

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ

«ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА

РАЗВИТИЕ АСОЦИАТИВНОГО ЦВЕТОВОГО МЫШЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Методическое пособие

Составитель: Соколова Ирина Валентиновна,
Почётный работник среднего профессионального образования РФ,
член Союза художников России

Ханты-Мансийск

2014 г.

ОДОБРЕНА
На заседании ПЦК _____
Председатель ПЦК _____
_____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
_____ Н. П. Шалыгина
« _____ » _____ 2014 г.

Составитель: Соколова Ирина Валентиновна,
Почётный работник среднего профессионального образования РФ,
член Союза художников России,
преподаватель художественного отделения
БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера»

Рецензент: Г.М. Визель, Профессор,
Народный художник РФ,
член Союза художников России,
член-корреспондент Российской Академии художеств,
преподаватель БУ «Центр искусств для одаренных детей
Севера»

Краткая аннотация

Данное методическое пособие – это обобщённый опыт работы в области цветоведения, в котором собраны и обобщены теоретический и практический материал по применению ассоциативного представления цвета как одного из главных композиционных выразительных средств в изобразительном искусстве.

Тип методического пособия: практико-ориентированный и представляет собой методические рекомендации, направленные на подготовку выпускников I ступени обучения БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» (ШИ и ГШИ 14-15 лет) к поступлению в профильные СУЗы. Методическое пособие может использоваться в образовательном процессе любой художественной школы или школы искусств как методологическая основа для реализации практических задач по освоению и развитию ассоциативного цветового мышления.

Обоснование необходимости методического пособия

Актуальность методического пособия обусловлена существующими целями и задачами в области обучения и является важным фактором в получении необходимой информации по основам цветоведения, подготовке выпускников художественных школ и школ искусств, развитие всесторонне образованных, с точки зрения культуры и искусства обучающихся. Методическое пособие направлено на изучение цвета и развитие у обучающихся способности пользоваться цветом, как выразительным средством в образовательной деятельности и самостоятельной творческой работе. Отработка техники и опыт работы с цветом даёт возможность обучающимся расширить объём знаний и навыков по основам цветоведения, и успешно применять их на предметах «Живопись», «Композиция станковая», «Композиция прикладная». Делает эти знания более глубокими и осознанными, способствует целенаправленному индивидуальному развитию творческих способностей. Методическое пособие включает в себя последовательное применение передового педагогического опыта, предполагает выверенную и апробированную последовательность выполнения упражнений от простого к сложному. Результатом работы является приобретение обучающимися

необходимых знаний и умений, что даёт возможность использовать их по назначению в различных областях художественной деятельности.

Цели и задачи

Цель данного методического пособия – развить колористические способности у обучающихся в процессе освоения формальной композиции.

Задачи методического пособия:

- формировать знания, умения и навыки в создании формальной композиции и гармоничных цветовых сочетаний;
- развить мыслительные и художественные способности обучающихся, умение наблюдать, сопоставлять и анализировать цвет;
- научить правильно и последовательно вести работу;
- сформировать основные навыки работы с красками (акварель, гуашь);
- использовать знания в самостоятельной творческой деятельности.

Основное содержание методического пособия

Композиция – (с лат.) означает **расположение** или **упорядоченное соединение элементов**. Мы под этим термином понимаем **сочинение** вообще. **Композиция** и **компоновка** – разные понятия.

Когда ученик выполняет учебную работу с натуры, например, по предмету «рисунок» или «живопись» – его задача грамотно **закомпоновать** расположенные в постановке предметы на плоскости, учитывая перспективу, пропорции предметов, найти соотношения между предметами, разобрать в тоне или решить в цвете и т.д. На занятиях по предмету «Композиция станковая», «Композиция прикладная» задача ученика – **придумать, сочинить** изображение на заданную учителем тему, представить несколько эскизов, где также необходимо закомпоновать элементы, соединить их между собой, а затем выбрать вместе с учителем лучший вариант и выполнить его на формате в той или иной технике.

Какие **композиционные средства** используются в **формальной** композиции (т.е. беспредметной, без сюжетной):

- 1). Точка, линия, пятно, тон, цвет, фактура, формат.
- 2). Ритм, метр, равновесие.
- 3). Статика, динамика.

- 4). Симметрия, асимметрия.
- 5). Доминанта.
- 6). Целостность.
- 7). Объём.

Итак, **формальная** (беспредметная) композиция, какая бы она не была должна подчиняться **3-м** основным признакам:

- 1). Целостность.
- 2). Подчинение второстепенного – главному, т.е. наличие доминанты.
- 3). Уравновешенность (причём со всех сторон).

Целостность: Если изображение или предмет целиком охватывается взглядом, как единое целое, не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, как первый признак композиции. Это не единый какой-то монолит, но все элементы композиции как бы тянутся друг к другу или связаны друг с другом деталями. **Целостность – внутреннее единство композиции.**

Наличие доминанты, подчинённость второстепенного главному. В театре принято говорить, что короля играет не король, а его свита. В композиции тоже есть свои «Короли» (доминанта) и окружающая их «свита». Главный элемент композиции обычно сразу бросается в глаза (большое яркое пятно, или светлое, тёмное). Именно ему служат все другие, второстепенные элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассматривании произведения. **Это смысловой центр композиции.** Центр не означает, буквально, середину картины. Центр (фокус композиции), её главный элемент может быть и на ближнем и на дальнем плане – не важно. Главное всё второстепенное подводит наш взгляд к кульминации изображения

Уравновешенность – очень не простое понятие. По определению оно связано с симметрией, но симметричная композиция имеет качество уравновешенности изначально, как данность, поэтому здесь не о чем говорить. Нас интересует как раз та композиция, где элементы расположены без оси или центра симметрии, где всё строится по принципу художественной интуиции в совершенно конкретной ситуации. Уравновесить композицию может совершенно пустое поле (например, В. Хеда «Завтрак с ежевичным пирогом»),

или одна единственная точка, поставленная в определённом месте картины (Г. Нисский «Подмосковье. Февраль»), а вот какое это место и какой интенсивности должна быть эта точка, указать нельзя.

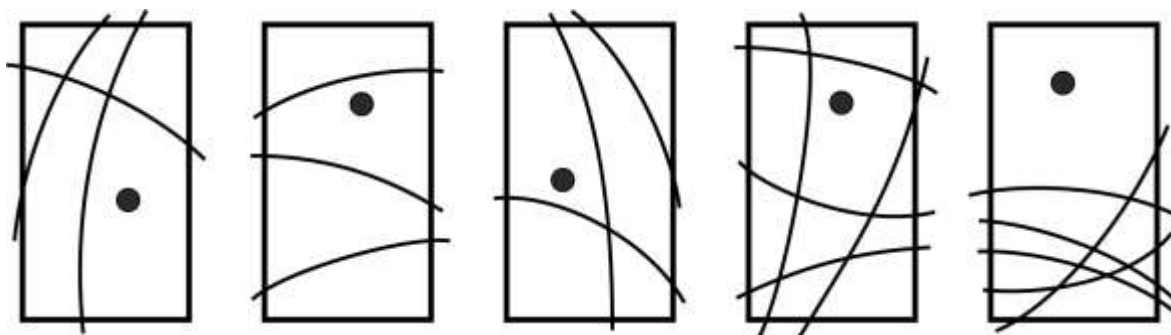
Упражнения на равновесие

Упражнение 1: Начнем упражнения с точки. Попробуйте выразить несколько душевных состояний человека – радость, обида, равнодушие, страх, сомнение, восторг.

В данном случае точка определяет композиционный центр и выражает идею. Попробуем воспользоваться линией и точкой, отбросив, для начала, мысль и идею и подойдём к композиции формально т.к. главное для нас сейчас усвоить понятие «**равновесие**».

Упражнение 2: Уравновесить формат 3-мя (5-ю) линиями и точкой, которая в данном случае обозначает композиционный центр (заодно отбросим мысль, что он всегда в центре формата).

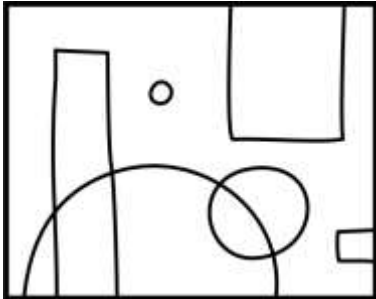
Точка в данном случае доводит композицию до логического завершения.

Вводим в композицию понятие «**Ритм**», «**Метр**».

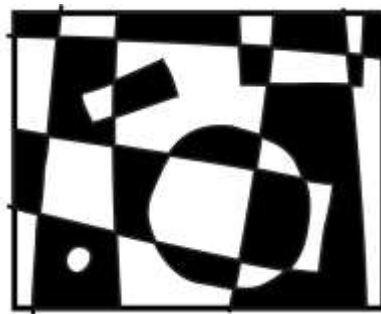
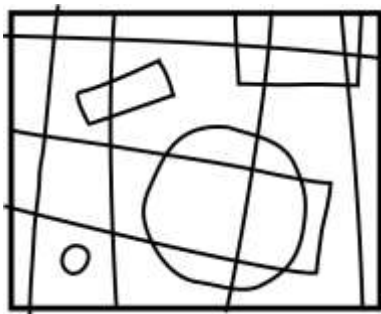
Ритм – равномерное чередование элементов. «**Равномерность**» – наиболее простая маршеобразная форма ритма. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом «**Метр**» (метроном). Самый примитивный, равнодушный и холодный метр, когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и соответственно сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются. **Ритм**, как средство композиции часто применяется в сочетании с **пропорцией**,

тогда элементы не только чередуются, но и сами меняются по размерам в соответствии с какой либо закономерностью (орнамент) или свободно

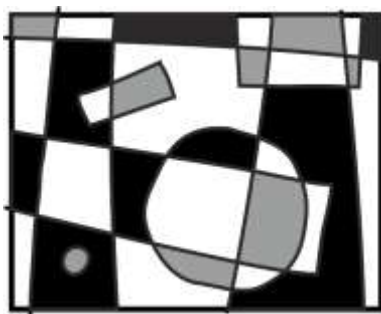
Упражнение 3: Уравновесить формат геометрическими фигурами большой, средней и маленькой формы.

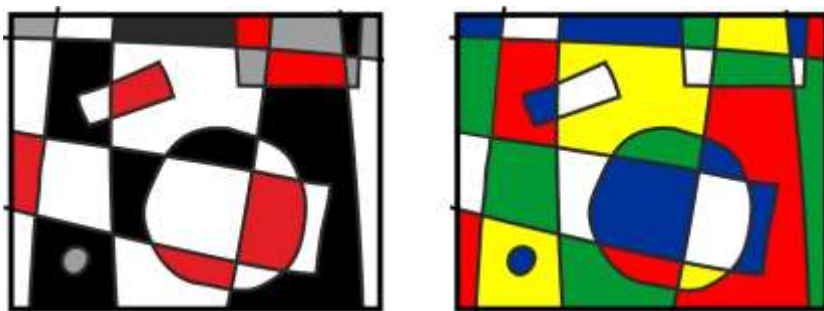
Упражнение 4: Уравновесить формат линиями и фигурами геометрической формы и ввести чёрный цвет. Выполнение в тоне идёт по принципу «шахматной доски».

Упражнение 5: Уравновесить формат линиями, фигурами геометрической формы и ввести серый и чёрный цвет.

Упражнение 6: Уравновесить формат линиями, геометрическими фигурами и ввести чёрный, серый и красный (любой хроматический) цвет. Эту же работу выполнить любыми 3-мя цветами хроматической гаммы.

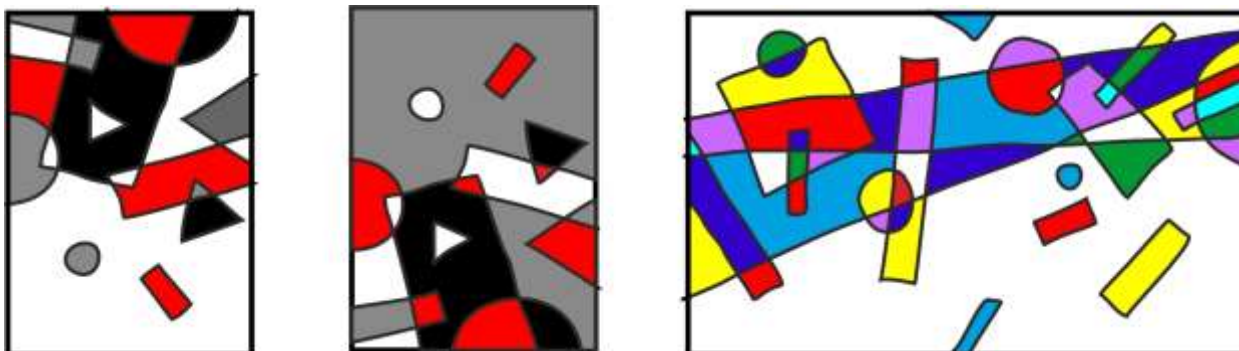

Мы добились выполнения **статичной, уравновешенной** композиции

Статичная композиция – устойчивая, неподвижная, уравновешенная. Композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление ясности и когда они симметричны – они закрыты, но не в данном случае.

Попробуем придать композиции «**движение**» и выполнить следующее упражнение.

Упражнение 7: Уравновесить горизонтальный или вертикальный формат линиями, геометрическими фигурами, тоном и цветом. Придать композиции ощущение движения сверху вниз, снизу вверх, либо по диагонали.

Композиции, в которых присутствует «**движение**», называются **динамичными**. Для них характерна внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость (когда композиция уходит за пределы формата). Такой тип композиции прекрасно отражает наше время с его культом скорости, напора, калейдоскопичности впечатлений, жадой новизны, с клиповым мышлением. Динамичные композиции сложнее и индивидуальнее, поэтому требуют тщательного продумывания, к тому же правило равновесия тоже должно сохраняться

Ассоциация (Ассоциативная композиция)

Для создания ассоциативных композиций воспользуемся таким понятием в изобразительном искусстве как стилизация.

Стилизация – это средство композиции связано с декоративным искусством. Стилизация – обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, проще говоря, **приведение фигур в удобную для орнамента форму**. Стилизация применяется в станковом изобразительном искусстве для усиления декоративности, в дизайне, в монументальном искусстве. Особенно широко стилизация используется при создании **растительного орнамента**. Обычно природные формы, нарисованные с натуры, слишком перегружены несущественными деталями, случайной пластикой, обилием цветовых нюансов. Поэтому натурные зарисовки – исходный материал для стилизации. Стилизуя, художник выявляет декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали, находит ритмическую основу изображения. Стилизованная форма легко укладывается в любой вид симметричных преобразований, обладает устойчивостью в самом сложном переплетении элементов. Отрабатывать цветовые гармонии можно на геометрических и растительных узорах и орнаментах, тем более что при поступлении на специальности декоративно-прикладного направления подобная композиция очень востребована.

Ассоциация – психологическая связь наших представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую – либо ассоциацию. Например «СЕВЕР» - холод, снег, метель. «ПАНТЕРА» - грация, изящество, коварство. «КАРНАВАЛ» яркие краски, музыка, веселье и т.д.

Любая станковая работа по композиции тоже выполнена на ассоциативных впечатлениях. Например «ЛЕТО» - жара, зной, обилие цветов, шум деревьев.. «МУЗЫКА» - вызывает ассоциации ритма (марш или вальс) и цвета (марш – контрастные цветовые сочетания, вальс – мягкое цветовое решение). Конечно, выполнение таких заданий потребует дополнительного мыслительного процесса, чистого творчества, идущего дальше технического мастерства. Творчество – это сложный процесс. Если стихосложению можно научиться, то поэзии научиться нельзя. Можно научиться рисовать крынку, но это ещё не искусство.

Раннее утро

Тёплый вечер

Сумерки

Утренний кофе

Перечислим несколько понятий для ассоциативного изображения:

Эмоции: страх, печаль, радость, нежность

Например «печаль»: статичная композиция, сдержанная по цвету. Нейтральные серые тона, не чёткие границы оттенков цвета, нет резких контрастов, линии плавные, однообразные. Можно, конечно, для выражения печали пользоваться описательной, фигуральной композицией, к примеру, изобразить девушку у окна в грустной, печальной позе, а за окном унылый дождь. Но дело в том, что ассоциативная композиция по своей глубинной сути не иллюстративна, а эстетически формальна, т.е. она не требует литературного рассказа. Ассоциация идёт в помощь композиции.

Поиск цветовых вариантов формальной композиции

Цветом может пользоваться каждый, но только беззаветно преданным ему, он позволяет постичь свои тайны» – И. Иттен. Начинающему художнику (по И. Иттену), необходимо научиться видеть 12 цветов «с той же определённой, с какой музыкант слышит 12 тонов своей гаммы».

Роль ассоциативного мышления в творческом процессе трудно переоценить. Способность художника к такому мышлению есть основа творческого процесса, ведь любое произведение искусства – это результат ассоциативных представлений о предметах реального мира природы. Плоскостная **формальная композиция** – в самом названии предполагается заполнение изображением всей плоскости листа. Такая композиция не имеет осей и центра симметрии, она не имеет ярко выраженного одиночного фокуса (центра, доминанты). Плоскость листа и определяет целостность. Формальная композиция часто используется при создании абстрактной живописи, витражей.

Упражнение 8: Используя формальную композицию создать монохромную цветовую гармонию (Композиция, выполненная одним хроматическим и двумя ахроматическими цветами).

Упражнение 9: Используя формальную композицию создать цветовую гармонию, выполненную ломаными цветами (ломаный цвет – замутнённый серым, малонасыщенный).

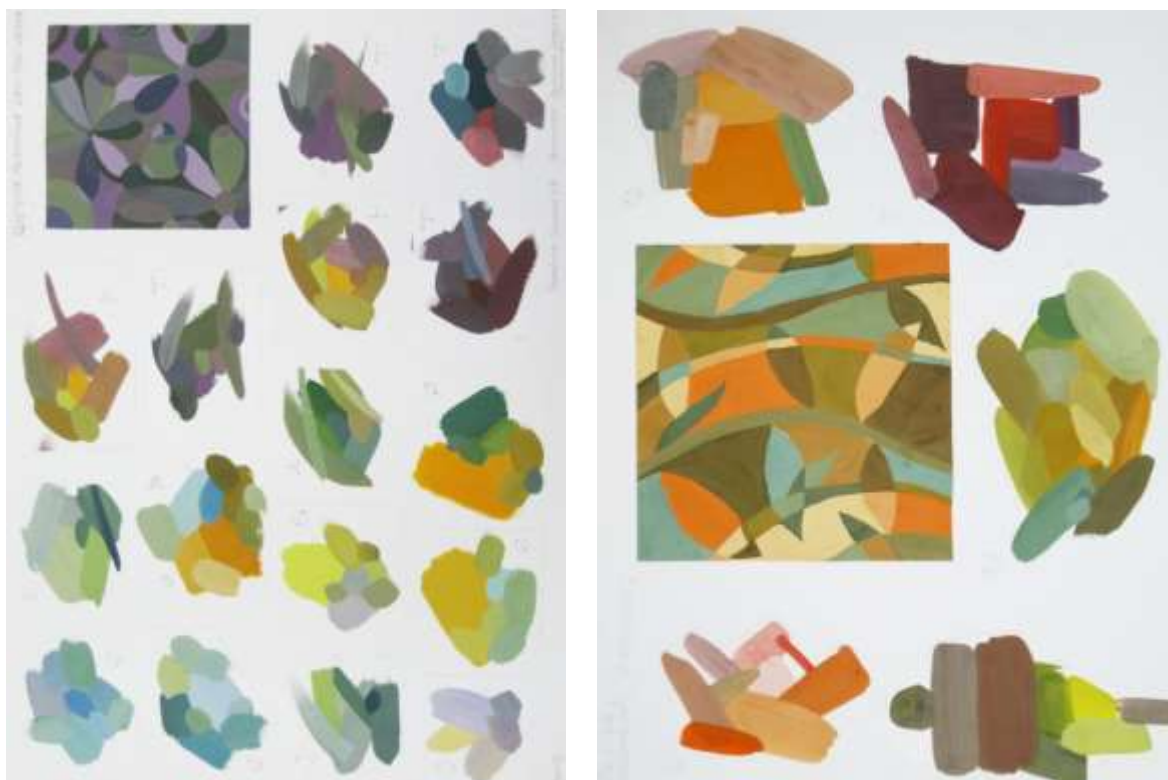

В нашем случае это возможность именно на основе формальной композиции отработать все возможные варианты цветовых сочетаний.

Чем сложнее композиция, чем больше разных выразительных средств участвует в её решении, тем более настоятельной становится их организация согласно с законом соподчинения. Прежде всего, речь идёт о формировании общего колорита композиции в процессе творческой работы. Первоначальная художественная идея в общих чертах должна быть разработана в предварительном эскизе; при этом решается, что в будущей работе будет доминирующим – цвет и колористические отношения или ритмический узор форм. Существуют два основных источника творчества. Первым главным и неиссякаемым источником является внешний мир природы, мир во всём его многообразии, мир, существующий вне человеческого сознания. Второй источник – искусство в контексте мировой художественной культуры (традиционное, народное, классическое), обладающее удивительной жизненной силой.

Упражнение 10: Создать цветовую гармонию на основе 2-х сближенных цветов (по цветовому кругу), 3-х сближенных цветов.

Упражнение 11: Создать цветовую гармонию на основе 2-х контрастных цветов (контрастные цвета те, что лежат друг против друга по цветовому кругу).

Ассоциативная композиция является уже самостоятельным произведением, но в реалистическом искусстве – это общий замысел, основная идея, требующая дальнейшей разработки, наполнения образами. Здесь появляется понятие «художественная выразительность». Это внутренняя глубина произведения, это то, что прошло через душу художника. Это качество, которое нельзя вычислить, оно либо есть, либо нет. **Художественная выразительность** – категория сугубо творческая. Выразительность рождается всеми средствами композиции. Она проявляет себя только в законченном произведении.

Эстетический аспект формальной композиции

Абстрактная (беспредметная) живопись Кандинского, Малевича , Миро – по сути является формальной композицией. В ней заложена большая эмоциональная сила, но не предметностью или повествовательностью, а взаимным расположением и формой цветowych пятен, их ритмом. Причём средства формальной композиции и терминология использовались художниками испокон веку.

Интуитивно художники поняли эстетическую сторону формальной композиции ещё в период далёкой классики, поэтому когда Кандинскому пришла в голову шальная мысль о необязательности предметной основы

картины, это явилось логическим завершением витающей в воздухе истины, что без тех признаков и средств композиции, о которых мы говорили здесь, не может быть художественного произведения. Кандинский решился сделать то, что до него никто не решался – сохранить все формальные признаки композиции и убрать из картины литературу, рассказ. И вроде бы пустая, ни о чём не говорящая картина оказалась весьма жизнеспособной.

Большое значение, для становления формальной композиции, оказало такое направление в искусстве начала XX века, как **супрематизм**. Что значит с латинского – высший, превосходный. Это разновидность геометрического абстракционизма. Название течению дано его основоположником К.С. Малевичем в 1913г. Опираясь комбинацией простейших геометрических элементов (окружность, квадрат, прямоугольник, треугольник) можно получить бесконечное множество композиций на различные ассоциации. Именно на этой базе строятся многие упражнения на тему: ритм, метр, равновесие, статика, динамика, симметрия, асимметрия и др. Такие композиции полезно выполнять постоянно, меняя лишь формат, фигуры, цвет, в конечном итоге добиваясь выражения заданной идеи, темы (например, как в работе Эль Лисицкого «Клином красным бей белых»).

Ресурсы

Эффективность педагогического опыта с точки зрения затрат на его воспроизведение достаточно высока: выполнение практических заданий по предложенной методике может осуществляться на основе использования как простейших материалов (гуашь и лист бумаги), так и современных компьютерных технологий. Кроме того, разработанная методика стимулирует продуцирование новых технологий (смешанных техник, использование фактур). И в этом плане она является инновационной. Разработка упражнений

выполненных цветом на различные цветовые сочетания требует большой практики и специальной квалификации преподавателя. Они должны быть простыми и ясными в своих постановочных задачах и могут осуществляться при минимальных материально-технических затратах.

Материально-техническая база должна иметь следующий минимум средства обучения:

- **материальные:** учебный класс с наглядными пособиями, мебель: мольберты, столы, стулья, магнитная доска, умывальник, сушка для рук.

- **наглядно-плоскостные:** фонд работ учащихся, карты, плакаты, библиотека наглядного материала, книги, фильмы, коллекция презентаций, выполненная преподавателем в электронном виде, настенные иллюстрации. Наглядные пособия и таблицы: колористический круг И. Иттена, таблицы на понятия светлотность, насыщенность, цветовой контраст, тоновой контраст, холодная цветовая гамма, тёплая цветовая гамма, схема цветового шара В. Оствальда. Примеры стилизации натюрморта, геометрического и растительного орнамента и их цветовое решение.

- **аудиовизуальные:** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

Целевая аудитория. Методическое пособие как инструмент углубления знаний по цветоведению, по изучению признаков и средств композиции может быть полезен обучающимся 14-15 лет художественных отделений и выпускникам художественных школ и школ искусств, а также преподавателям различных изостудий, кружков (с художественной направленностью).

План реализации

Методическое пособие представлено большим теоретическим и практическим материалом. Для более глубокого и основательного изучения темы и отработки всех необходимых навыков оно может быть реализовано в течение одного учебного года на занятиях по предмету «Композиция станковая» в 8 классе ШИ и в 4 (выпускном) классе ГШИ. Время теоретических занятий и практических упражнений планирует преподаватель. Методическое пособие может быть представлено в форме мастер-класса для широкой аудитории преподавателей и обучающихся. В этом случае составляется план-график проведения мероприятия, сроки реализации проекта со временем его проведения и объёмом информации.

Ожидаемые результаты

Приобретение обучающимися необходимых знаний основ цветоведения и умений использовать колористические способности в процессе работы над

формальной композицией – даёт возможность применять эти навыки по назначению в различных областях художественной деятельности.

Влияние на качество образования подтверждается высокими качественными показателями обучения в течение продолжительного периода времени при разном уровне изначальной подготовки и индивидуальных способностей обучающихся. Успех многих, обучившихся по представленной методике, подтверждается не только победами на областных, региональных, всероссийских и международных выставках, но и дальнейшей учёбе в БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера».

В дальнейшей работе над методическим пособием есть необходимость запланировать создание методических пособий по разработке цветowych упражнений для каждой темы предмет «Композиция станковая» для обучающихся I ступени обучения возраста 11-13 лет.

13. Перспективы дальнейшего развития.

Методическое пособие может использоваться в образовательном процессе любой художественной школы или школы искусств. Педагогический опыт может встраиваться в различные региональные образовательные системы, использоваться в процессе подготовки будущих учителей в педагогических вузах (ХГФ), на курсах повышения квалификации, стать основой для составления других методических пособий. Педагогический опыт универсален, что даёт возможность его применения в образовательных учреждениях культуры и искусства на муниципальном, региональном и федеральном уровне. Педагогический опыт может использоваться при проектировании системы работы с обучающимися в условиях различных региональных образовательных систем. Обоснованность и достоверность результатов педагогического опыта обеспечивается соответствием исходных методологических и теоретических позиций.

В методическом пособии использованы работы обучающихся I и II ступени образования художественного отделения КИ ЦИОДС.

14. Литература

1. Аксёнов Ю., Левидова М., «Цвет и линия», М., Советский художник, 1978г.
2. Алексеев С.С., «О цвете и красках», М., Искусство, 1962г.
3. Бурмистрова Т.П., «Композиция», Москва 2002г.
4. Выготский Л.С., «Воображение и творчество в детском возрасте», М., Просвещение, 1967г.
5. Голубева О.Л., «Основы композиции», М., Искусство 2004г.
6. Гостон диль, «Миро», Слово 1995г.
7. Глазычев В.Л., «О дизайне», Москва 1970г.
8. Демидов В., «Как мы видим то, что видим», М., Искусство, 1987г.
9. Зайцев А., «Исследование о колорите», М., Искусство, 1966г..
10. Иттен И., «Искусство цвета», М., Д. Аронов, 2004г.
11. Инго Ф. Вальтер, «Пикассо», Арт – Родник, 2002г.
12. Кандинский В., «Точка и линия на плоскости», М., Гилея, 2001г.
13. Нестеренко О.И., «Краткая энциклопедия дизайна», Москва, 1994г.
14. Паранюшкин Р.В., «Композиция. Теория и практика изобразительного искусства», Ростов: Феникс, 2002г.
15. Прете М.К., «Творчество и выражение», Москва, 1981 – 1985г.
16. Сокольникова Н.М., «Основы композиции», 1996г.
17. Селезнёв И.Ф., «Дизайн», Минск. 1978г.
18. Унковский А.А., «Живопись. Вопросы колорита», Москва, 1980г
19. Холмянский Л.М., Щипанов А.С., «Дизайн», Москва, 1985г.
20. Шатских А., «Казимир Малевич», Москва, 1996г.
21. Шорохов Е.А В., «Композиция», Москва, Просвещение, 1986г.