Абарина Светлана Эрнестовна

МБОУ ДОД Детская художественная шкоал г.Североморск

Абстрактная композиция в программе художественной школы

Создание данной работы продиктовано осознанием того, что тема абстрактной композиции практически не затронута программами художественных школ и школ искусств. Необходимость включения материала по этому разделу изобразительного искусства продиктовано следующими соображениями:

* Знание материала помогает обучающимся раскрывать художественный образ в композиции.
* Знание материала часто требуется на вступительных экзаменах в Вузы.
* Знание материала расширяет кругозор обучающихся.

Так как по мнению многих преподавателей тема абстрактной композиции для восприятия детьми и подростками считается достаточно сложной, здесь изложен один из возможных способов подачи материала.

Процесс объяснения материала включает в себя три раздела, которые условно были названы:

* «история» - как и почему изобразительное искусство пришло к абстрактному изображению;
* «повседневность» - использование символики цвета и формы в повседневной жизни;
* «мастерство» - цвет, форма, пятно, линия как способ передачи эмоционально состояния.
* Проследить историю развития изобразительного искусства предлагается безотносительно к каким-то определенным странам, школам и даже времени написания работы, потому как в данном случае это не имеет значения.
* На протяжении веков художник стремился наиболее правдоподобно отразить действительность:
* Изобразить пропорции и движение. Это нашло отражение в стремлении древнего человека изобразить видимые им предметы и события в наскальных рисунках.
* Изобразить сложные линии контуров и детали предметов. Это мы видим в ортогональных изображениях предметов в искусстве Египта.
* Изобразить объем и пространство. Можно привести примеры фресок Феофана Грека и Пьетро делла Франческа.
* Изобразить сложные ракурсы и повороты в пространстве, что пытался делать Джотто и чем в совершенстве владел Микеланджело.
* Изобразить индивидуальные черты (внешнее сходство) и материальность предметов. Примером могут быть портреты работы Ф.Рокотова, В.Боровиковского, Д.Левицкого, К.Брюллова.
* Здесь необходимо подчеркнуть, что ключевое слово во всех этих этапах развития живописи – ИЗОБРАЗИТЬ.
* Далее к художнику пришло понимание того, что изобразительное искусство может не только изображать действительность, но и передавать внутренний мир изображаемого персонажа и выражать отношение автора к изображаемому. Художники стали стремиться:
* Выразить глубокий внутренний мир портретируемого. Как пример можно привести работы И. Репина, И.Крамского.
* Выразить эмоциональное состояние портретируемого. Обращаемся к работам того же И.Репина и В.Серова.
* Выразить свое отношение к действительности. Примером могут служить работы О.Ренуара и К.Коровина.
* Передать звук. Как пример можно привести работу М. Врубеля «Сирин и Алконост» и работу Р.Долоне «Homage to Dleriot».
* С помощью линии и пятна усилить эмоциональное воздействие на зрителя, что очень присуще работам А. Мухи и, например, Е.Моисеенко.
* Выразить свое эмоциональное состояние, как это делали Н.Гончарова и С.Дали.
* Просто что-то выразить. Приводятся в пример абстрактные работы Д.Поллока и К.Малевича.

Заостряем внимание на том, сто ключевое слово во всех этих пунктах – ВЫРАЗИТЬ.

В результате всего вышесказанного делаем вывод, что в художественном произведении важна как изобразительность, так и выразительность.

Далее следует материал, который помогает обучающимся вспомнить, как в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с воздействием на нас цвета, пятна, знака.

Например, мы приходим в отдел парфюмерии и уже издалека безошибочно определяем, где стеллажи с женской, а где с мужской парфюмерией.

Или, отправляясь на деловую встречу, одеваем костюм или платье определенного стиля, что отражается не только в их покрое, но и в приглушенной цветовой гамме. Как известно, мы называем это деловым стилем. Совершенно иначе человек одевается, когда идет на вручение какой-нибудь награды, торжественный вечер, театр или концерт. Он выбирает одежду вечернего стиля, скорее всего глубоких, насыщенных цветов.

Или представим себе, что мы заказываем торт на детский праздник или свадьбу. Они естественно будут отличаться не только формой, украшениями, но и цветовой гаммой. Вероятно, свадебный торт будет в нежных или контрастно-торжественных цветовых сочетаниях, а детский – в разноцветно-ярких.

А какая первая реакция на контрастные сочетания желтого с черным или красно-бело-черное на каком-нибудь знаке. Конечно «Осторожно!», «Опасно!».

А представьте, что вы дизайнер и создаете интерьер комнаты для мальчика и девочки. Естественно они будут отличаться. И по предметной среде, и по цветовой гамме. Ведь действительно есть «мальчишеские» и «девчачьи» цвета и сочетания.

Возникает вопрос: как научить эмоциональной выразительности в композиции?

Отдельные задания на достижение выразительности, создание художественного образа есть в программах. Это такие, как:

1. Нарисовать дерево с характером.

2. Линией изобразить злого героя и доброго.

3.Создать образ положительного сказочного героя (используя теплые, светлые оттенки).

4. Создать образ отрицательного сказочного героя (используя холодные, темные оттенки).

5. Изобразить эмоцию символом (например, радость).

6. Изобразить эмоцию линией, пятном (например, печаль).

7. Цветовым пятном (например, страх).

8. Объемным изображением (например, хорошее настроение).

Но эмоциональной выразительности можно также научиться у абстракционистов. А на наглядном материале это будет наиболее понятно.

В Википедии приведено следующее определение абстракционизма. Абстракциони́зм (лат. *abstractio* — удаление, отвлечение) — направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре.

Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. На мой взгляд, здесь важное слово АССОЦИАЦИИ.

«Абстрактная живопись это прекрасный тест. С его помощью можно определить: чувствует ли человек живописное или он видит предмет, сюжет живописи? Человек, который чувствует живопись, будет чувствовать её и в искусстве Возрождения, и в абстрактном искусстве. Человек, видящий предмет, не оценит живописи как таковой ни в искусстве Возрождения, ни в абстрактном искусстве.» (Эммануил Нирмал.)

Далее следует своеобразный тест. Преподаватель показывает в определенной последовательности ряд картин и к каждой задает вопрос: какими словами можно охарактеризовать данную картину? Можно подбирать существительные, прилагательные, наречия, словосочетания. Работы желательно показывать, начиная с более абстрактных и символических, постепенно переходя к более реалистическим. В первом блоке можно показать картины: П.Пикассо «Герника» (кубизм), С.Дали «Предчувствие гражданской войны» (сюрреализм), Жак Луи Давида «Похищение сабинянок» (классицизм), А.Аверьянова «Подвиг Александра Костенецкого» (реализм). Интересно, что ко всем этим работам были подобраны похожие слова и выражения: «страшно», «темнота», «насилие», «все разрушено, поломано», «разруха», «война», «ужас», «неприятное что-то», «бегство», «огонь», «смерть».

Далее можно показать: Л.Руссоло «Восстание» (фтуризм), Э.Делакруа «Свобода, ведущая народ» (романтизм) и задать вопрос: о каком событии художник повествует в этом произведении? Подберите слова и выражения. Учащиеся называют: «кровь», «неизвестность», «страшно», «борьба», «победа», «завоевание» и находят общее слово – «революция».

Здесь можно сделать вывод: работы, написанные в различных стилях, вызывают похожие ассоциации, помогающие понять, о каком событии идет речь.

В следующем блоке можно предложить рассмотреть работы с каким-нибудь образом, например, Кармен. Выбираются картины в различных стилях. Мной были представлены «Кармен» кисти Л.Суховой, М.Бобровской и Daniel F Gerhartz. По словам, подобранным к данным картинам («женщина», «ярко», «танец», «страстно», «гитара», «музыка», «страсть», «любовь к музыке», «любовь к танцам») было понятно, что образ учащиеся узнали. Это - Кармен.Отсюда следуетвывод: узнаваемость образа не зависит от стиля изображения.

Далее подбираем слова сначала к картине М.Чюрлениса «Искры» (символизм), затем Н.Сверчкова «В метель» (реализм). Понимая, что подходят одни и те же слова («снег», «холод», «холодный ветер», «завывает ветер», «мороз», «вьюга», «ничего не видно»), делаем вывод: независимо от стиля изображения в живописи можно передать состояние природы.

Теперь последовательно описываем следующие работы: К.Малевич «Полосы» (супрематизм) и Г.Куликова «Дрога через поле» (реализм). «Дорога», «поле», «синее небо», «лето».

Вывод: Независимо от стиля изображения можно понять, что изображено на картине.

Теперь предлагаем учащимся подобрать слова и выражения, подходящие, по их мнению, к картинам: П.Пикассо «Жаклин со скрещенными руками» (кубизм), Ван Гога «Портрет доктора Гаше» (импрессионизм), М.Врубеля «Демон» (модерн), И.Крамского «Христос в пустыне» (реализм). «Слезы», «участь», «грусть», «задумчивость», «думает о важном», «усталость», «думу думает», «мысли», «печаль», «разочарование», «у него сложный выбор».

Обсудив все ответы, делаем вывод: независимо от стиля изображения художник может передавать обстоятельства, в которых находится человек.

Переходим к чувственным, эмоциональным ассоциациям. Предлагается рассмотреть следующие работы: Чиди Окойе «Давно не виделись» (Chidi Okoye «long time no see»)(кубизм),Г.Климт «Поцелуй» (модерн), Д. Уотерхауз «Лалия» (романтизм), В.Тутиев «Май 1945-го» (соцреализм).

При ответе на вопрос: «какие слова у вас возникают при взгляде на данные картины? ", получены очень схожие ответы, а именно: «любовь», «объятия», «долго не виделись», «ласка», «встреча», «счастье», «разлука», «прощание», «нежелание расставаться», «проводы в далекий путь», «весна».

Напрашивается вывод: независимо от стиля изображения художник может передавать чувства человека.

Попробуем теперь посмотреть, как художники могут раскрыть внутренний мир человека. Обратимся к таким картинам, как: В.Милиоти«Ангел печали» (символизм), В.Борисов-Мусатов «Водоем» (импрессионизм), В.Васнецов «Аленушка» (реализм).

Учащиеся подбирают слова и выражения к данному ряду картин («плач», «печаль», «слезы», «грусть», «девушка грустит») и делают вывод, что независимо от стиля изображения художник может передать душевное состояние.

Рассматриваем следующий ряд: М.Чюрленис «Симфония похорон» (символизм), Г.Климт «Враждебные силы, Гложущая тоска» (модерн), А.Карраччи «Пьета» (итальянское Возрождение). Учащиеся так характеризуют эти работы: «трагедия», «страх», «скорбь», «страдание», «переживание», «мучение», «уныние», «тяжесть», «оплакивание».

Делаем вывод: независимо от стиля изображения художник может передать сильное эмоциональное напряжение.

Следующая задача. Попробовать «услышать» картину. Рассматриваем и подбираем слова к работам : Э.Мунк «Крик» (символизм), А.Кабанель «Эхо» (романтизм), Леонардо Да Винчи этюд к картине «Battle of Angiari» (итальянское Возрождение). Учащиеся смогли понять и услышать: «крик», «ужас», «страх», «испуг», «как будто что-то оглушило», «кричит на кого-то», «сердится», «ругается на кого-то».

Отсюда вывод: художественными средствами можно передать звук.

А в работах В.Н.Минаева П.Кривоногова «Победа» (реализм) увидели и услышали : «Ура!», «Победа!», «штурм», «стремление к победе», «стреляют», «мы победили!», «стрельба».

В работах А.Лентулова «Колокольня Иван Великий» (кубизм) и А.Кривичанина «Колокольный звон на Ростовской звоннице» (неореализм) услышали колокольный звон.

То есть, независимо от стиля изображения живопись может помочь услышать что-то конкретно.

Но может ли художник передать зрителю сложные звуковые ассоциации? Учащиеся описывают картины П.Пикассо «Три музыканта» (кубизм), О.Ренуара «Бал в ла Мулен де ла Галет» (импрессионизм), Л.Афремова «Трубач» (неоимпрессионизм), М.Врубеля «Сирин и Алконост» (модерн), Х.В.Вельдена «Девочки пели музыку Габриэля Фабри» (символизм), Топурия Барди «Криманчули» (современное искусство). В первой была услышана музыка гитары и флейты, во второй - легкая музыка вальса, которую, вероятно играет оркестр, в третьей – громкая, ритмичная музыка джаза. Что касается голосового пения, то у М.Врубеля обучающиеся услышали задумчивое, протяжное, даже заунывное пение, у Х.В.Вельдена нежные, негромкие, тоненькие голоса, спокойное пение хора девушек, а у Топурия Бадри – громкий, протяжный многоголосый хор мужских голосов.

Вывод: независимо от стиля, в котором работает художник, он может «изобразить» музыку.

Итак, основываясь на всех предыдущих выводах, подводим итог:
1. Сила эмоционального воздействия не зависит от стиля изображения. Иногда выразительности можно добиться, не изображая ничего конкретного. Цветовые пятна и линии тоже «говорят», подчас «громче», чем конкретные изображения.
2. Изобразительность и выразительность в художественном произведении – единое целое. Отсутствие одной из этих составляющих или обедняет произведение или делает его предметом дизайна.

Задача художника донести до зрителя не только объект изображения, не только событие или действие, но и дать возможность слышать его, эмоционально сопереживать ему и тем самым не оставить зрителя равнодушным. А для этого совсем не важно, в каком стиле работает художник.