

ФГБОУ ВПО ЧГПУ им.И.Я.Яковлева,
Факультет художественного и музыкального образования
Кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Гайнутдинова С.И.

Художественные средства декоративной композиции

Чебоксары 2020

Искусство является выражением эмоционального отношения человека к реальности, его эмоционально-образного мышления.

Произведение искусства в таком случае - передатчик чувств, мыслей от автора (художника) - к воспринимающему (зрителю). И чем яснее зрителю посыл, тем больше это говорит о мастерстве художника.

Но восприятию искусства, занятию им надо учиться и учиться.

В процессе обучения любому виду художественного творчества необходимо уделять внимание развитию чувства диалога, интуитивной связи со зрителем. «Необходимо постижение языка, образного строя произведения искусства, так как содержание не может быть выражено вне языка и человек, не знающий языка данного искусства, не может адекватно воспринимать его содержание.

Язык искусства является своего рода кодированным сообщением, произведения изобразительного искусства выступают в качестве особых материальных кодов (так же как книги или ноты), предназначенных для хранения и передачи художественной информации. Если результатом творческой деятельности является кодирование не только изображения, но и эмоциональных чувств художника, то художественное восприятие – это своего рода дешифровка, принимающая форму сопереживания зрителя. (из книги Панксонова «Декоративная живопись»)

Композиция

Основное средство организации беседы художника со зрителем – это композиция картины. Необходимо изучение языка композиции, в основе которого не только цвет, линия, форма, пространство, но и эмоционально-образные чувства

Цель данного курса – изучить художественные средства композиции, научиться понимать и работать с языком искусства, научить живому композиционному творчеству, выражающему индивидуальный вкус и почерк .

В курс обучения входит выполнение отдельных упражнений на восприятие линии, пятна, цвета, работа с формой, текстурой, выбор предпочитаемой композиционной темы, поиски способов гармонизации композиционных поисков, впоследствии – создание законченного художественного произведения или эскиза для воспроизведения в материале (керамика, текстиль, дерево и пр.)

В процессе выполнения упражнений и на основе анализа примеров практики предшественников разрабатываются необходимые навыки, выделяются общие правила, закономерности по решению разных композиционно-художественных задач и дается своеобразный алгоритм действий при разработке индивидуального творческого проекта.

Художественные средства композиции

- точка,
- линия,
- пятно,
- форма,
- цвет,
- фактура,
- текстура,
- рельеф,
- объем

Цветовые и линейные образы качеств вещей являются тем необходимым материалом, из которого строятся пространственные образы предметов и их комплексов. Цвет и линия являются образами человеческих настроений, и если эти образы-ощущения приобретают достаточную силу выразительности, то они становятся художественными образами этих настроений и могут сами по себе в какой-то мере настраивать психику воспринимающего их зрителя. Создание этих первичных образов является неотъемлемой частью творчества художников. Краски и линии, взятые даже отвлеченно от предметов, имеют свойство вызывать соответствующие ассоциации, могут радовать и печалить, возбуждать и расслаблять, мобилизовать и дезорганизовать психику и т. п. В этом смысле краски и линии, отражаясь в нашем сознании, могут не только определять качества объективно существующих предметов, но и выражать субъективные переживания, ассоциирующиеся с этими красками и линиями. То же, что и о цвете, можно сказать и о линии. Прямызна и кривизна, угловатость, волнистость, изломанность и другие подобные обобщения образов ощущений, говорящие о качествах предметов, легко выражаются линейными начертаниями. Образная природа линий порождается постоянными наблюдениями над свойствами встречающихся в жизни предметов и движений и обобщением этих наблюдений. Отражая окружающую нас действительность, естественным для всякого художественного произведения будет использование образов-ощущений в порядке материала для построения образов-представлений.

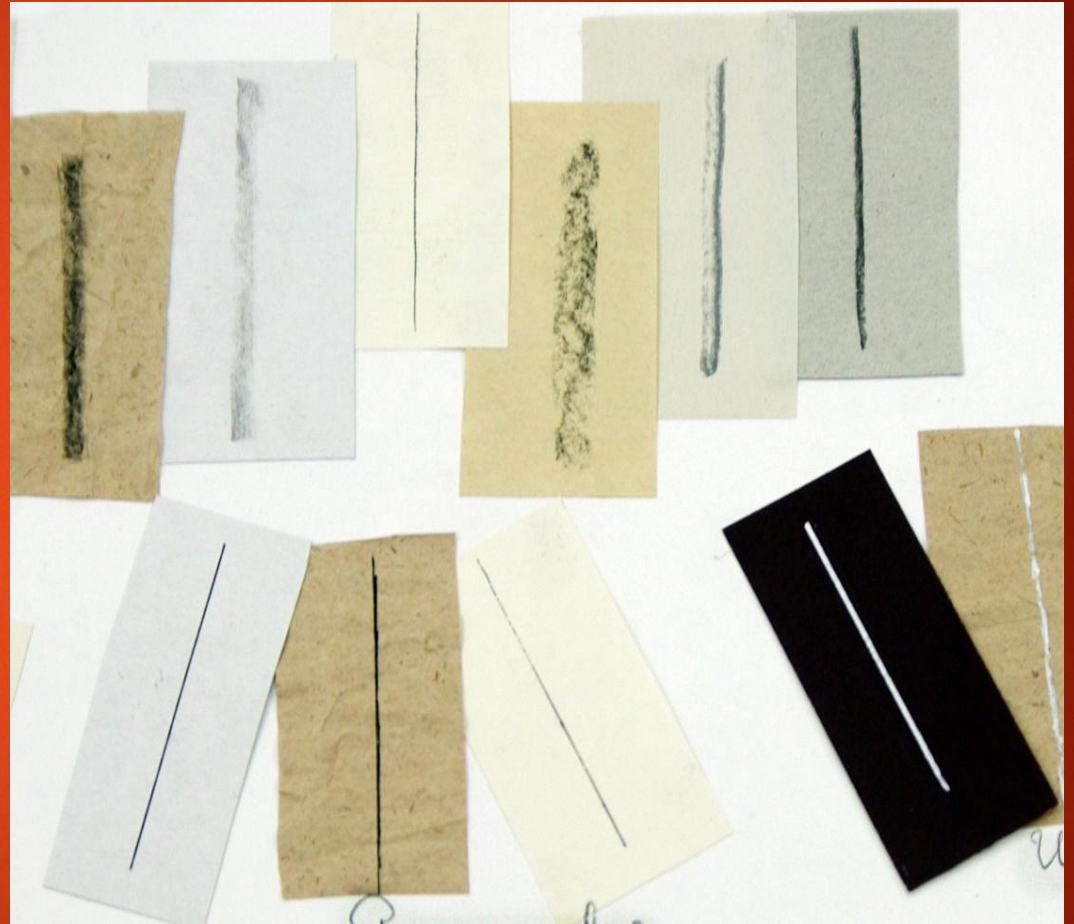
Точка -
графическое
средство
композиции.
Имея
относительно
малые
размеры,
обладает
весьма
широкими
возможностями,
являясь иногда
центром всего
строения
композиции.

Линия

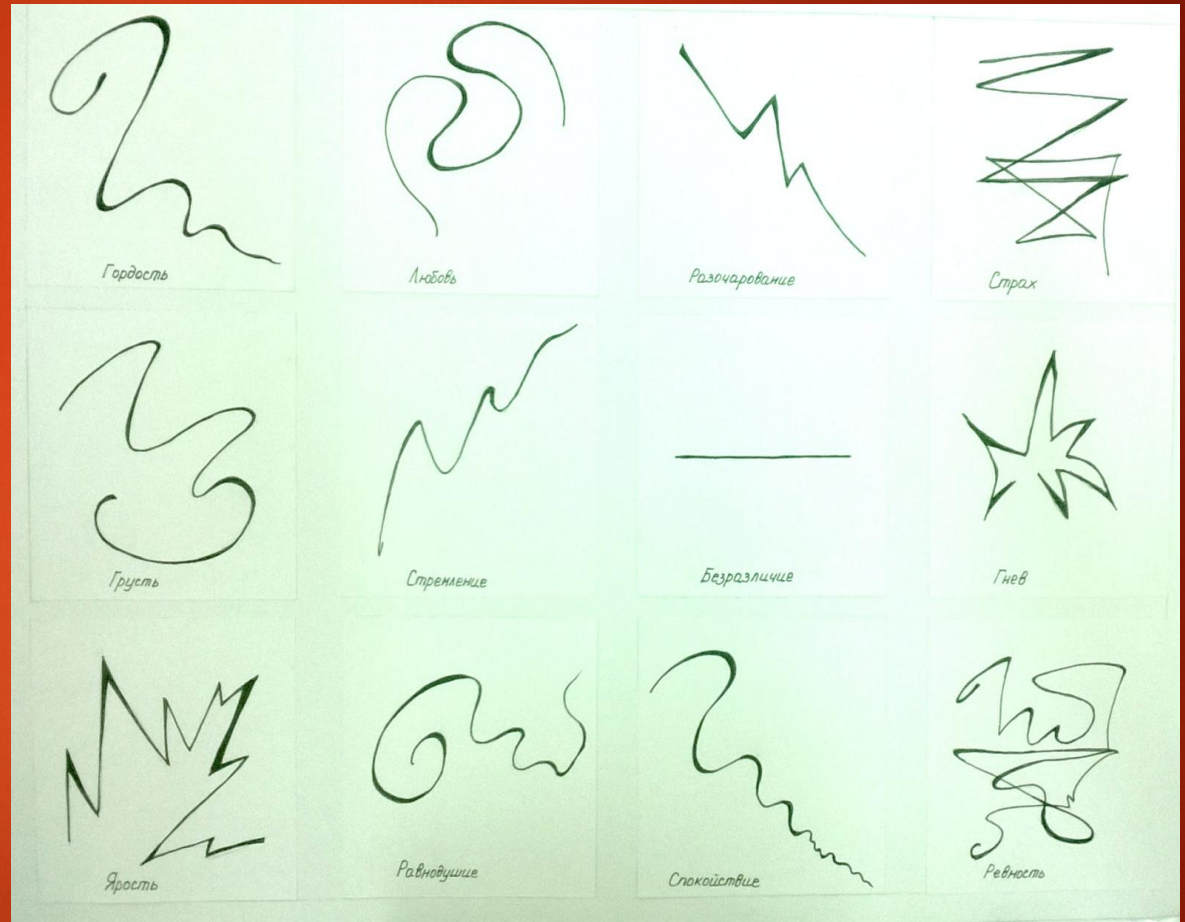
Характер линии определяется материалом и техникой ее исполнения и зависит от пишущего инструмента, которым выполняется : мягкий и жесткий карандаш, маркер, сухая кисть, перо; от характера поверхности, на котором она рисуется: гладкая матовая бумага, глянцевая, зернистая, шершавый картон, а также от материалов исполнения: тушь, гуашь, акварель, уголь, пастель, восковой мелок .

В зависимости от этих факторов, линия может быть: **тонкая, четкая, с утолщениями, жирная, расплывчатая, диффузная, прерывистая,...**

Образная линия

Кроме изобразительных свойств, линия обладает выразительностью. Она выявляет не только границы форм, но и определенные характеры, чувства, переживания человека. Линия может быть **легкой, прихотливая, жесткой, плавной, упругой, может быть энергичной или вялой и может выразить радость или страх, гнев или равнодушие.**

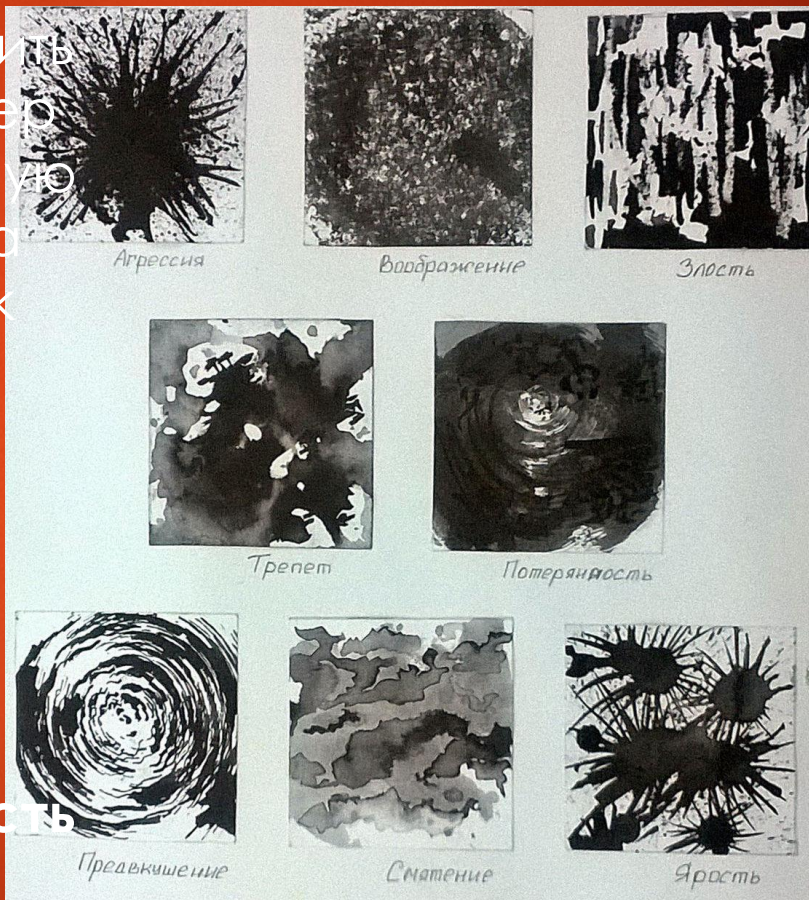
Пятно

Пятно - выразительное графическое средство, след на плоскости, распространяющийся во все стороны плоскости, ограниченный различными размерами и формами и выполненный различными приемами тоновой графики. Разные материалы и способы выполнения: **растирка, клякса, набрызг, размывка, заливка, штриховка, растр, мармирование, аппликация, протирка, покраска, печать, коллаж** дают возможность создать большую коллекцию разных по конфигурации и текстуре следов на поверхности

Пятно

Сочетание различных параметров способно максимально ярко выявить художественных характер пятна, его эмоциональную выразительность, чувства или отношение автора к какому-либо явлению (любовь, радость, удивление, печаль, недовольство, возмущение, умиротворение, возвышенное духовное состояние, отрешенность и пр.).

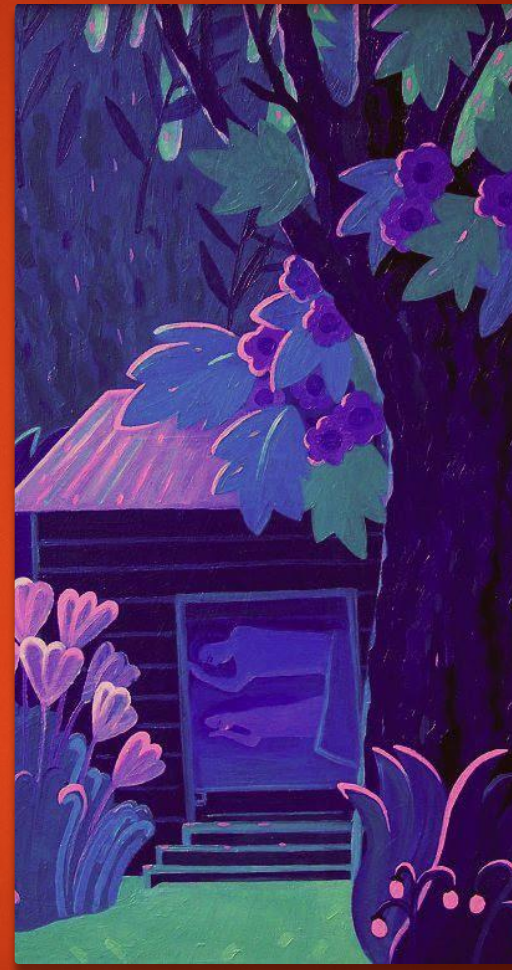

Форма

В отличие от графической линии, форма характеризуется развитием в каком-либо направлении – в длину, в ширину или в высоту. Три основные формы – квадрат, треугольник и круг – создаются при помощи четырех различных пространственных построений. **Квадрат** и его производные (по Иттону – прямоугольник, крест, меандр) основан на вертикалях и горизонталях, отличительным признаком **треугольника** (производные от него – ромб, трапеция, зигзаг и т.п.) является диагональ, **круг** (эллипс, овал, парабола и др.) определяется циркульным движением.

Цвет – составная часть света по физическому состоянию. С композиционной точки зрения – средство, вызывающее у зрителя дополнительные, более выразительные эмоциональные ощущения от графической формы

Цвет

Основой теории цвета является цветовой круг, дающий систему расположения цветов.

Опираясь на **12- частный цветовой круг Иттена**, можно выделить три основных цвета: красный, желтый и синий, производные от них три составных цвета: фиолетовый, зеленый, оранжевый и от 4 до неопределенного количества промежуточных оттенков.

Каждый оттенок обладает определенными свойствами. Существует три параметра, по которым характеризуется тот или иной оттенок:

- **цветовой тон** (место и название оттенка в цветовом спектральном круге),
- **светлота** (степень светлоты оттенка),
- **насыщенность** (количество цвета в оттенке по отношению к серому).

Психологическое восприятие цвета

BLUE

- + tranquility, love, loyalty, security, trust, intelligence
- coldness, fear, masculinity

GREEN

- + money, growth, fertility, freshness, healing
- envy, jealousy, guilt

PURPLE

- + royalty, nobility, spirituality, luxury, ambition
- mystery, moodiness

TURQUOISE

- + spiritual, healing, protection, sophisticated
- envy, femininity

SILVER

- + glamorous, high tech,

RED

- + love, energy, power, strength, passion, heat
- anger, danger, warning

PINK

- + healthy, happy, feminine, compassion, sweet, playful
- weak, femininity, immaturity

YELLOW

- + bright, energy, sun, creativity, intellect, happy
- irresponsible, unstable

ORANGE

- + courage, confidence, friendliness, success
- ignorance, sluggishness

GOLD

- + wealth, prosperity,

BROWN

- + friendly, earth, outdoors, longevity, conservative
- dogmatic, conservative

TAN/BEIGE

- + dependable, flexible, crisp, conservative
- dull, boring, conservative

GRAY

- + security, reliability, intelligence, solid
- gloomy, sad, conservative

BLACK

- + protection, dramatic, classy, formality
- death, evil, mystery

WHITE

- + goodness, innocence,

Фактура, текстура

Фактура: характер поверхности, ощущаемый тактильно: гладко, шершаво, колюче, пушисто, ребристо, ...

Текстура - характерный рисунок, воспроизводящий определенный материал: текстура поперечного спила дерева, камня малахита, тканого полотна, ...

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. **Линия и материал.** Задача: наиболее яркое раскрытие характера начертания линий с использованием разного основания-фона (гладкая матовая бумага, глянцевая, зернистая, шершавый картон, салфеточная бумага и пр.), разных материалов (тушь, гуашь, акварель, уголь, пастель, восковой мелок) разных пишущих инструментов (мягкий и жесткий карандаш, маркер, сухая кисть, перо и пр.).

Задание 2. **Линия и эмоции.** Создание набора образных линий (легкая, прихотливая, жесткая, плавная, упругая, кружевная и т. д.), передающих определенное эмоциональное содержание: грусть, радость, ярость, страх, спокойствие, умиротворение, беспокойство,...

Образцы выполнения заданий

Задание 3. **Способы выполнения пятна** (растирка, клякса, набрызг, размывка, заливка, штриховка, растр, мармирование, тамповка, аппликация, протирка, покраска, печать, коллаж) разными изобразительными средствами на разных поверхностях.

Задание 4. **Пятно и эмоции.** Максимально яркое выявление эмоционального характера пятна в зависимости от его формы, способа выполнения.

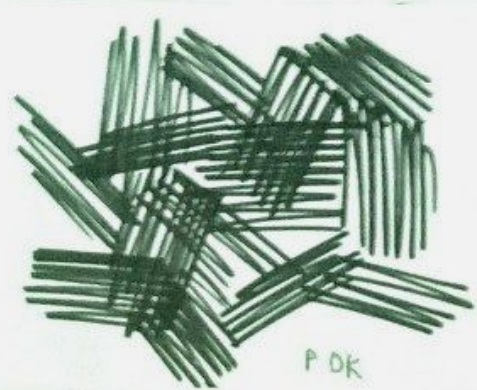
Задание 5. Наблюдение трех основных форм – квадрата, треугольника и круга и их составляющих: вертикаль, горизонталь, диагональ и циркулярная линия. **Составление композиций из заданного количества фигур на определенную тему.**

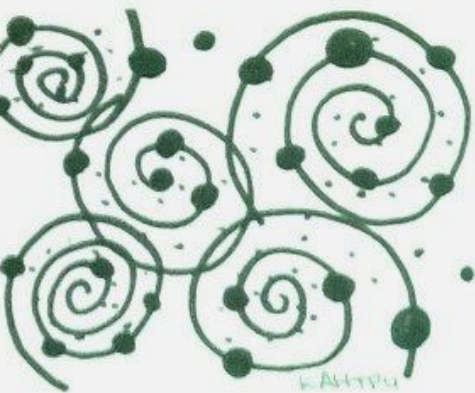
МРТАА

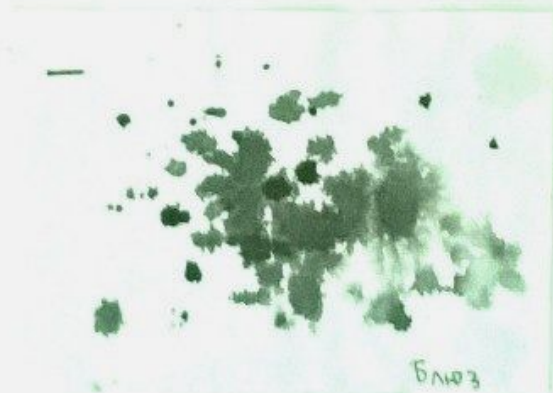
РЭР

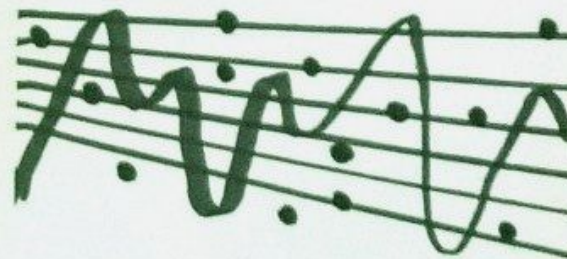
Р ОК

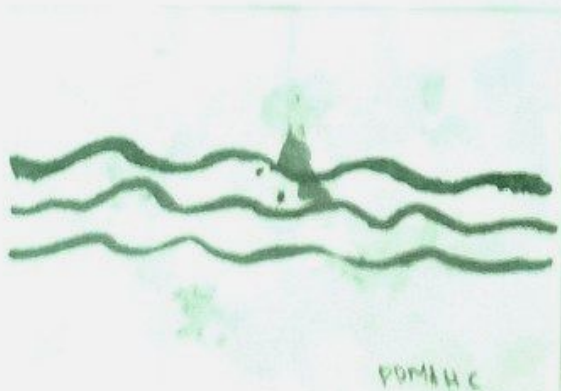
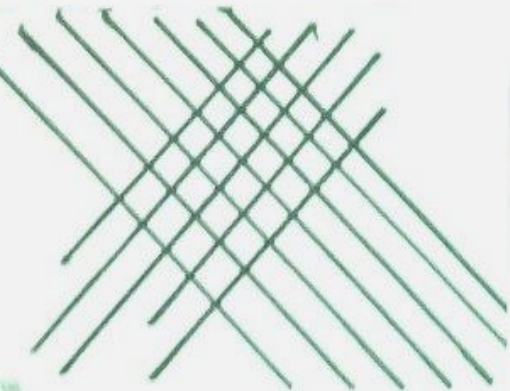
КАНТУ

Блюз

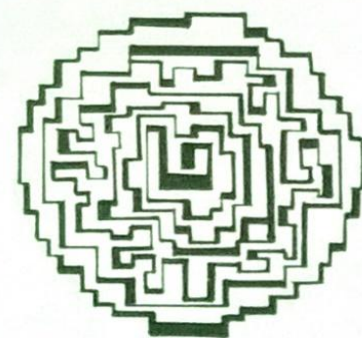
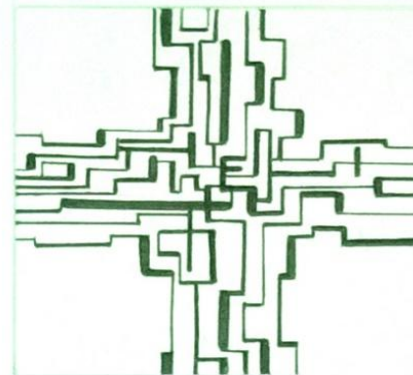
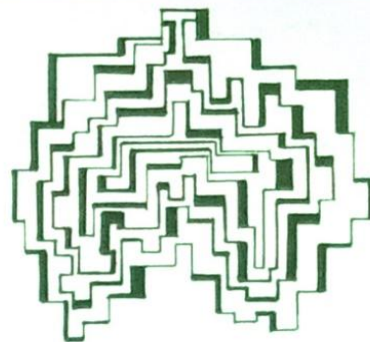
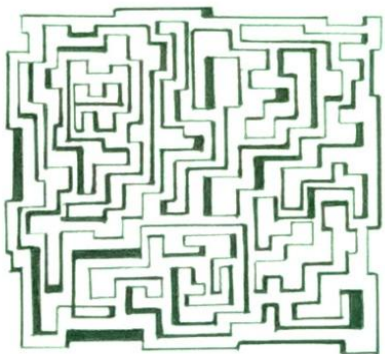
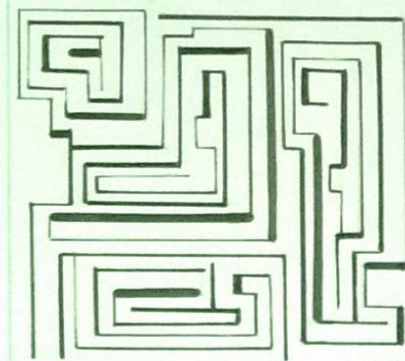
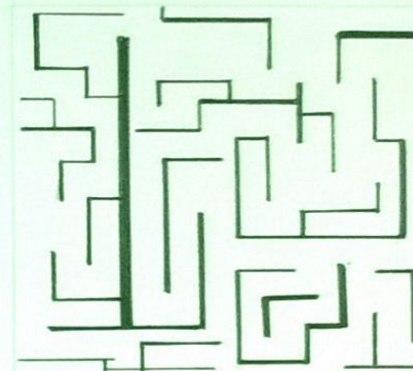
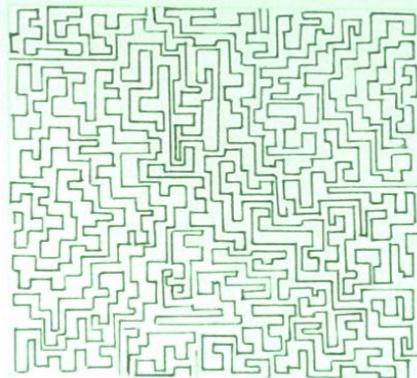
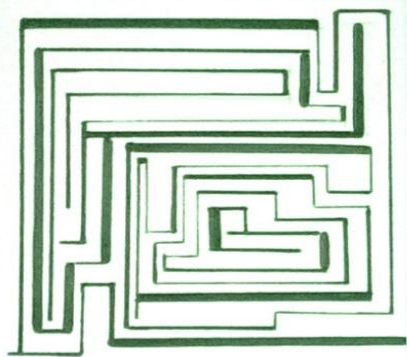
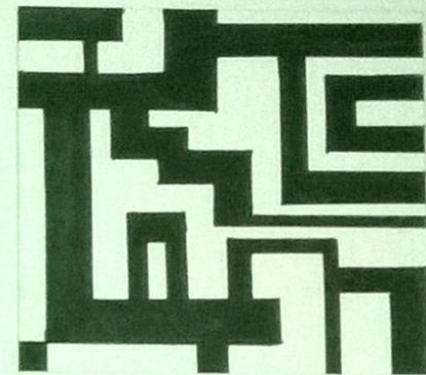
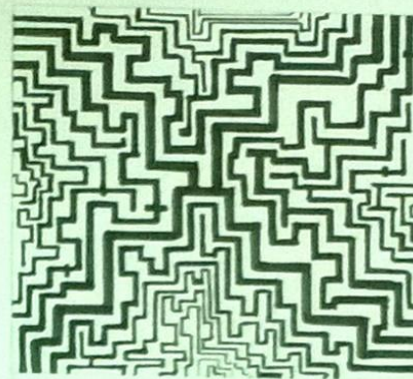
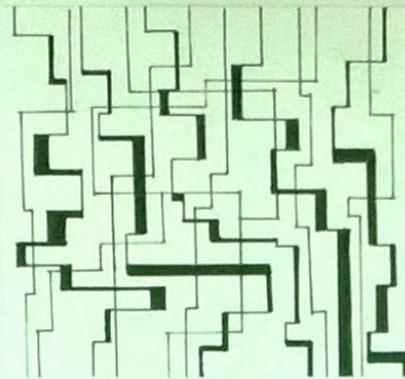
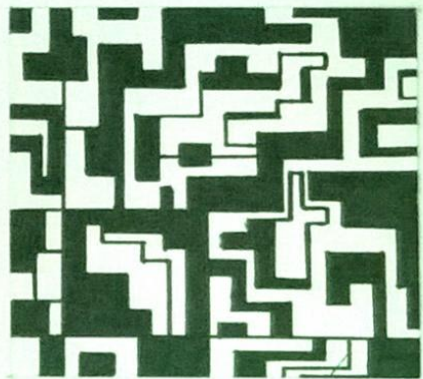
Классика

романс

Музыка
Работа Охотыной Анны
ШХиМО, УЗД II к. А-2

Образцы выполнения заданий

Задание 6: **Эмоциональное восприятие цвета, психологические и образно-эстетические свойства цвета.** Составление композиций из цветных пятен с передачей эмоциональной и образной характеристики, выраженной в названии:

- Настроение
- Цвет и поэзия
- Цвет и музыка
- Цвет и возраст

Синий

Византизм

Минимализм

Рок

Русский авангард

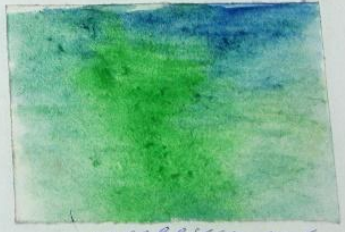
Рисование

На фоне красного цвета

Внедизнальность

расширение цвета

изгибность

Меланхолия

Рваный

раскаание

Доверие

ярость

ГНЕВ

ревность

неуверенность

возмущение

ЗЛОРАДСТВО

ГОРЕ

Цвет и музыка

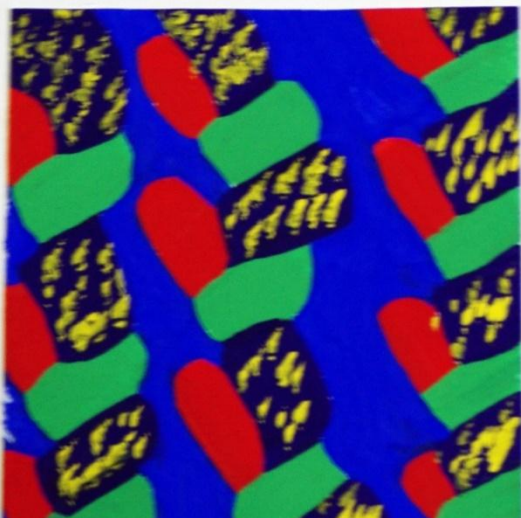
Классика

Этюдная музыка

Церковный хор

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.