

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны

**Учебно-методическое пособие:
Абстрактно-ассоциативная композиция**

В пособии представлен перечень практических заданий из ДПОП «Прикладной дизайн», реализуемой на базе ДХШ, на отображение в творческой (практической) работе эмоций и ассоциаций по заданной теме. Пособие ориентировано на преподавателей и учащихся ДШИ, ДХШ, художественных студий, учителей ИЗО.

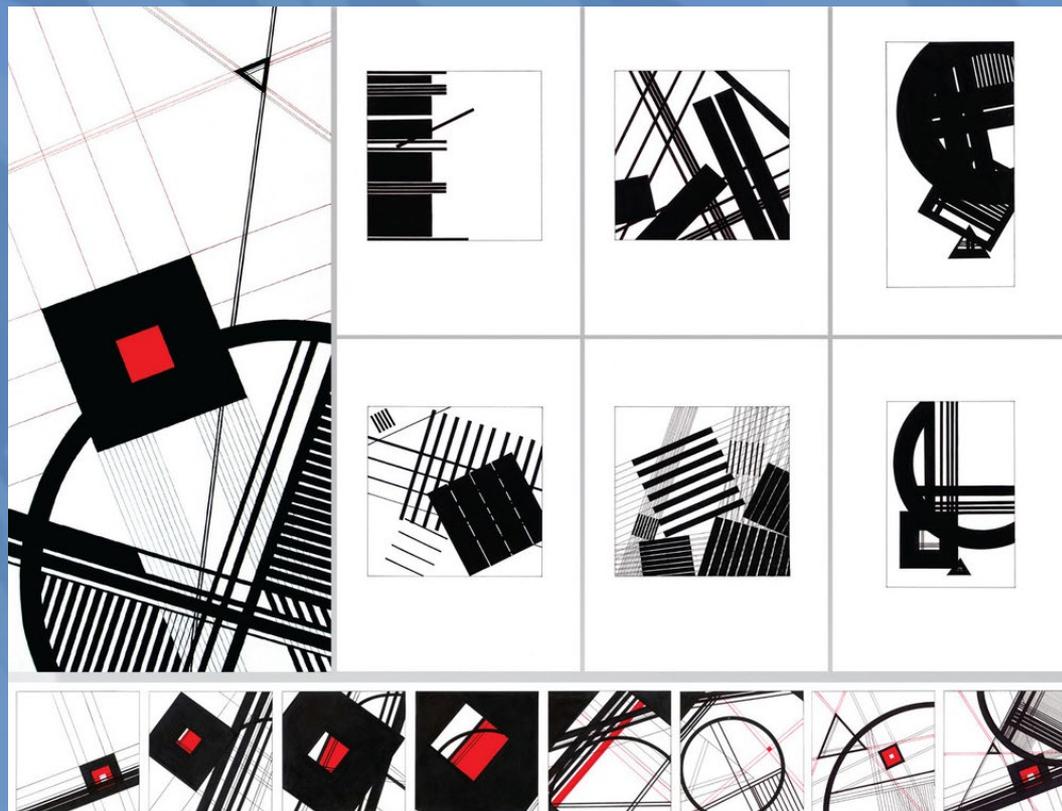
Цель: развитие у учащихся абстрактно-ассоциативного типа мышления и способностей к созданию абстрактных (неизобразительных) композиций в условиях различных учебных заданий.

**Автор:
Хамидуллина Оксана Ринатовна,
преподаватель прикладного дизайна ВКК**

2022 год

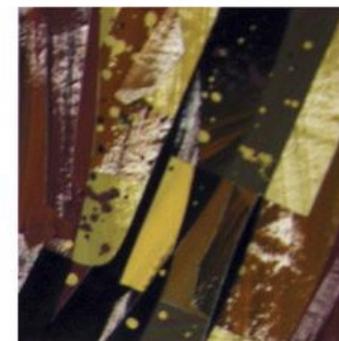
Основные понятия

Формальная композиция — это композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании основных выразительных средств (точка, линия, пятно (плоскость)). В основном демонстрирует логику композиционной организации формата — принципы и законы композиции.

Основные понятия

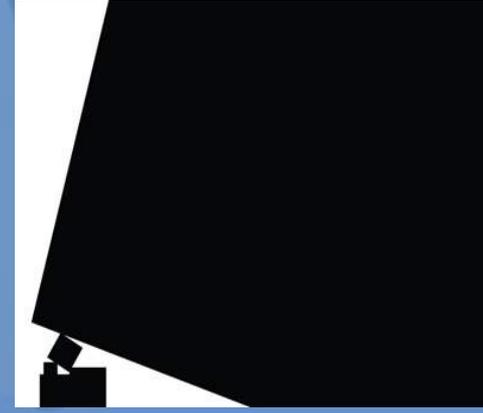
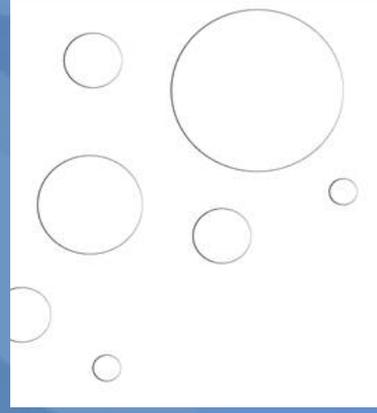
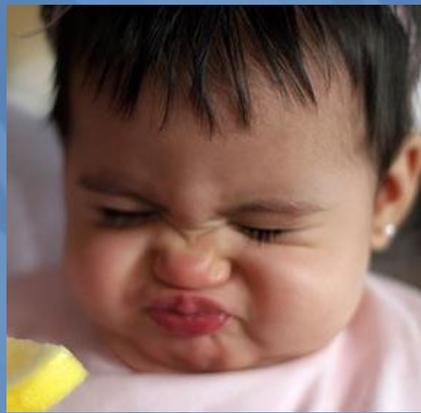
Ассоциативная композиция – в определенной степени формальная композиция, обладающая «художественной выразительностью» благодаря «включению в работу»: характера линий – тонкая, жирная, ломанная, пластичная, спиралевидная, волнистая и т.п.; характера плоскостей – геометрические, аморфные; характера цветовых сочетаний – контрастная, нюансная цветовая гамма, смежные, монохромные цветовые гаммы и т.п.

Ассоциативная композиция - это абстрактный визуальный ряд, вызывающий определенную эмоцию / ассоциацию.

Основные понятия

Ассоциация – психологическая связь наших представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Ассоциации различают по сходству, контрасту и смежности. Определенные ассоциации могут вызывать у человека даже физические ощущения .

Основные понятия

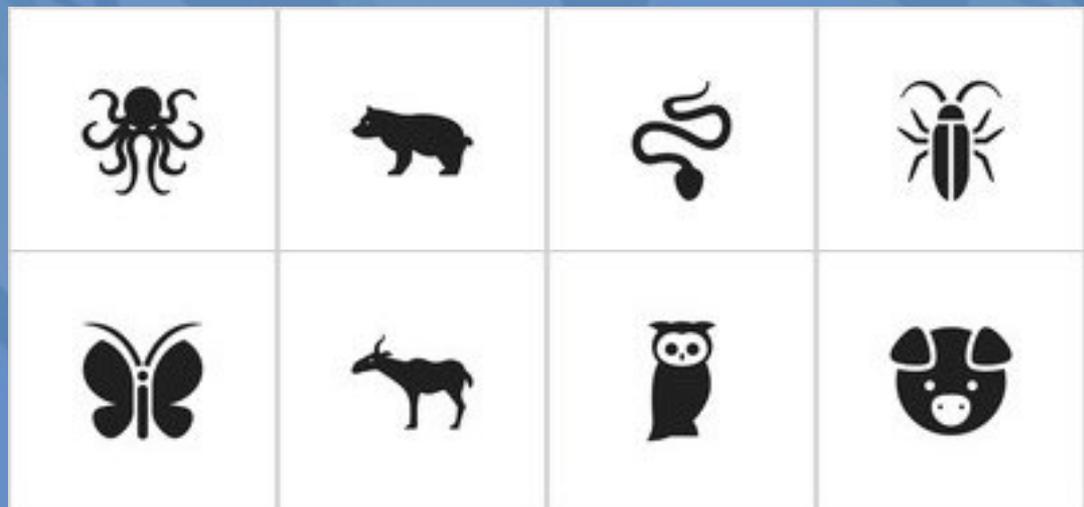
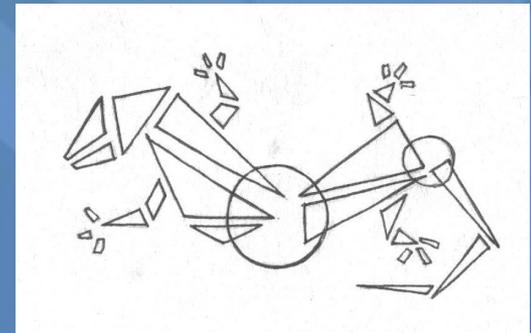
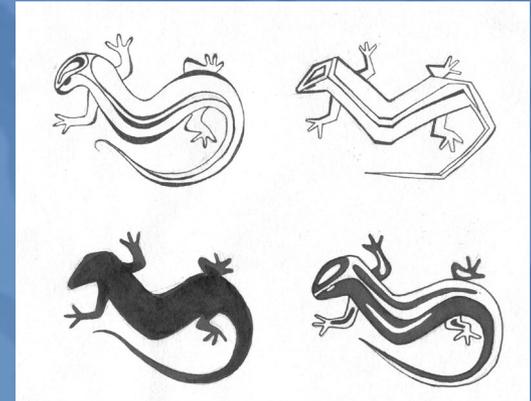
Художественная выразительность – настроение, впечатление, состояние, созданное и переданное автором в содержании произведения с помощью средств художественной выразительности – изобразительных элементов и художественных приемов. В изобразительном искусстве к ним относятся: композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет и цветовые сочетания, штрих, фактура и т.д.

Основные понятия

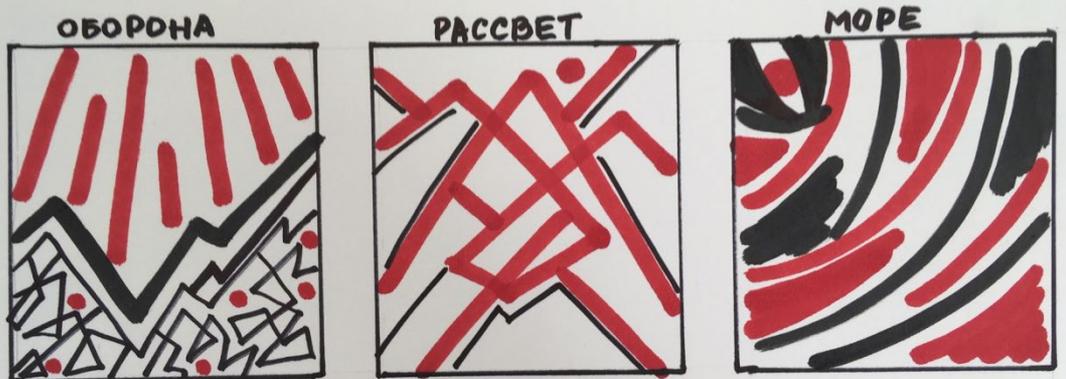
Стилизация – обобщение формы изобразительными средствами с упрощением или наделением новыми качествами, до степени декоративного или абстрактного звучания.

Яркий пример стилизации – создание знаковых изображений в графическом дизайне. Знак указывает или обозначает внешние признаки какого-нибудь объекта. Знак можно назвать абстрактным символом.

«Преимущества» ассоциативной композиции

- в ассоциативной композиции стилизация «доводит» объекты среды до степени полной неизобразительности и условности звучания
- достаточно только характера основных выразительных средств композиции (точка, линия пятно), чтобы вызвать ассоциации у зрителя
- характер композиционной организации формата создает у зрителя определенные впечатления и ощущения
- цвет и цветовые сочетания сами по себе могут вызывать определенные эмоции

Посредством обозначенных аспектов, в ассоциативной композиции художнику легче передать чувственный мир событий, явлений, состояний, взаимоотношений и взаимодействий – можно изобразить то, что человек не видит, но ощущает. Выразить свое отношение, открыть авторские подходы в изобразительной деятельности.

Пейзаж

Портрет

Время года

Состояние

Настроение

Абстракция в творчестве художников

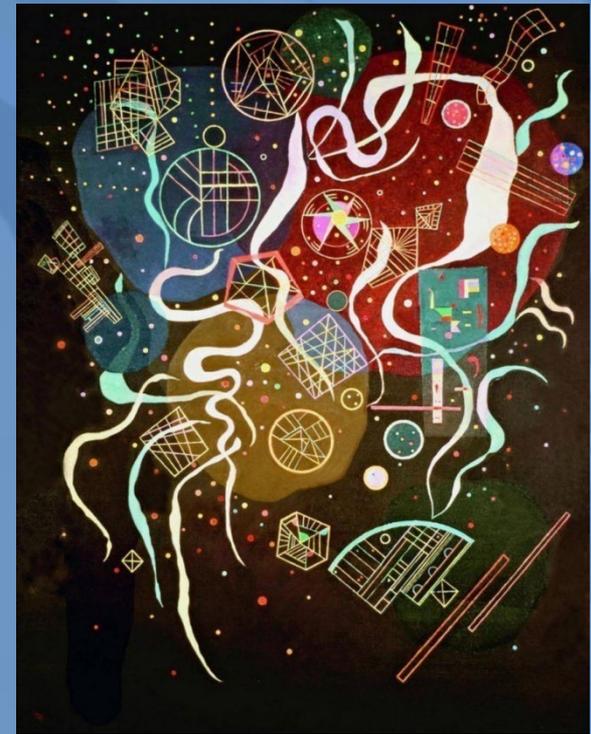
В.В. Кандинский русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма: «Абстрактное искусство создает рядом с «реальным» новый мир, с виду ничего общего не имеющий с «действительностью»

Зеленый и красный,
1925

Синий круг, 1922

Движение I, 1935

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

Ирина Сидорина – современный художник

«Экспрессивный абстракционизм – особенная область искусства, где главное – чувства и ощущение особенности момента, и это обстоятельство отличает направление от других, делает его исключительным и универсальным одновременно. Экспрессивная абстракция предполагает вдохновение, окрыленность, и иначе быть не может, и в этом – некая универсальность, когда работа создается от души, она нравится многим, многие узнают в ней «что-то свое»»

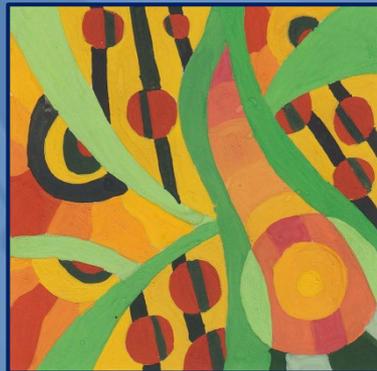
Работы учащихся

Учащиеся 11-12 лет. Ассоциативная (формальная) композиция на выявление центра и его скрывание. Акцент на принципах изображения: оверлеппинг (пересечение с наложением), членение линией на плоскости; принципах построения цветовых сочетаний (контрастная, родственная гамма); принципах работы гуашевыми колерами (ограниченная палитра, четкость и укрывистость).
Материалы и оборудование: квадрат на основе А4, гуашь.

Работы учащихся

Учащиеся 11-12 лет. Абстрактно-ассоциативная композиция на передачу состояния в природе (лето, зима, холод, жара, ветер и т.д.). Выразительное средство – характер линий, плоскостей, цветовая гамма; принцип стилизации: оверлеппинг, членение линий на плоскости; композиционная организация формата: характер, принципы и правила композиции. Акцент на принципах достижения выразительности и гармоничности цветовых сочетаний в процессе передачи состояния и настроения; на принципах работы гуашевыми колерами (укрывистость покрытия, ограниченное количество). Материалы и оборудование: квадрат на основе А4, гуашь.

Работы учащихся

Учащиеся 11-12 лет. Абстрактно-ассоциативная композиция на основе фотоколлажа из реалистичных изображений. Выразительные средства – характер линий, плоскостей, цветовая гамма (колорит), композиционная организация формата – продиктованы характером реалистичных изображений. Акцент на принципах работы гуашевыми колерами (укрывистость покрытия).
Материалы и оборудование: квадрат на основе А4, гуашь.

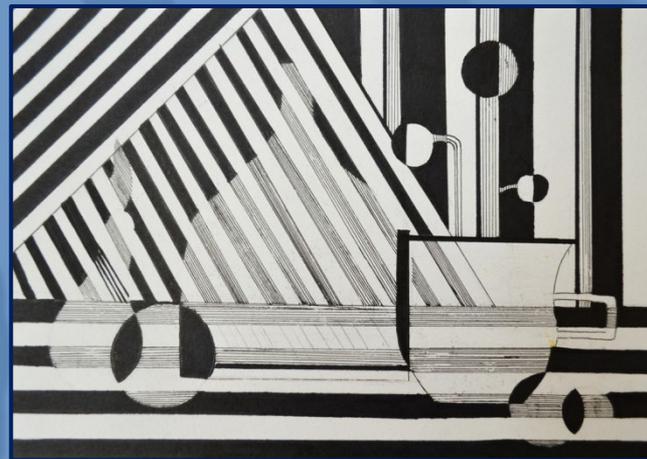
Работы учащихся

Учащиеся 12-13 лет. Абстрактно-ассоциативная композиция на заданную тему (борьба, торт, море, вкус, движение). Выразительное средство – характер линий, плоскостей, цветовая гамма; принцип стилизации: оверлеппинг, членение линий на плоскости; композиционная организация формата: характер, принципы и правила композиции. Акцент на принципах достижения выразительности и гармоничности цветовых сочетаний в процессе передачи темы; на принципах работы гуашевыми колерами. Материалы и оборудование: квадрат на основе А4, гуашь.

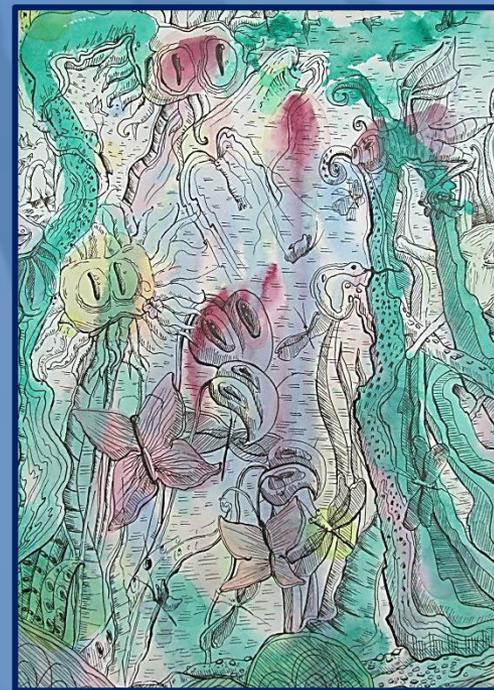
Работы учащихся

Учащиеся 12-13 лет. Графическая композиция стилизованного натюрморта из самостоятельно придуманных предметов. Выразительное средство – толщина линий, контраст черного и белого; принцип стилизации: силуэт, оверлеппинг, растр; композиционная организация формата: направление и ритм линий и пятен. Акцент на четкости и аккуратности в выполнении работы. Материалы и оборудование: А4, линейка, черная гуашь, тушь, маркер, фломастер, гелевая ручка на выбор.

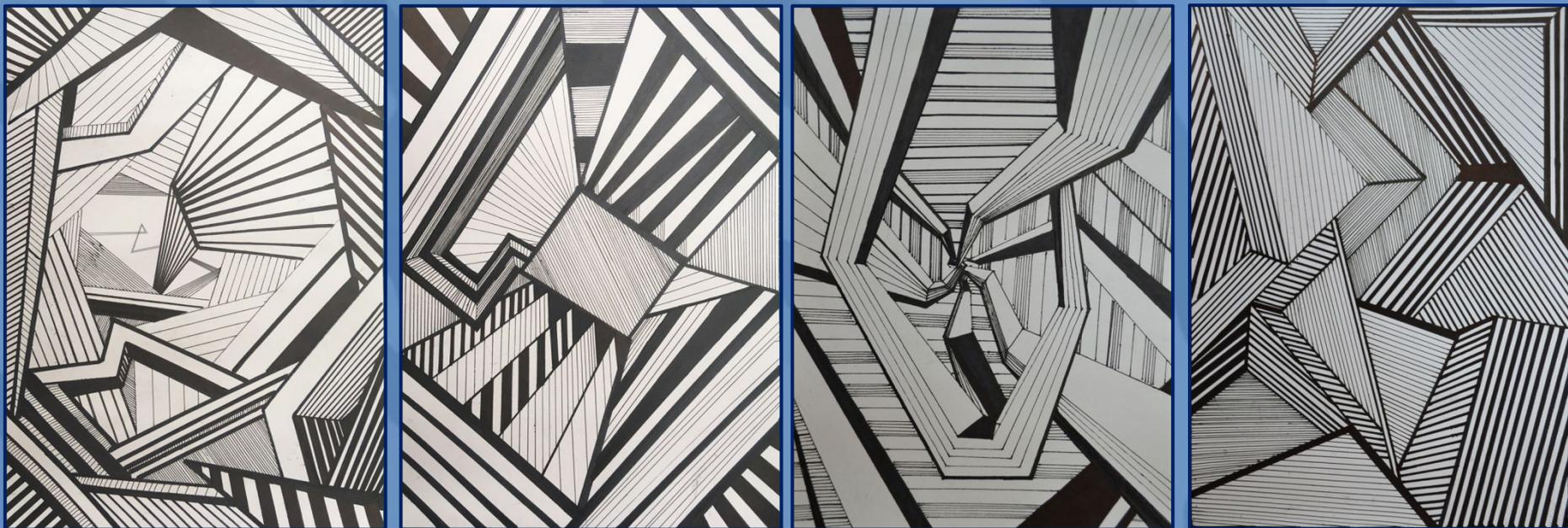
Работы учащихся

Учащиеся 12-13 лет. Графическая ассоциативная композиция, созданная на основе произвольных акварельных пятен, и рожденных на их основе цветовых оттенков и переливов. Тема свободная. Рождается на основе ассоциаций от цветных акварельных пятен. Выразительное средство – линии различной толщины. Акцент на образности в композиции, на контраст цветного и черного, тонкой и жирной линии, на характер линии. Материалы и оборудование: А4, акварель, тушь, перо

Работы учащихся

Учащиеся 12-13 лет. Графическая формальная композиция на создание иллюзии пространства. Выразительное средство – ритм (растр) черно-белых линий различной толщины (жирная – близко, тонкая – далеко), плановость; композиционная организация: явный центр композиции, ритм, направление линий. Акцент на высоком качественном уровне исполнения. Материалы и оборудование: А4, маркер, гелевая ручка, линейка.

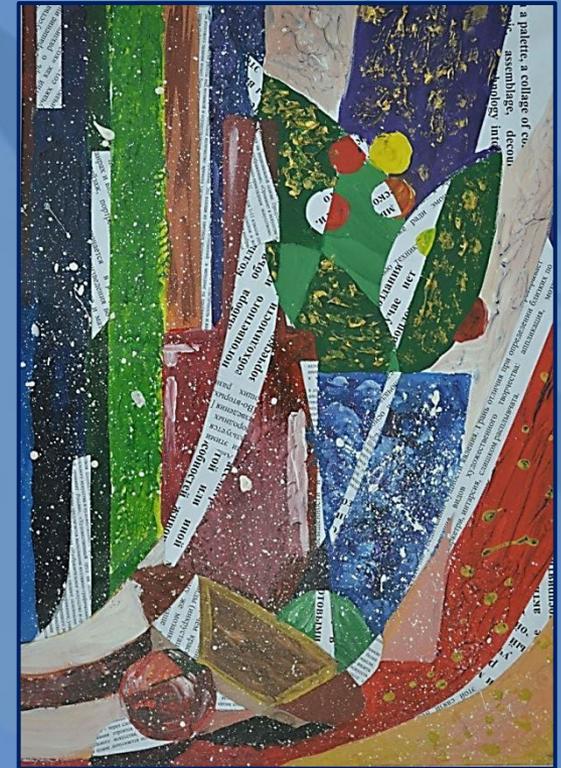
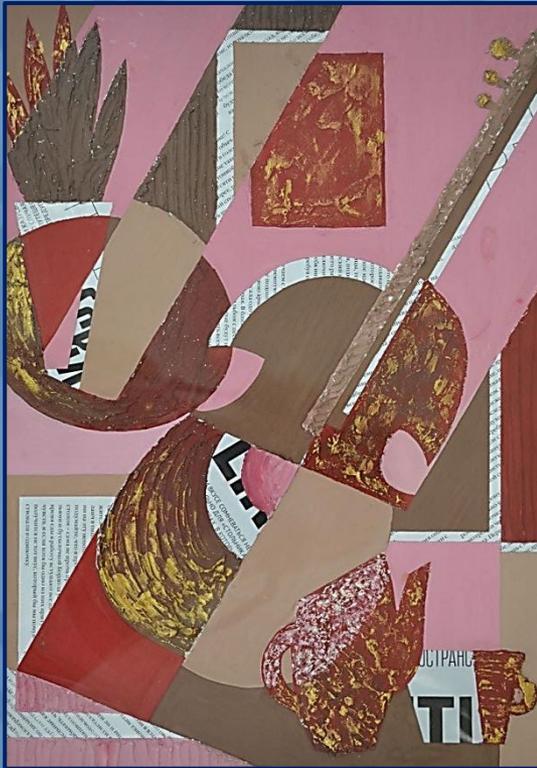
Работы учащихся

Учащиеся 12-13 лет. Ассоциативная композиция-коллаж на передачу времени года. Выразительное средство – линия, пятно, плоскость, неизобразительные выразительные средства. Акцент на достижении гармонии в композиции через подбор неизобразительного материала в передаче состояния. Материалы и оборудование: бросовый материал (дизайн-мусор), графические материалы на выбор.

Работы учащихся

Учащиеся 13-14 лет. Ассоциативная композиция-коллаж по теме: Стилизация натюрморта. Выразительное средство – цветное пятно, фактура, текстура; принцип стилизации: оверлеппинг, членение линией на плоскости. Акцент на авторском подходе в работе с композицией натюрморта, способах и принципах его выполнения в материале. Материалы и оборудование: текстурная паста, гуашь, газетные или журнальные вырезки (шрифты).

В результате учащиеся должны

- знать и применять терминологию и понятийную систему в области абстрактных изображений;
- владеть принципами стилизации, ее особенностями и условностями в процессе создания абстрактной формы;
- знать основные выразительные средства, принципы и подходы в создании абстрактной композиции;
- использовать художественные материалы и соответствующие им приемы и техники для воплощения творческого замысла;
- владеть навыками сознательного управления основными средствами формальной композиции в соответствии с характером и спецификой решаемых учебно-практических задач;
- стремится к реализации творческого потенциала в условиях практических заданий по учебному курсу дизайна;
- стремиться к выполнению практического задания на высоком качественном уровне.

