

Вдохновение отовсюду. Ощущения и ассоциации в композиции

*Саушкина К.Д., преподаватель
МБУ ДО ЕДХШ им. Лузина М.А.*

Цель: расширить сферу образовательных возможностей педагога в сфере композиции, обогатить его опыт одной из практик работы с детьми.

Задача: познакомиться со специфическими способами развития творческого мышления.

1. Немного об абстрактном.

Однажды учитель рисования попросил ученика нарисовать музыку. Ученик был способен и усерден, и, недолго думая, нарисовал оркестр.

- Ух, ты! Целый оркестр! Но, ведь я попросил изобразить м у з ы к у.

Ученик нахмурил брови и вскоре на листе появились труба, скрипка, фортепиано...

Учитель с улыбкой помотал головой.

Тогда ученик изобразил прекрасный яблоневый сад.

- Нет-нет, не надо рисовать т о, о ч ё м эта музыка, нарисуй е ё с а м у.

В отчаянии ученик написал ряды нот.

- А сейчас ты начертил значки, составляющие ф о р м у л у, обозначающую мелодию. Но где же музыка?

Разозлившись, ученик резко перечеркнул лист и поставил на нём несколько цветных пятен и клякс.

- Неплохо, - заметил учитель. – Можно назвать эту картину «Гнев». Вот теперь ты приблизился...

- Кажется, я понял, - произнёс просветлённый ученик и улыбнулся.

2. Введение. Два пути обучения: «от грамоты – к творчеству» и «от творчества – к грамоте».

Мой преподаватель рисунка, живописи и композиции, Михаил Александрович Лузин, обобщая опыт лучших советских и российских педагогов (вот несколько знаменитых фамилий: К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Л.С. Выготский и др.), любил говорить, что в обучении можно (и нужно!) быть разным: можно идти от ученика, за учеником и вместе с

учеником. А также объяснял два разных принципа обучения: «от грамоты – к творчеству» и «от творчества к грамоте». О втором из них и пойдёт речь в моём очерке. (Здесь автор не претендует на лавры первооткрывателя или напротив – последователя некой «серьёзной педагогической методике», но всего лишь опирается на свой собственный опыт).

Всем нам знаком феномен сопротивления ученика обучению. О способах его преодоления написаны тома... Что же так мешает некоторым ученикам идти по лестнице науки от первой ступеньки, последовательно, до самых её высот шагком за шагком? Как известно, нельзя налить в полную чашу. Ведь ребёнок – это не белый лист, на котором педагог пишет свои правила. Ребёнок – это непознанная тайна, которую педагогу предстоит раскрыть и помочь эту тайну раскрыть самому маленькому человеку, раскрыть свои возможности, свои способности, свой потенциал.

Система подачи знаний нужна, но как не превратиться в узника системы? Нам привычен традиционный путь «от грамоты – к творчеству» с известным тезисом: вот выучи грамоту, и тогда уж твори. И мир из загадочного хаоса превращается в студенистый кисель вязких прописных истин и каменных стен правил и предписаний. Мир словно останавливается и теряет краски, становясь не выбором бесконечных вариантов и возможностей, а ментором и диктатором одного единственного пути по проторенной колее. И как следствие мы имеем бунт и нежелание расти. Невозможность творить, иметь право на ошибку, запреты сочинять и делать неожиданные открытия обрубают крылья. Но игра, эксперимент, переживание и живое участие эти крылья возвращают. И тогда ученик становится Первооткрывателем загадочного и многомерного мира, его Соучастником и Творцом.

3. «Учась у жизни чувствовать и мыслить». Приёмы работы.

Задумываясь о методах развития композиционного мышления, нельзя не вспомнить о таких приёмах, как игра в ассоциации, выстраивание наглядных логических конструкторов и репрезентация пережитых чувств и ощущений. Композиции можно выстраивать, преумножая и суммируя методические практики и технические приёмы, а можно идти путём наблюдения и осмысления окружающего мира и явлений в нём непосредственно, т.е. обучение происходит как бы с другой стороны.

Нередко задавая ученику композицию на свободную тему, слышишь привычное: «А что рисовать?» Объясняю, что картину художник может сделать из чего угодно, потому, что он волшебник, а чудеса можно творить буквально из всего, что под руку попадётся. Вот уж кто, как ни художник способен сотворить из мухи слона и обратно! Целые миры можно сочинять

из мелочи, из пустяка, из обыденных вещей – если применить немного фантазии:

Кусок слоёного торта и картина Саушкиной К.Д. «Неопределённость»: «...знаменитые февральские и мартовские пурги Петропавловска-Камчатского превращают снег в «слоёные пироги» ... А может это пироги натолкнули художника на подобную задумку?... Я обычно ставлю эту картину и говорю ученикам: а ну-ка, на что похоже?..»

Посмотрев на вещи, совсем отвлечённые и обыденные, можно увидеть в них невероятный смысл. Перебираем в памяти увиденное ранее, проводим аналогии – и может получиться картина.

Огонь газового пламени и работа ученицы ЕДХШ Тумали Маргариты «Синие цветы»

Второй приём. Игра в логические цепочки и смысловые конструкты.

Ученик или учитель называет любой предмет или явление - вымышленные или настоящие. Например – «чайник». Композиция будет выстроена методом «наращивания» дополнительного окружения названного объекта по принципу логической схожести: «чайник – чашки – скатерть – чайные ложки – стол – лимон – сладости – кружевная скатерть – чаепитие у бабушки и т.д.» Пример такого диалога и результат:

«Малиновый диван»

Где стоит?

«В моей комнате»

Что ещё есть в комнате?

«Стол и два стула»

Прямоугольный обеденный стол стоит в твоей комнате?

«Нет, круглый, журнальный»

Комната пустая?

«Нет, там я, мои братишки и собака!»

Что делают твои братишки? Где они находятся?

«Играют справа на полу»

Что ещё есть в комнате?

«Телевизор»

Маленький?

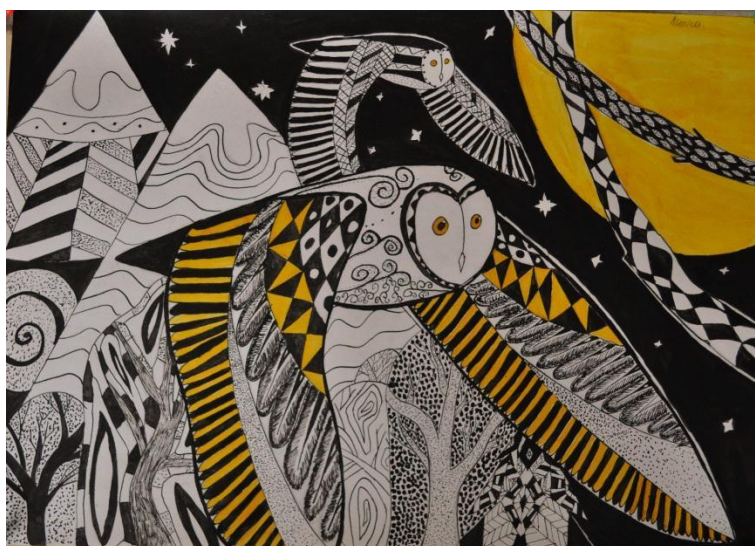
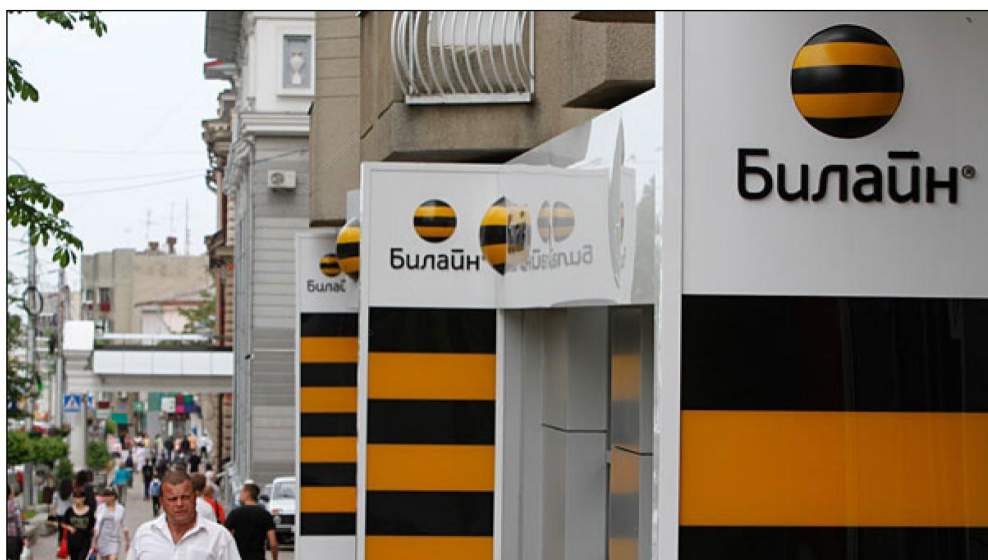
«Большой!»

И так далее. Итог:

Работа ученицы ЕДХШ Овчинниковой Виктории «В моей комнате».

Третий приём – ищу подсказки в окружающем. Гуляя по улицам города можно случайно обнаружить... например, цветовое решение, которое допустимо смело позаимствовать для своих композиций.

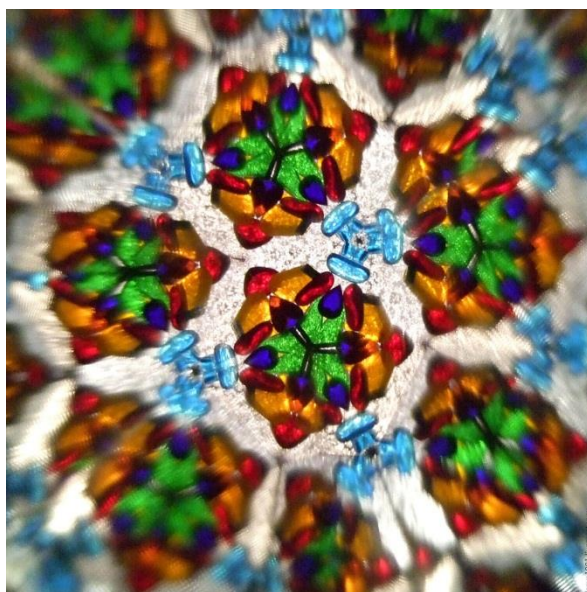
Фирменный стиль компании «Билайн». Габдулина Вика «Лунный лес»; Лымарева Лиона «Совы»

Такая храбрость вовсе не будет плагиатом, а будет иметь название «компиляция». Бывает много разновидностей компиляции – это заимствование либо темы, либо стиля исполнения, либо цветовых сочетаний, либо даже персонажей для своей композиции. Но уже на их основе выстраивание своего неповторимого авторского решения, без кражи чужой идеи.

Этот приём может быть использован в качестве домашнего задания и озвучен как: найти во внешнем пространстве (в школе, дома, на улице) выразительное цветовое решение (ритм, формы, содержимое) для своей композиции, запомнить или сфотографировать, применить в работе.

Цель: развить память, наблюдательность.

Четвёртый приём. Игра в обратную ассоциацию (т.е. не от предмета и явления к картине, а от картины к предмету или явлению): когда нарисованную работу сравнивают с чем-то посторонним, но очень-очень похожим.

Вакушина Ульяна «Восточный Орнамент»; узор калейдоскопа

Иногда ощущения и ассоциации учеников могут оказаться сюрпризом для преподавателя. Пример с картиной из метод. фонда художественной школы «Зимний вечер» (неизвестный автор):

Среди привычных «холодно», «свежо», «морозно», «иней хрустит», «зябкие сумерки» мне довелось услышать удивительное и оригинальное: «сгущёнка». Спрашиваю, почему. Ученик (10 лет) говорит, что цвета на

банке похожи. И загадочно добавляет: «А ещё – коровы». Ученик поясняет: «Нарисована деревня. Где-то там коровы. Коровы дают молоко. И цвета в картине сине-голубые, поэтому я увидел банку сгущёнки».

Запахи, звуки, вкусы и тактильные ощущения могут вызывать зрительные ассоциации и наоборот – визуальные раздражители способны вызвать воспоминания или переживания вкусов, звуков, запахов, тактильных ощущений. Это хорошо известно людям с синестезией – своеобразным «сбоем» в распознавании сигнала рецепторов: когда, например, слыша звук, человек может ощутить вкус или увидеть цвет. Слово «сбой» намеренно беру в кавычки – а может не сбой, а уникальный дар? Кстати, его можно развить, настроить и сделать эффективным

инструментом восприятия.

Пятый приём. Воспитание искусством других авторов. Какой-то художественный ход можно показать не методическим приёмом, а примером произведений других художников. Копирование стиля, манеры исполнения известных признанных авторов помогают ученику найти способ выразить свою фантазию:

Павел Филонов «Композиция»; Максимова Кира натюрморт «Изобилие»

*Сальвадор Дали «Явление лица Афродиты Книдской на фоне пейзажа»;
Белова Лиза «Воспоминание»*

Искусство назвать свою работу. Удачно подобранное название картины способно усилить её эффект, раскрыть зрителю её смысл. Обучайте детей давать названия своим произведениям. Так, например, назвав картину «Фрукты», ученица констатирует факт наличия фруктов на своей картине. А вот назвав её «Сочные фрукты», автор подчёркивает их «вкусность», усиливает аппетит зрителей и интерес к своему произведению.

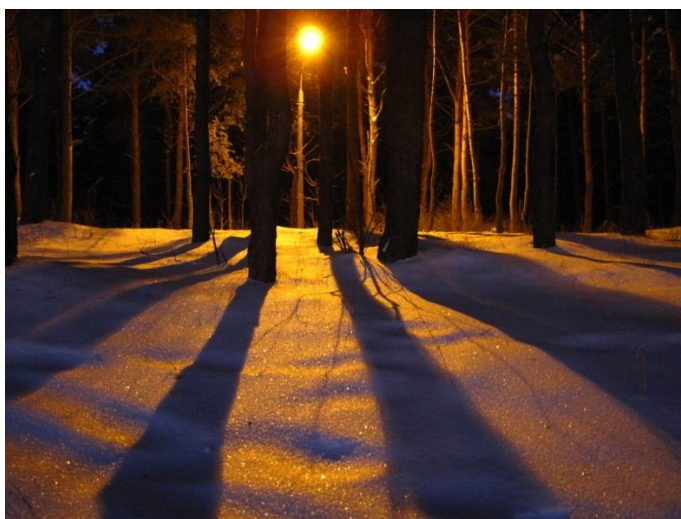

Орешкина Марина «Сочные фрукты»

Выбор названия для ребёнка иногда непростая задача. Превращайте это в игру, подключая остальных учеников. Пусть каждый предлагает свои варианты. А в помощь пусть будут заданы вопросы: на что похоже? Какие вызывает чувства? Ощущения?

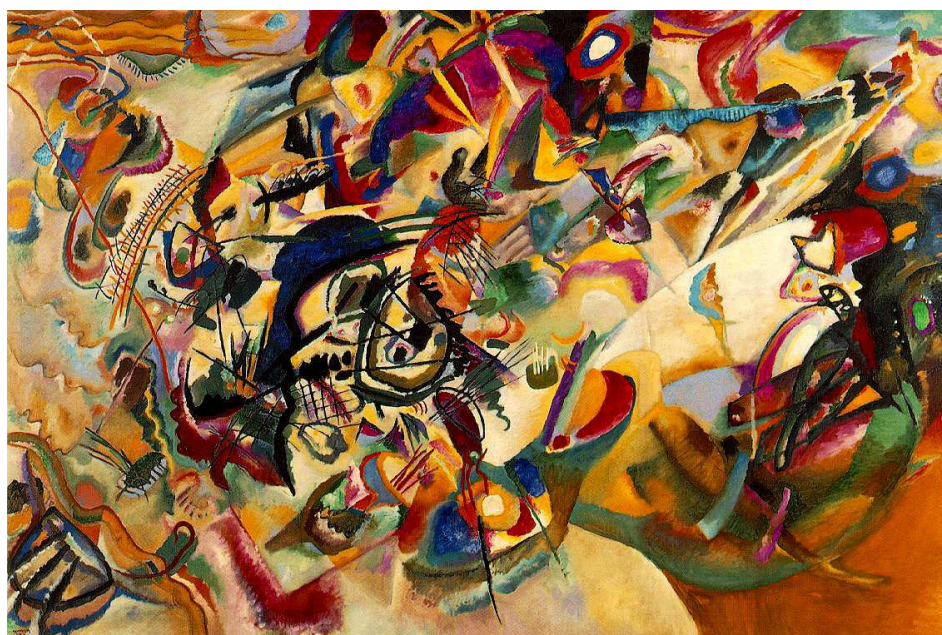
Я нарисовал натюрморт. *Какой?* (волшебный, нежный, праздничный, скучный, восточный и т.д. и т.п.)

На что похоже?

Новикова Полина натюрморт «Вечерний»; резкие тени при вечернем освещении.

4. От абстракции к конкретике.

Василий Кандинский «Композиция VII»

«...и Слово было Бог» Евангелие от Иоанна

Беспредметное искусство, возможно, как никакое другое, способно нас удивить, пригласить к размышлению, включить фантазию, пробудить спонтанные ощущения. Недаром художники абстракционисты так часто не дают своим произведениям конкретных названий, а лишь обозначают их каким-нибудь порядковым номером. Таким образом, они предлагают зрителю стать со-творцом своих произведений, самостоятельно открыть (или придумать) их смысл. Когда мы даём чему-то название, мы словно наделяем это что-то заложенными в названиях смыслами и качествами. Так и происходит творение реальности. С заменой названия старая реальность трансформируется в новую.

Сравните названия, которые дали ученики картине Кандинского «Композиция VII»? Какое видение вызывает у вас каждое из них:

«Ярмарка»

«Суета»

«Хлам на чердаке»

«Переезд»

«Спутанные мысли»

«Кругосветное путешествие»

«События»

«Вся жизнь – игра»

«Цирк приехал».

Ваши варианты?

Давайте детям разглядывать и самим творить абстракцию – открывайте вместе новые горизонты, грани, плоскости и измерения Жизни.

В очерке представлены произведения мировой художественной культуры, работы учеников автора и произведения из методического фонда Елизовской детской художественной школы имени Лузина Михаила Александровича.

Автор методики опирается на аспекты классической психологии (ассоциация, творческая визуализация) и положительный опыт – свой и учеников.