

Педагогические науки

УДК 378

Кирдина Елена Николаевна

старший преподаватель кафедры графики

Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт имени Сикорского»

Kirdina Elena

Senior Lecturer of the Department of Graphics

National Technical University of Ukraine

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

КОМПОЗИЦИЯ В АБСТРАКЦИИ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА

COMPOSITION IN ABSTRACTION DURING EDUCATIONAL

PROCESS

***Аннотация.** В данной работе предложены рекомендации, как рисовать абстракцию во время учебного процесса. Представлены некоторые работы студентов кафедры графики Киевского политехнического института имени Сикорского и проведен анализ их работ. Предложены методы восприятия абстрактных картин.*

***Ключевые слова:** абстракция, рисунок.*

***Summary.** This paper offers several recommendations on how to draw an abstraction during the learning process. Examples of student's abstraction of the Design department of the Kiev Polytechnic Institute are given and analysis of their works is underway. A method of perception of abstraction is proposed.*

***Key words:** abstraction, teaching of drawing.*

О законах композиции написано много книг [2; 3; 4]. В основном они анализируют понимание композиции в разные эпохи. И как великие художники интуитивно следовали законам композиции и формулировали ее законы, чтобы усилить эмоциональное воздействие на зрителя, подчиняя и используя ее правила для высказывания основной идеи картины.

Например, законы золотого сечения Леонардо, необычные и революционные ракурсы Караваджо, восставшие из мрамора рабы Микеланджело.

Главной задачей было понять, как распределение цветовых форм и пятен независимо влияют на восприятие происходящего в картине. Глаз сначала неосознанно путешествует по холсту и постепенно узнает персонажей, будь то убитый кролик, цветы, чайник или спящая женщина.

Постепенно вырисовались законы композиции, проработанность переднего плана, дымчатость того, что ближе к горизонту, контрастность предметов, выступающих из побежденной плоскости картины. Так шаг за шагом появилось понятие абстракции, выросшее из законов композиционного построения картины. Так же возникла самостоятельная потребность в абстракции как чисто эмоционального восприятия беспредметного. В принципе в каждой картине мы можем абстрагироваться от формы и видеть только цветовые пятна, блуждающие по прямоугольнику холста. Например, представим, что мы предельно близоруки и забыли очки и видим только размытые контуры цветовых пятен. Нам очень хочется осознать форму каждого из них, но болезнь глаз не дает нам сфокусировать восприятие. Но мы все равно смотрим и, пытаясь создать цепочку ассоциаций, реагируем на внутреннее чувство, которое постоянно изменяется. Главное - это чувство удивления, которое всегда как тень, сопутствует ощущению свободы. Абстракция завораживает, гипнотизирует, притягивает и хочется до бесконечности блуждать в этом лабиринте непознанного.

И всегда возникает желание что-то сказать в присутствии хорошей абстракции. Глядя на раненые треугольники, потерянные квадраты и неровные круги, забытые кем-то на пустыре после пикника и на которые случайно натолкнулся Сталкер, хочется говорить об облаке, похожем на медведицу, о паутине с капельками росы и бабочках, отдыхающих на солнечном пне.

Как возникла абстракция? Неужели у художника не хватало средств выразить свое восприятие мира? Восхищение чистотой цветка, красотой испуганной молнией лошади, не хватало красок, чтобы передать грусть, остановившуюся в глазах или полуулыбку женщины, всматривающейся в свой внутренний мир? Почему стало необходимым разорвать контракт с действительностью и перешагнуть черту, разделяющую знакомое и понятное от несозданного, заблудившегося между мирами? На этот вопрос вряд ли существует ответ.

Известно, что художник-это медиум. Он впадает в транс, рисуя картину, и нечто неизвестное из другого мира говорит нам важные истины, используя мастерство и экстаз творящего. Абстракция возникла на пути поисков художника. Как неизвестный доселе язык открытого племени или другой, более совершенной цивилизации. Абстракции рисовать труднее, чем реальные картины. Это общеизвестный факт.

Но как рисовать абстракцию?

Абстракция опирается на сложное эмоциональное состояние художника и во время создания абстракции необходимо удерживать внутри чувство напряжения, поиска, неудовлетворенности, следуя сложными путями интуиции за невидимым проводником, которым является необходимость творчества.

Вначале было слово. Каждое слово хранит внутри всю историю смыслов, помнит всех, кто его произносил и прекрасно чувствует того, кто

произносит его в данный момент. Одно единственное слово вызывает лавину ассоциаций и может быть музой картины.

Помню, наш преподаватель живописи говорил – нарисуйте Силу. И все. Это был мощный толчок создания абстракции под названием Сила. Или нарисуйте Нежность. И мысль начинала лихорадочно метаться по белому холсту, где проступал призрак цветущей яблони или вечернего мелкого снега в желтоватом фонарном свете.

Будучи уже много лет учителем композиции, рисунка и живописи, я покажу несколько картин моих учеников, которые я нахожу необычайно талантливыми.

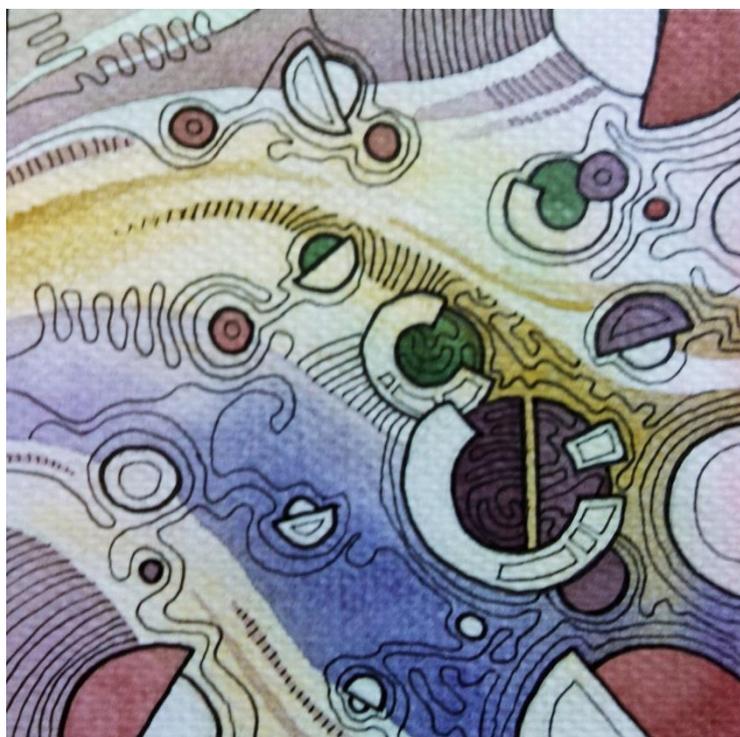

Рис. 1. Мысли Архимеда

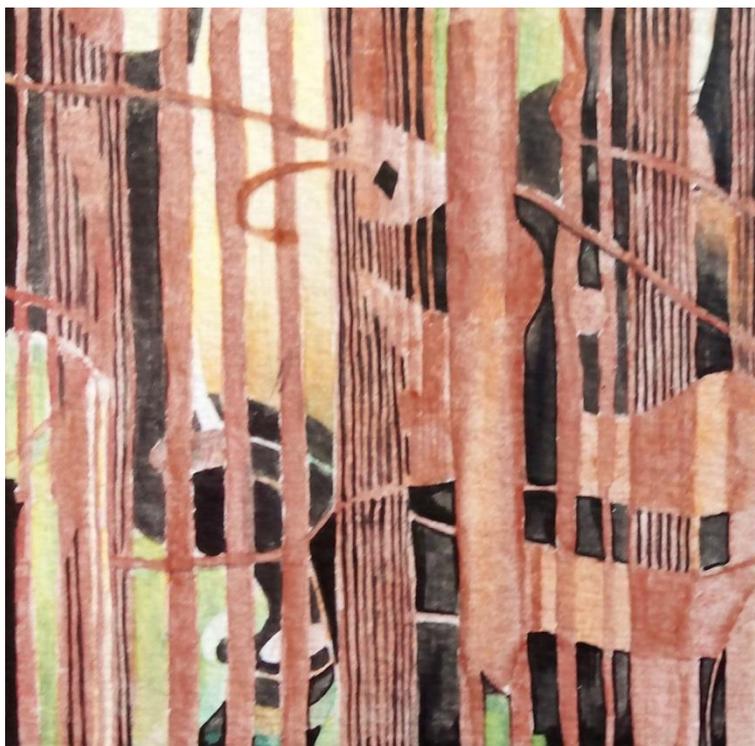

Рис. 2. Скитания

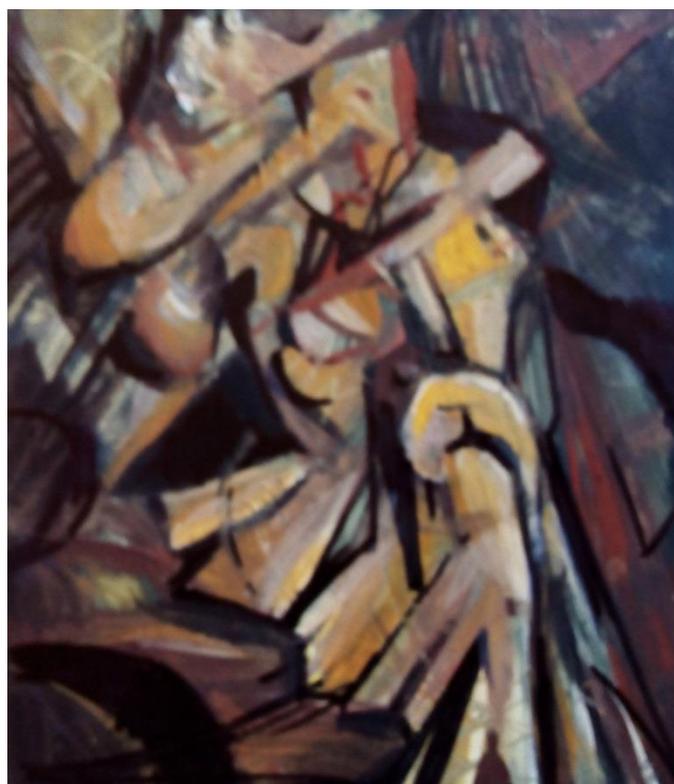

Рис. 3. Толпа

Рис. 4. Притяжение

Рис. 5. Жажда

Картина «Мысли Архимеда» (Рис. 1) прозрачна для чтения – по тонким проводникам бегут шестеренки, винты и прочие детали. В Скитаниях (Рис. 2) можно почувствовать бесконечность дорог и отделенность от мира тепла и покоя. Слышатся шаги, где-то близко, за тонкой изгородью в ритме джазовой композиции. В Рис. 3 ощущается навязчивая телесность. В Рис. 4 красный зрачок притягивает к себе все соседние формы. В Рис. 5 жажда ассоциируется с падающей каплей, которая никогда не сможет упасть.

В этих картинах создан новый мир. В нем живут пятна и линии. Это некоторые формы, которые можно рассматривать как письма внутреннего мира картины. Эти формы живут своей особенной жизнью. Просто невозможно назвать их статичными или застывшими. Они дышат, ищут, ссорятся и объясняются между собой. Их настроение меняется. На эти картины можно смотреть до бесконечности, следуя по пути изменения формы и цвета, спотыкаясь о зазубрины, пугаясь их щетинистой настороженности или доверяясь ласковому вниманию и, главное, удивляясь их независимости. Свободе. Это единственное слово, применимое к каждой хорошей абстракции.

Абстракцию нужно рисовать, вцепившись мертвой хваткой в чистую энергию творчества. И чем сложнее внутренний мир художника, тем совершеннее абстракция.

Хорошая абстракция - это память о прошлых перерождениях, запах пирожного Мадлен у Пруста, высказанная растерянность перед величием мира, совершенством бабочки, паутины, изяществом многоножки и косолапой походкой медведицы.

Но всегда возможно отличить хорошую абстракцию от плохой абстракции. И этот процесс также проходит на уровне интуиции. Это различие даже не вопрос эстетики, а этики – как отличается хорошее от дурного. Плохая абстракция вызывает брезгливость, недоумение, она

дурно пахнет, появляется болезненное желание убежать и больше никогда с ней не встречаться. Она разрушает, лишает дара речи, выматывает, лишает сил и голоса.

Согласно Кандинскому – самому великому создателю абстракций, абстракция создает новые органы восприятия в нашем духовном мире. Прочитируем несколько отрывков из его книги.

«Живопись есть искусство, и искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души... Живопись — это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном» [1].

«Круг, который я использую в последнее время столь часто, можно назвать не иначе как романтическим. И нынешняя романтика существенно глубже, прекраснее, содержательнее и благотворнее: она — кусок льда, в котором пылает огонь. И если люди чувствуют только холод и не чувствуют огня — тем хуже для них...» [1].

Литература

1. Кандинский. В. В. О духовном в искусстве. Точка и линия на плоскости. – АСТ: 2016. – 352 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. Из-во «Сварог». – 2008. – 144 с.
3. Рисслер А. Язык композиции. Из-во «Манн, Иванов и Фербер». – 2016. – 192 с.
4. Композиция и перспектива. Серия «Полный курс рисования». – 2016. – 128 с.