Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса»

Еманжелинского муниципального района Челябинской области

Доклад на тему

«Способы передачи эмоциональной выразительности в композиции художественными средствами на примере работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ №1 им.Ф.Липса»

Подготовила:

преподаватель отделения

изобразительного искусства

Малькова Ирина Алексеевна

г. Еманжелинск, 2024 г.

Введение

Художественное творчество – особенный, тонко эмоциональный процесс, в который легко вовлекаются дети. В процессе обучения на отделении изобразительного искусства каждый ребёнок узнает основные художественные средства выразительности. Анализ цвета, изучение перспективы и правил композиционного построения (цельность, неделимость, соразмерность и т.д.) помогают обучающемуся точнее выразить замысел работы.

Безусловно, одним из ключевых моментов в создании композиции является формирование идеи внутри заданной темы, поэтому её подробное обсуждение необходимо для расширения знаний и опыта обучающихся. Формирование собственного мнения и отношения к теме – важный ключ к пониманию внутреннего мира ребенка.

Для гармоничного развития необходимо обучать детей эмоциональному восприятию и личному эмоциональному выражению – на примере работ великих художников или в процессе самопознания. Таким образом, художественные средства выразительности расширяются до эмоционального толкования.

Понимание способов передачи эмоций через художественные средства не только помогает в оценке детского творчества, но и является важным инструментом для педагогов в процессе обучения. В данной работе мы рассмотрим ключевые способы передачи эмоциональной выразительности в детских художественных произведенияхна примере работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ №1 им.Ф.Липса.

Цель: Изучить способы передачи эмоциональной выразительности в композиции художественными средствами и выявить их влияние на восприятие произведений искусства.

Задачи:

1. **Анализ художественных средств:** Исследовать различные художественные средства (цвет, форма, линия, композиция и т.д.) и их роль в передаче эмоций в композиции.
2. **Изучение теоретических основ:** Рассмотреть теоретические подходы к эмоциональной выразительности в искусстве, включая психологические и культурные аспекты восприятия.
3. **Сравнительный анализ произведений:** Провести сравнительный анализ различных художественных произведений, чтобы выявить, как разные авторы используют композицию для передачи эмоций.
4. **Выводы и рекомендации:** Сформулировать выводы о наиболее эффективных способах передачи эмоций в композиции и предложить рекомендации для юных художников.

1. Цвет и цветовые сочетания

Цвет — это один из самых мощных инструментов для передачи эмоций. С первых лет жизни ребенок получает знание о цвете: деревья – зелёные, небо – голубое, помидоры – красные. В процессе общения с миром знания дополняются контекстом, и становится ясно, что деревья бывают и красными, если наступила осень, небо на закате розовеет, а помидоры имеют также оранжевую и желтую окраску. (Приложение 1, рис. 1) Дети интуитивно используют цветовые схемы, но опыт постепенно расширяет их.

Понятие колорита и его температуры легко воспринимается учениками на уровне интуиции и опыта: тёплые цвета ассоциируются с радостью, энергией и теплом, холодные же могут вызывать ассоциации с грустью, спокойствием или даже тревогой. (Приложение 1, рис. 2) Контрастные сочетания способны усиливать эмоциональную окраску, добавляют динамики и глубины (Приложение 1, рис. 3).

Привычно радостный желтый в сочетании с голубым вызывает добрые и теплые чувства, (Приложение 1, рис. 4,5) это природный дуэт знаком каждому ребенку. Но знакомство с полотном В.В. Верещагина «Апофеоз войны» трактует цвет иначе. (Приложение 1, рис. 6) Выжженная безжизненная пустыня вызывает ужас, и желтый цвет буквально становится здесь символом смерти. Подобные приемы, используемые в детских композициях, должны быть очень хорошо осознаны и обговорены, чтобы избежать искажения смысла рисунка.

В композиции Берневек Снежаны (Приложение 1, рис. 7) напряженный момент ареста юной партизанки фашистскими военными выражен в легком контрастном колорите – буквально в пронзительном солнечном дне, и это может сбить с толку. Важно понимать замысел автора – светлая надежда на будущую Победу, которая все же свершится.

Композиция на типичную тему «Сбор урожая» (Приложение 1, рис. 8) у Даниловой Полины выполнен по цвету локально, но выбор оттенка неба создаёт ошибочное ощущение сбора яблок ночью.

2. Линия и форма

Ещё один инструмент выразительности – линии и формы.

Характер, направление, активность основных линий и форм в композиции также могут восприниматься и использоваться юными художниками интуитивно, но практическое изучение позволяет направить ребёнка к нужному решению композиции:

Плавные линии создают ощущение мягкости и спокойствия. Ровное движение линий может символизировать уют и гармонию, появляются они чаще всего в природных изображениях (Приложение 1, рис. 9).

Резкие, угловатые линии могут ассоциироваться с агрессией или напряжением. Диагональное направление линий «оживляет» изображение, добавляет динамики и даже хаоса (Приложение 1, рис. 10).

Форма объектов также влияет на восприятие. Большие, округлые формы часто ассоциируются с добротой и теплотой (Приложение 1, рис. 11), в то время как острые и угловатые фигуры могут выражать энергичное движение, доходящее до агрессии (Приложение 1, рис. 12).

Обучение целенаправленному использованию тех или иных форм расширяет изобразительные возможности ребенка, а значит, помогает наиболее полно выразить идею.

3. Композиция

Важную роль в передаче эмоций играет композиция — организация элементов на плоскости:

Выбор формата – важный этап создания композиции. Ориентация и пропорции листа могут повлиять на итоговый вид работы и его восприятие зрителем. Так, вертикальный формат часто используют для передачи грандиозности, высоты, а также дальности, глубины. Это достаточно статичные композиции (Приложение 1, рис. 13, 14), как «Паёк» - длинная вереница очереди застыла на морозе и едва движется. В композиции «Вернулся», также посвященной ВОВ, герои застыли, желая продлить священный момент воссоединения.

Горизонтальный формат наиболее удачно способен вместить в себя широту просторов, размах движения и рассказать историю буквально «в глаголах»: станция метро – место активного движения, что выразилось в композиции Сердюкова Михаила. (Приложение 1, рис. 15) Блинова Алёна показала горизонтальное направление движения в композиции «На остановке» (Приложение 1, рис. 16).

Расположение объектов говорит за автора буквально. Центральное размещение объектов подчеркивает их важность не только для идеи, но и лично для автора. Размер объектов может говорить о позиции ребенка – вовлечен ли он в событие, или является наблюдателем (Приложение 1, рис. 17). Выбор открытой композиции позволяет зрителю стать участником изображенных действий (Приложение 1, рис. 18).

Использование пространства может создать ощущение замкнутости или свободы. Пейзажные композиции с видимым горизонтом дают ощущение размышления, единения с окружением (Приложение 1, рис. 19), тогда как пересечение нашего визуального пути заставляет сконцентрировать внимание на указанном месте – здесь и сейчас, как в композиции Савиной Вари с огородом (Приложение 1, рис. 20).

Заглушка переднего плана стеной, забором или иным препятствием вызывает желание замереть на время, чтобы подглядеть за происходящим (Приложение 1, рис. 21).

Организация пространства и его сравнение с размером главного героя позволяет выразить достаточно сложные чувства – например, страх вместе с любопытством в композиции Башкатова Саши, где мальчик заблудился в лесу (Приложение 1, рис. 22).

Соблюдение правил построения композиции очень важно, и в индивидуальном прочтении порой дает интересные результаты.

4. Техника исполнения

Выбор материала для выполнения композиции может существенно изменить эмоциональную окраску работы:

Акварель – выбор мечтателей, романтиков, способных с помощью характерной прозрачности этого материала передать нежные чувства в тонких цветовых переходах. Природные композиции при должном опыте способны выражать внутреннее состояние художника (Приложение 1, рис. 23, 24).

Гуашь имеет большую плотность – композиции, выполненные гуашью, даже при выбеливании цветов или выборе приглушенных оттенков выглядят более декоративно и красочно, в том числе, на уровне эскизов. Работа с гуашевыми красками также позволяет распознать темперамент автора. Натюрморт Никонова Сергея, который был сочинён, а не написан с натуры, говорит о художнике как о человеке ярком и смелом в самовыражении (Приложение 1, рис. 25), вторая же работа, эскиз к будущей композиции, выполненная Мирошниченко Дарьей, характеризует её как эмоционально сдержанную и наблюдательную личность (Приложение 1, рис. 26).

Очевидно мы понимаем, что такое разделение условно, однако это лишь подчеркивает возможность выбирать материал для наилучшего исполнения замысла.

5. Контекст и личный опыт

В конце концов, индивидуальные особенности личности ребенка, влияют на все выше перечисленные инструменты. Контекст, в котором создается художественная работа, имеет огромное значение для передачи эмоций. Личный опыт, переживания и окружение ребенка могут влиять на его творчество:

Социальный контекст: Дети могут отражать в своих работах события, происходящие в их жизни, такие как семейные праздники, поездки, досуг со сверстниками. (Приложение 1, рис. 27)

Культурный контекст: Культура и традиции, в которых растет ребенок, также влияют на его творчество. Использование определённых символов или цветовых схем может быть связано с культурными праздниками и традициями, а также фольклором (Приложение 1, рис. 28, 29)

Индивидуальный опыт: Каждый ребенок уникален, и его личные переживания находят отражение в работах. Ученики с удовольствием изображают свои увлечения и события, ярко отразившиеся в их памяти и воображении (Приложение 1, рис. 30).

Собственные наблюдения могут приводить к экспериментам в создании композиций, и окружающие предметы помогают в этом (Приложение 1, рис. 31)

Понимание контекста и особенностей личности каждого ребенка помогает педагогам и родителям поддерживать детей в их творчестве, создавая пространство для самовыражения и обсуждения их работ.

Заключение

Данная работа показала, что художественные средства, такие как цвет, форма, композиция и материал играют ключевую роль в передаче эмоций в произведениях искусства. Эти средства не только формируют визуальный ряд, но и влияют на восприятие и эмоциональное состояние зрителя.

Сравнительный анализ различных произведений показал, что разные авторы используют одни и те же средства по-разному, что в свою очередь создает уникальные эмоциональные эффекты.

Данная работа подчеркивает важность понимания эмоциональной выразительности в искусстве для учеников-художников. Умение использовать художественные средства для передачи эмоций может значительно повысить качество и воздействие их работ на зрителей.

Художникам рекомендуется экспериментировать с различными художественными средствами для достижения желаемого эмоционального эффекта. Также полезно учитывать культурные и психологические аспекты восприятия, чтобы лучше понять, как их работы будут восприниматься аудиторией.

Эмоциональная выразительность является важной целью в художественном воспитании детей наравне с академическими знаниями и правилами станковой композиции. И первое, и последнее достигается с помощью различных художественных средств. Понимание этих способов помогает педагогам не только оценивать детское творчество, но и развивать его, позволяя детям лучше выражать свои чувства и переживания через искусство. Важно поддерживать детское творчество и создавать пространство, где дети могут свободно экспериментировать и находить свои уникальные способы самовыражения.

Список изученной литературы

1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества. М.: Просвещение, 2009. 111 с.
2. Волощенко П. С., Колчанова Е. А. Работа с графическими материалами как средство активизации творческого воображения учащихся // Конструктивные педагогические заметки. 2020. № 8-2 (14). С. 151-166.
3. Дудецкий А.Я. Теоретические вопросы воображения и творчества / А.Я. Дудецкий – Смоленск, 1974. – 153 с.
4. Композиция в живописи. Примеры анализа картин [Текст] / Е.Стасенко. - Екатеринбург: Изд-во Издательские решения, 2018. - 88 с.: цв. ил.; ISBN: 978-5-4490-7960-2
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании / Л.С. Коршунова. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 145 с.
6. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. —СПб.: Питер, 20 01. —44 8 с: ил. —(Серия «Практикум по психологии»). IS BN 5-8 046-0 184-9
7. Райгородский Л. Д. Уменье видеть: беседы об изобразительном искусстве. СПб.: СПбГУ, 2016. 87 с.
8. Сидорова Е. Э., Ноговицына Н. М. Развитие творческого воображения младших школьников посредством нетрадиционных техник рисования // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61-3.
9. Цвет в живописи [Текст] / Н. Н. Волков. - Москва: Изд-во В. Шевчук, 2014. - 359 с. : цв. ил.; 23 см.; ISBN 978-5-94232-098-0

Приложение 1.

Детские работы

Рис. 1. Одношовина Эллина «Обезьяна и очки»	Рис. 2. Церулик Ольга «Тёплое и холодное»
Рис. 3. Сулейманов Тимур «Давай, за мной!»	Рис. 4. Голубой и желтый в фотографии
Рис. 5. Голубой и желтый в фотографии	Рис. 6. В.В. Верещагин «Апофеоз войны»
Рис. 7. Берневек Снежана «Подвиг Зои»	Рис. 8. Данилова Полина «Сбор урожая»
Рис. 9. Курманова Альбина «Карьер»	Рис. 10. Кузнецова Анна «За школой»
Рис. 11. Кузнецова Анна «Стожки»	Рис. 12. Бабкин Сергей «Красная армия»
Рис. 13. Жвания Диана «Паёк»	Рис. 14. Ворожейкина Диана «Вернулся»
Рис. 15. Сердюков Михаил «Метро»	Рис. 16. Блинова Алёна «На остановке»
Рис. 17.	Рис. 18. Бабкин Сергей «Бой»
Рис. 19. Савина Варвара «Поле»	Рис. 20. Савина Варвара «Огород»
Рис. 21. Сердюков Михаил «Свидание»	Рис. 22. Башкатов Александр «В тёмном лесу»
Рис. 23. Белоусова Людмила «Холодает»	Рис. 24. Плескачёва Полина «В сквере»
Рис. 25. Никонов Сергей «Восточный натюрморт»	Рис. 26. Мирошниченко Дарья Эскиз
Рис. 27. Фролова Виктория «Память»	Рис. 28.
Рис. 29. «Огневушка-поскакушка»	Рис. 30. Гасимова Арина «С ветерком!»
Рис. 31. Колесникова Полина «Огурчики»	