

Абстрактная живопись как зримая музыка.

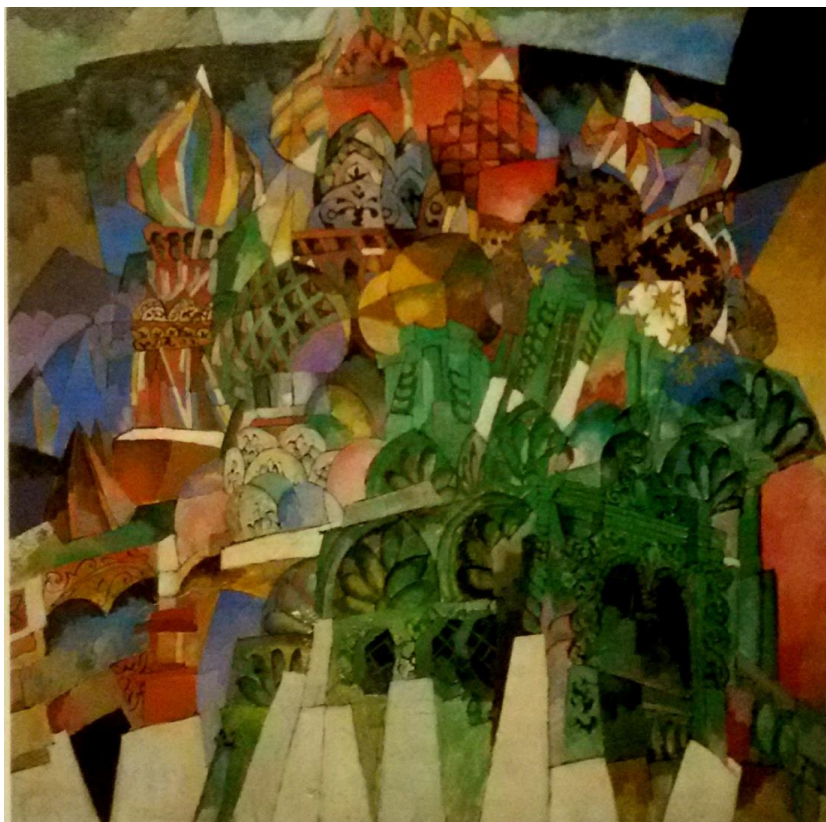
Преподаватель:

Худож.класса Кэнтискской СОШ филиала
Верхневиллюйской ДШИ им.Н.И.Бойлохова
Саввина Майя Васильевна

Ведь если нет предмета, то какие могут быть мысли!

Это не живопись, одна декорация какая-то, давайте мне лучше пейзаж с коровами или портрет в шляпе, вот тогда будет о чем-то поговорить. Но как же великий Кандинский?

Как же все эти великие абстракционисты Кандинский, Лентулов, которые стали великими благодаря тому что писали неузнаваемые картины?

“Василий Блаженный”

Лентулов

Чтобы говорить о картине, надо определиться сначала, что мы на ней видим. И вот здесь для критика и для любого человека, рассматривающего абстрактную живопись, возникает первая трудность: мы не можем сказать, что изображено на картине, все слишком абстрактно..

Мы видим четкую реалистическую картину

А.Н.Осипов «Мунха»

Афанасий Николаевич Осипов родился в 1928 году. Член корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств ЯАССР.

А.Н. Осипов – крупный мастер живописи, видный общественный деятель, широко известен не только в Якутии и России; его произведения знают и в других странах. Персональные выставки состоялись в Египте, Франции, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Германии, Финляндии, МНР, Японии, КНР.

Осипов начал свой творческий путь и утвердился как художник, работая, прежде всего в области жанровой живописи. При этом в его сюжетно-тематических композициях довольно рано и с нарастающей активностью проявилась определенная портретная установка.

Изгнание шамана, 1957с.

Дипломная картина "Изгнание шамана" была признана одной из интересных по теме и ее разработке среди работ выпускников художественных вузов страны 1955 года. В 1957 году художник создал второй вариант этой картины.

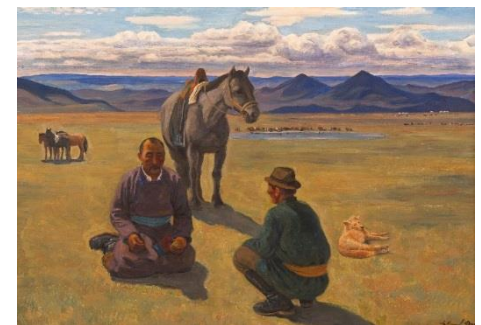
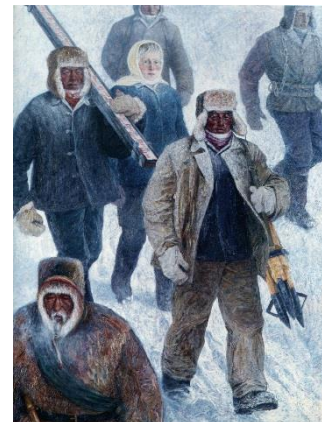
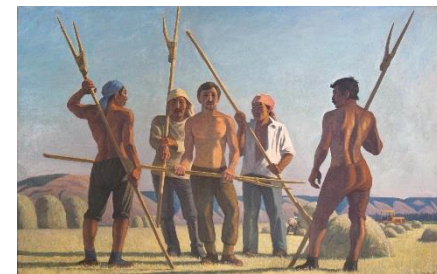
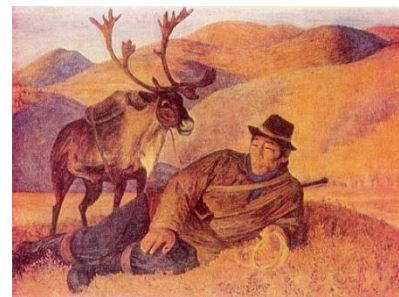
*Большинство этюдов
впоследствии прямо или же
косвенно было использовано в
качестве подготовительных
материалов к многофигурной
картине Триптих "В краю
предков"*

Афанасий Осипов верен главной линии своего творчества, направленной на художественное воплощение доброго и отрадного в нашей жизни в форме неспешного углубленного размышления о них. По его ступени творчества можно определить его разнообразие живописной палитры выражения якутской зимы, философские образы пейзажной живописи. Его драматизм, напряжение, действительность времени.

Его палитра многогранна.

Следуя из творчества Осипова можно сказать, что живопись передает основной смысл любой картины.

В девятнадцатом веке появилось художественное направление в живописи, связанное также с музыкой и театром - импрессионизм.

В живописи импрессионизм характеризовался тонкой передачей сиюминутных впечатлений, мозаичными штрихами чистых красок, особым вниманием к колориту. В музыке импрессионистов та же фиксация неуловимых настроений, «туманные переливчатые звучания». Показательно, что колорит является одним из важнейших средств эмоциональной выразительности в живописи.

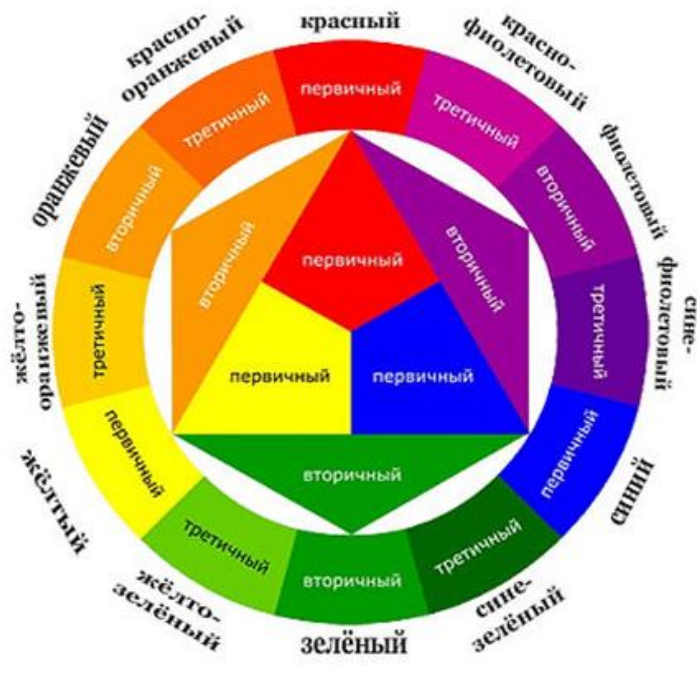
2 Абстрактная живопись – это в первую очередь упражнение для ума, упражнение для воображения.

•Цели и задачи:

- 1. Умение передавать в рисунке свои чувства и эмоции посредством живописи. Формировать навыки работы в материале**
- 2. Формирование представления о необходимости гармоничных отношений живописи с музыкой. Совершенствовать в себе творческое воображение посредством художественных средств и музыки.**
- 3. Развить художественный вкус и умение слышать и понимать прекрасное в музыке.**

- Находить в прослушивании музыки тональные соотношения с живописью

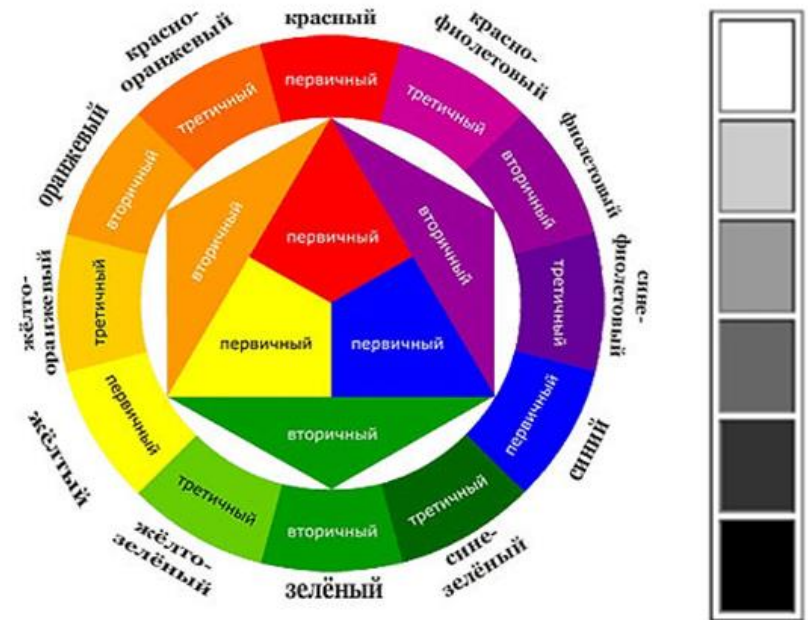
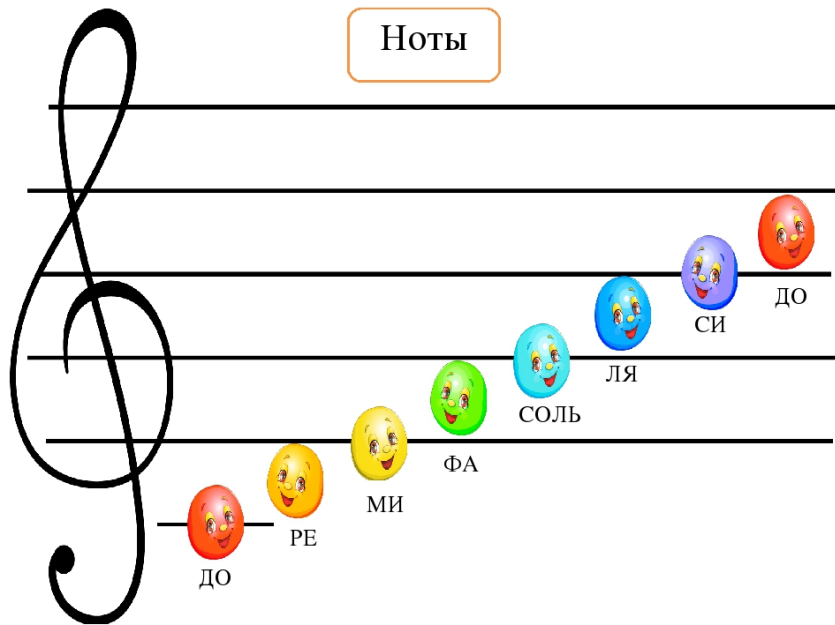

ЦВЕТ

Цвет является средством, чтобы осуществлять непосредственное влияние на душу.

Цвет – это клавиш, глаз- молоточек,
а душа – это многострунный рояль.

Объяснить значение терминов музыки и живописания.

- Находить в прослушивании музыки тональные соотношения с живописью

Взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи существует издавна как в природе, так и в искусстве. **Еще Аристотель писал о том, что цвета по красоте и гармонии могут соотноситься между собой подобно музыкальным созвучиям.**

В цвете мы должны определить слушая музыку, тональность исполнения,.

У художника есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Музыка интерпретирует эмоциональную реакцию в абстракцизм.

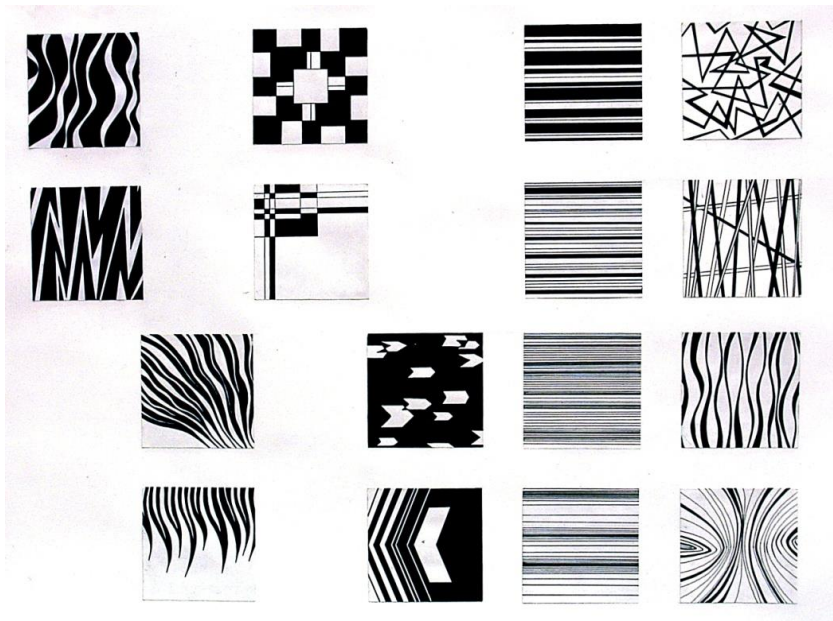
Чем вооружается художник абстракционист,

- 1. Берет в руки краски кисти и любые инструменты (мастихин, картон, некоторые художники рисуют пальцами рук...)**
- 2. Бумага, картон, холст. Определяют формат (современные художники в америке в своих мастерских рисуют большой кисточкой, подвешивая ее на потолке)**
- 3. Копит ВДОХНОВЕНИЕ. Настраивается на получение определенной Эмоции. Можно вдохновиться читая стихи, произведения искусств, Лентулов, Кандинский воодушевлялись, вдохновлялись через эмоции слушая музыку.**

Работы детей на уроке
“Абстрактная живопись
Как зримая музыка”

- **Подбирать нужные линии и цвет в музыке. При этом составлять нужную палитру, сравнивая музыку. ЛИНИЯ, ПЯТНО**

Сарьян писал: «Если ты проводишь черту, то она должна звучать, как струна скрипки: или печально, или радостно. А если она не звучит – это мертвая линия. И цвет то же самое, и все в искусстве так».

У художника есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу.

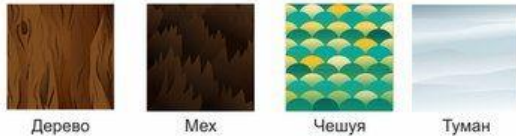
«В живописи колорит — наиболее музыкальный элемент, в музыке — наиболее живописный.»

Таким образом, в каждом из этих искусств колорит как бы ведет в сторону другого, вторгается в его область. В своем колорите музыка и изобразительное искусство словно тянутся навстречу друг другу. И когда они соединяются, колорит оказывается звеном их синтеза, точкой их соприкосновения»

(В. В. Ванслов).

Метод ассоциации

Природные ассоциации

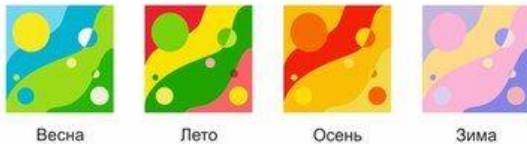

Естественные ассоциации

Время суток

Время года

Искусственные ассоциации

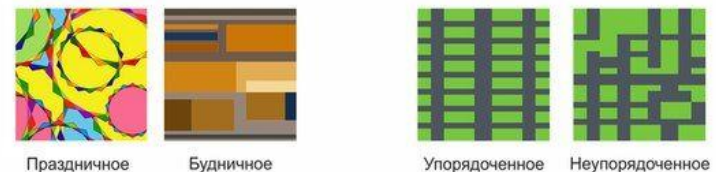
Физические аналоги

Воздействие на нервную систему

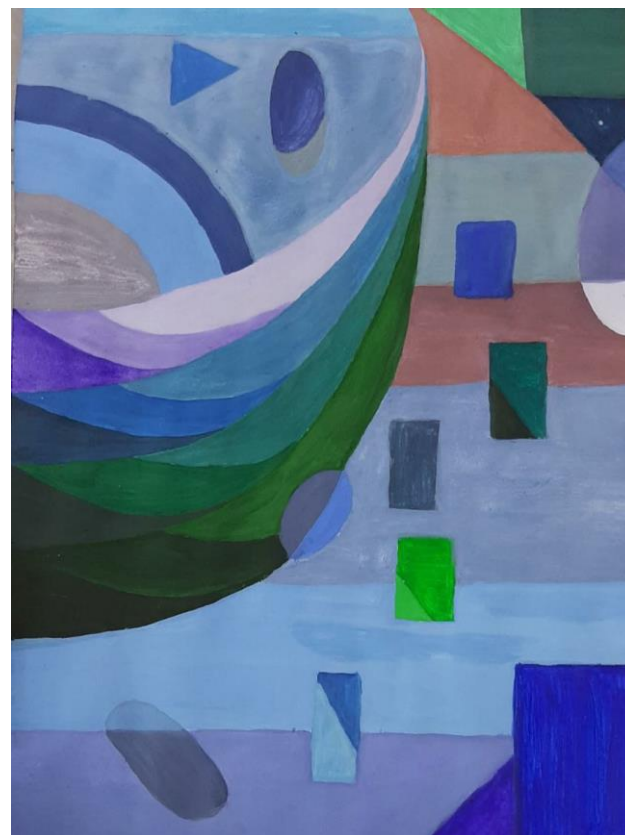

Эмоциональное воздействие

ДИНАМИКА СТАТИКА

Ритм также является основой не только поэзии и музыки, но и неотъемлемым компонентом архитектуры и живописи. Лентулов
“Василий Блаженный”

Теплый холодный колорит. Работа
Оконовской Нарыйи
Кэнтикский худож филиал

Ваша цель – это передать музыку на лист бумаги красками, своеобразной техникой, ощутимых в этой мелодии и понять насколько глубока услышанная музыка.

Техника исполнения:

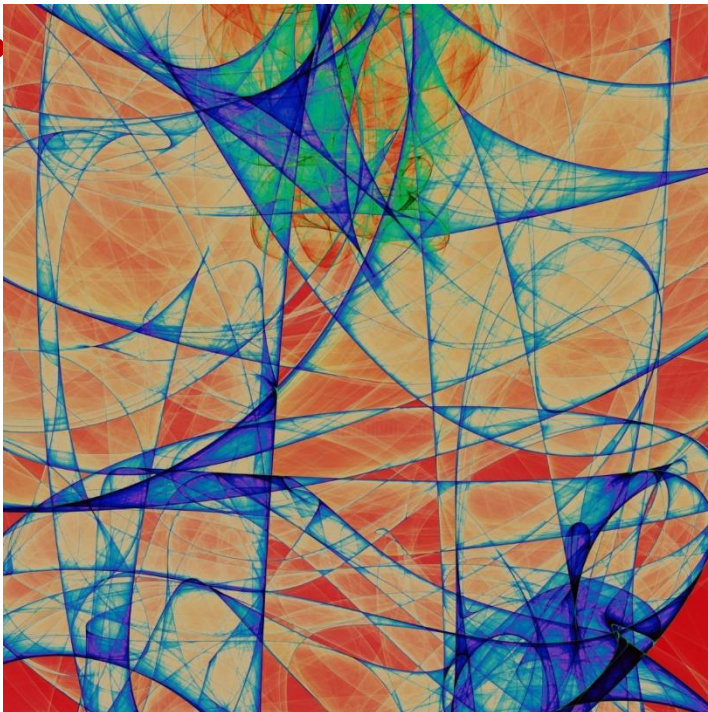
1. Направление линий, зависит от Динамики, Статики той или иной музыки
 2. Пятно (различные мазки),
 3. Текстура(разные вспомогательные материалы, грубость текстиль, брызги, намочить бумагу)(учитывать динамуку, статику)
2. Цвет В цвете мы должны определить тональность исполнения, слушая музыку.

Примеры взаимосвязи звука и цвета многочисленны как в музыке, так и в живописи. Так, В.Кандинский соотносил с определенным цветом тот или иной музыкальный тембр: голубой ассоциировался у него с тембром флейты, красный — трубы, синий — виолончели.

•Планируемые результаты

- **Находить в прослушивании музыки тональные соотношения с живописью**
- **Подбирать нужные линии и цвет в музыке. При этом составлять нужную палитру, сравнивая музыку.**
- **Объяснить значение терминов музыки и живописания.**

Сила абстрактной живописи состоит в том, что она возжигает эмоции как бы на голом месте, без восприятия конкретных вещей, то есть, как музыка, и без мыслительной деятельности, как поэзия, которую тоже можно понимать как хор понятий. У музыкантов музыкальные инструменты , они излучают звуки.

**Работы детей Кэнтикского худож.филиала
Верхневиллюйской ДШИ.
Абстрактная живопись на музыку Ильи
Чайковского «Шелкунчик»**

Дети «рисуют музыку».

- **Взаимодействие музыки и изобразительного искусства на занятиях с детьми обогащает их яркими художественными впечатлениями, оказывает стимулирующее воздействие на развитие творческих способностей детей.**

**Проведение
мастер - класса
«Абстрактная музыка как
зримая музыка»
Для педагогов
дошкольного учреждения**

Республиканский
методический
фестиваль
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПАЛИТРА «ФОРМА
ТВОРЧЕСТВА»
приуроченного к
95-летию
народного
художника
Академика
Афанасия Осипова

СПАСИБО

Как отмечает И. И. Иоффе, «зрение и слух, свет и звук с первых моментов своего культурного бытия выступают совместно. Семантическое единство зрения и света, слуха и звука опиралось на единство человеческой деятельности, целостность его ориентации в мире».

•Цели и задачи учителя:

1. Образовательная: Учить умению передавать в рисунке свои чувства и эмоции посредством живописи. Абстрактная живопись – это в первую очередь упражнение для ума, упражнение для воображения. : Активизация творческого воображения обучающихся.
2. Развивающая: Совершенствование передавать свои эмоции и чувства посредством живописи. Оказывает стимулирующее воздействие на развитие творческих способностей детей. Формировать умение выстраивать последовательность операций при выполнении творческой работы. Формировать навыки работы в материале.
3. Воспитательная: Способствовать формированию у учащихся представлений о необходимости гармоничных отношений живописи с музыкой. Обогащать их яркими художественными впечатлениями. Развить художественный вкус. Воспитание умения слышать, тонко чувствовать и понимать прекрасное в музыке.

•