

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**к учебному разделу
«Ассоциативная композиция»**

**по предмету «Прикладной дизайн»
для учащихся ДХШ 10-14 лет**

Автор: Хамидуллина Оксана Ринатовна
преподаватель Прикладного дизайна ВКК

2021 год

Аннотация

В пособии представлен перечень практических заданий направленных на освоение учащимися ассоциативного подхода в беспредметной композиции, на формирование и развитие у учащихся способностей к отображению и передаче в творческой (практической) работе эмоций и ассоциаций по заданной теме посредством художественных и композиционных выразительных средств. Пособие может быть полезно преподавателям ДШИ, ДХШ, художественных студий, учителей ИЗО. Ориентировано на учащихся 10-14 лет. Представленные задания являются ключевой частью содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Прикладной дизайн», реализуемой на базе ДХШ №2 в течении 3 лет.

В содержании методической разработки приведены основные понятия и термины с определениями, на которых базируется учебный процесс. Краткое содержание заданий проиллюстрировано работами учащихся ДХШ №2. Обозначен ожидаемый результат и основные методы обучения.

Введение

Представленная в учебно-методической разработке серия упражнений, направлена на:

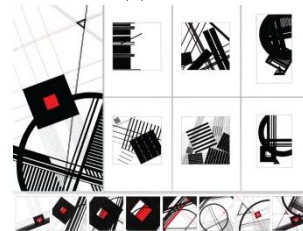
- формирование у учащихся абстрактно-ассоциативного типа мышления;
- сформированность навыка стилизации, как объектов (предметов), так и их композиционных решений;
- освоение учащимися знаний по законам, принципам и правилам композиционной организации формата и их применение в решении поставленной учебной задачи;
- развитое цветовосприятие и способность применять знания по основам цветоведения в процессе творческой деятельности и иных жизненных ситуациях;
- сформированность у учащихся высоких исполнительских навыков в работе гуашью, а так же графическими материалами;
- сформированность художественного вкуса, чувства гармонии, «композиционного чутья»;
- сформированность личностных качеств: ответственность, аккуратность, стремление к саморазвитию.

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

Основная формулировка практических заданий для учащихся: композиционная организация формата посредством художественных выразительных средств в соответствии с заявленной темой, творческим замыслом или учебной задачей.

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.



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

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.

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.

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.

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

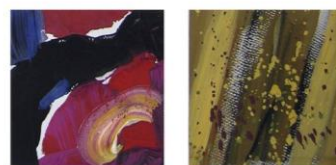
Яркий пример стилизации – создание знаковых изображений в графическом дизайне. Знак указывает или обозначает внешние признаки какого-нибудь объекта. Знак можно назвать абстрактным символом.

Благодаря стилизации одни формы объектов преобразуются в новые формы иных объектов.

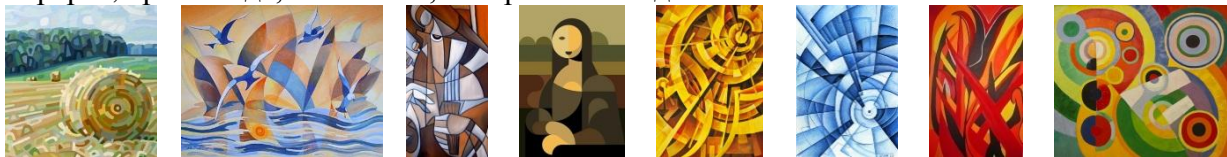
В ассоциативной композиции стилизация «доводит» объекты среды до степени полной неизобразительности и условности звучания. Достаточно только характера основных выразительных средств композиции (точка, линия пятно), чтобы вызвать ассоциации у зрителя. Характер композиционной организации формата создает 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.

Ассоциативная композиция позволяет более образно выразить свое отношение, открыть



авторские подходы в изобразительной деятельности, например, по темам: пейзаж, портрет, время года, состояние, настроение и т.д.



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».

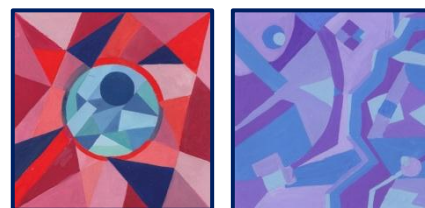


Ирина Сидорина – современный художник: «Экспрессивный абстракционизм – особая область искусства, где главное – чувства и ощущение особенности момента, и это обстоятельство отличает направление от других, делает его исключительным и универсальным одновременно. Экспрессивная абстракция предполагает вдохновение, 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».



Основная часть

Работы учащихся. Учащиеся 10-12 лет. Ассоциативная (формальная) композиция на **выявление центра и его скрытие**. 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.



Учащиеся 10-11 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 линией на плоскости; композиционная организация формата: характер, принципы и правила композиции.

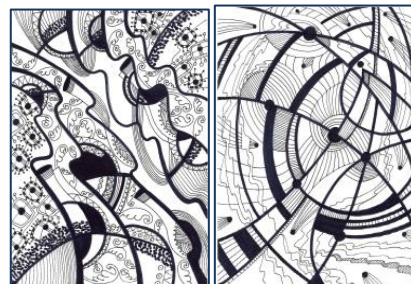


Акцент на принципах достижения выразительности и гармоничности цветовых сочетаний в процессе передачи состояния и настроения; на принципах работы гуашевыми колерами (укрывистость покрытия, ограниченное количество). Материалы и оборудование: квадрат на основе А4, гуашь.

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.



Учащиеся 11-12 лет. Графическая ассоциативная **секторная композиция «Мои мир»**. Выразительные средства: точка, линия, пятно и их характер. Акцент на принципах построения секторной композиции, на приемах стилизации (оверлеппинг, членение линией), на ассоциативном подходе в беспредметной композиции. Материалы и оборудование: А4, маркер, линер.



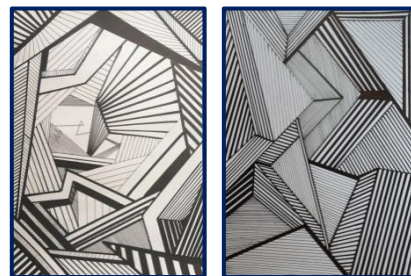
Учащиеся 12-13 лет. Абстрактно-ассоциативная композиция **на заданную тему** (борьба, торт, море, вкус, движение). Выразительное средство – характер линий, плоскостей, цветовая гамма; принцип стилизации: оверлеппинг, членение линией на плоскости; композиционная организация формата: характер, принципы 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.



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 цветовых 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



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.



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.

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).



Учащиеся 13-14 лет. Живописная ассоциативная композиция **«Мой мир эмоций»**. Выразительные средства: точка, линия, цветное пятно, но на первый план выходят текстура, фактура, создаваемые различными способами. Акцент на соответствии характера композиции, цветовой гаммы, приемов и техники исполнения в создании определённого эмоционального фона, в передаче определённого эмоционального состояния. Материалы и оборудование: А4, гуашь, акрил, мастихины, полусухая кисть и т.д.



Учащиеся 13-14 лет. Графическая ассоциативная **секторная композиция «Мой город»**. Выразительные средства: точка, линия, пятно и их характер. Акцент на принципах построения секторной композиции, на приемах стилизации (оверлеппинг, членение линией), на ассоциативном подходе в беспредметной композиции. Материалы и оборудование: А4, маркер, линер.



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;
- стремиться к реализации творческого потенциала в условиях практических заданий по учебному курсу дизайна;

- стремиться к выполнению практического задания на высоком качественном уровне.

Основные методы преподавания:

Словесные методы: беседа, диалог, обсуждение, мозговой штурм.

Наглядные методы: показ, наблюдение, презентация, мастер-класс.

Эмоциональные методы: подбор ассоциаций, работа с художественными впечатлениями, образами, их преобразование, трансформация.

Практические методы: исследование, практическая и творческая деятельность.

Самостоятельная работа: анализ и самоанализ, планирование, контроль и самоконтроль, рефлексия учебной и творческой деятельности.

Исследование и эксперимент в работе с различными изобразительными и неизобразительными выразительными средствами и материалами.

Дифференциация: по возрасту, по уровню способностей, по степени мотивированности, в соответствии с индивидуальными особенностями состояния здоровья.

Используемые источники

<https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=236&src=suggest> **B**