

Арт-практика
**«Звучащий цвет и зримый
звук»**

*Анна Леонтьева, учитель ИЗО,
педагог дополнительного образования*

2021

« ... Я б даже не стал им говорить, что трава зеленая. Цвет - это всего лишь название. Сказать им, что трава зеленая, - значит подготовить их к тому, что она непременно такая, какой вы ее видите, и никакая другая. Но ведь их трава может оказаться ничуть не хуже вашей, может быть, куда лучше...»

Д.Д. Сэлинджер «Тедди»

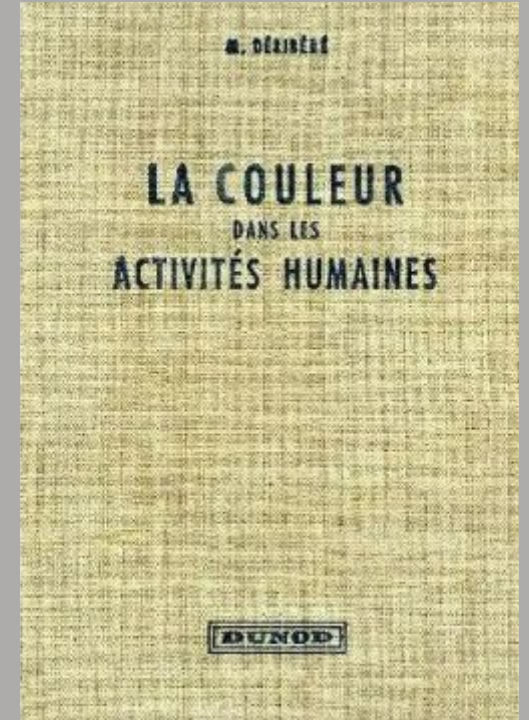
1.1 Исследование теоретических аспектов восприятия цвета

Иоганн Вольфганг Гёте (1749 — 1832)
немецкий писатель,
мыслитель,
философ и
естествоиспытатель

**Василий Васильевич
Кандинский** (1866 —
1944)
русский художник и
теоретик
изобразительного

Морис Дерибере
(1907 — 1997)
французский инженер-
химик, специалистом
по цвету, основал
Центр информации о
цвете

Изучение особенностей восприятия цвета учащихся 5-7 классов

Цвета предпочтения у детей разного возраста

Возраст	По данным Циммерман	По данным Райх
6-8 лет	красный, пурпурный, желтый, оранжевый, зеленый	красный, розовый
9-10 лет	зеленый, желтый, оранжевый, красный, пурпурный, синий	оранжевый, желтый, желто-зеленый
14 лет	Зеленый, желтый, оттенки синего	оттенки синего

По данным психолога Е.С. Аграновича.
Опрошено 3027 детей в возрасте от 7 до 15 лет

Возраст	Кол-во образцов, выбранных из групп, %			
	оранжевая	желтая	зеленая	голубая
7 лет	43	13,5	85	35
14-15 лет	12	7	10	71

мне радостно

мне грустно

Работы выполнены учащимися 5-ых классов, и показывают явное предпочтение красного, желтого, оранжевого и желто-зеленого цветов. В качестве негативных выступают черный, серый, коричневый, синий и фиолетовый цвета

Арт-практика

«Звучащий цвет и зримый звук»

*Цвет — это клавиш; глаз — молоточек;
душа — многострунный рояль.*

*Художник есть рука, которая
посредством того или иного
клавиша целесообразно приводит
в вибрацию человеческую душу.
Таким образом ясно, что гармония
красок может основываться
только на принципе целесообразного
затрагивания человеческой души.*

В. В. Кандинский

Василий Васильевич Кандинский

(1866- 1944)

«Краски следует применять не по тому, что они существуют или не существуют в этом звучании в природе, а потому, что именно в этом звучании они необходимы в картине»

Абстракционизм или беспредметное искусство – это отказ от изображения реальных явлений и предметов. Изображение состоит из сочетания линий, геометрических форм, текстур и цветовых пятен.

В. Кандинский. «Первая абстрактная акварель»

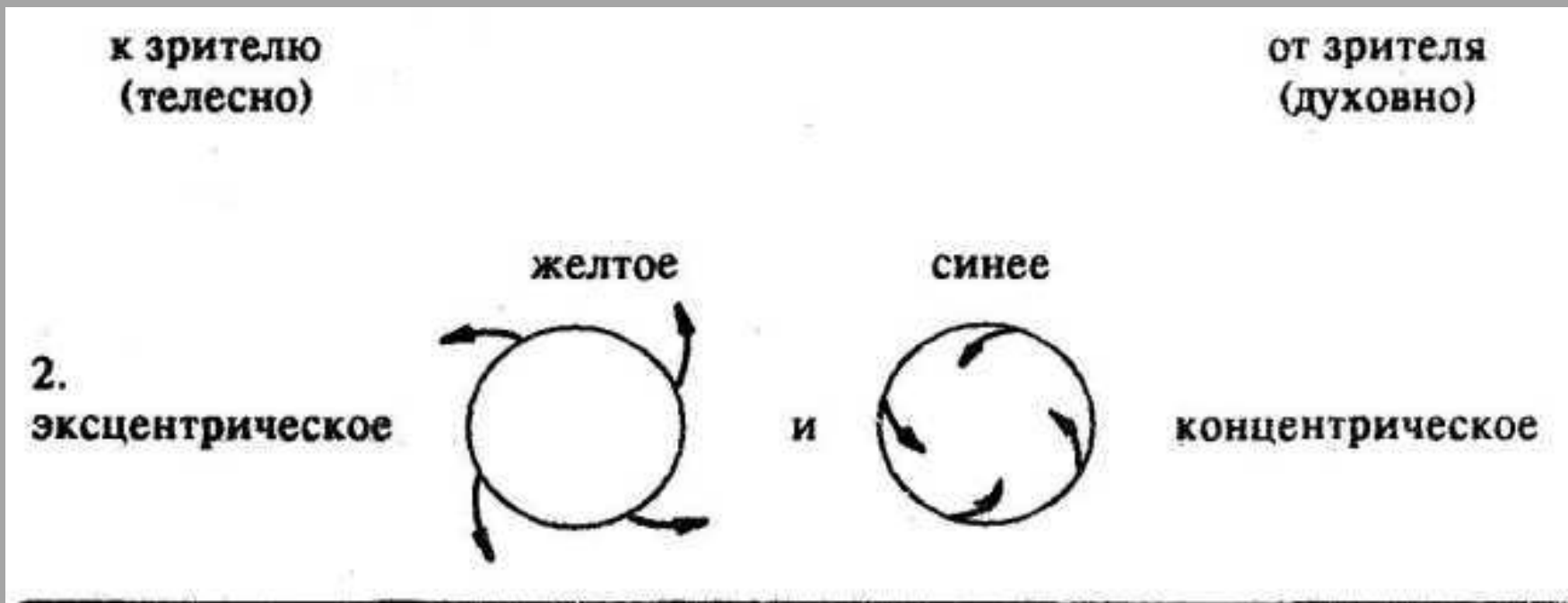
Абстракционизм как направление живописи появился в 1910 году, когда русский художник и теоретик изобразительного искусства Василий Кандинский написал свою первую абстрактную акварель. Сам Василий Васильевич впоследствии рассказывал о том, что он просто перевернул одну из картин Клода Моне. Ему показалось, что в такой ориентации она выглядит намного лучше, чем в обычной, и именно это побудило его использовать абстракции в своём творчестве.

Изучая воздействие цвета на человека, В.Кандинский описал **свойства красок** – главного материала живописи, характеризующегося тремя признаками: **цвет, тон и интенсивность**, которые играют важную роль в создании эмоционального строя произведения.

В музыке такое же значение имеют **тембры музыкальных инструментов**. «Музыкальный тон имеет непосредственный доступ к душе. Он тотчас находит в ней отклик, ибо у человека "музыка в душе".

Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость;
Темны, как ночь, души его движенья
И чувства все угрюмы, как Эреб:
Не верь такому: - слушай эту песню.

I пара контрастов

Жёлтый и синий цвета вызывают иллюзию движения. Но, например, два круга одинаковой величины - жёлтый и синий – воспринимаются по-разному: «жёлтый круг излучает, приобретает движение от центра и почти видимо приближается к человеку, тогда как синий круг приобретает концентрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою раковину) и удаляется от человека.

Желтый цвет беспокоит человека, колет, будоражит его. Типично земной цвет.

Интересно, что лимон желтого цвета (острая кислота) и канарейка желтая (пронзительное пение). Здесь проявляется особенная интенсивность тона. Желтый цвет не может быть доведен до большой глубины. При сравнении с душевным состоянием человека его можно рассматривать, как красочное изображение сумасшествия, припадка бешенства. Это похоже и на безумное расточение последних сил лета в яркой осенней листве, от которой взят успокаивающий синий цвет, поднимающийся к небу. Возникают краски бешеной силы, в которых совершенно отсутствует дар углубленности.

Это свойство желтого цвета, его большая склонность к более светлым тонам, может быть доведено до невыносимой для глаза и души силы и высоты.

Музыкально при этом повышении похоже на все громче становящийся звук высокой трубы или доведенный до верхних нот фанфары.

Михаил Ларионов. Лучизм

СИНИИ - типично небесный цвет. Чем темнее синии цвет, тем более он зовет человека в бесконечное.

Погружаясь в черное, он приобретает призыв нечеловеческой печали. Он становится бесконечной углубленностью в состояние сосредоточенности, для которого конца нет. Переходя в светлое, он приобретает более безразличный характер и, как высокое голубое небо, делается для человека далеким и безразличным. Чем светлее он становится, тем он более беззвучен, пока не перейдет к состоянию безмолвного покоя - не станет белым.

Музыкально голубой цвет похож на флейту, синий - на виолончель и, делаясь все темнее, на чудесные звуки контрабаса; в глубокой, торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами органа.

Н.К.Рерих. "На высотах (Тумо)"

Если добавлять в разных пропорциях синий цвет в жёлтую краску, получатся разные оттенки зелёного цвета. Кандинский считал, что смешение жёлтого и синего тормозит движение до полного его уничтожения; зелёный цвет – это цвет неподвижности и покоя, равновесия, но в нём потенциально скрыта возможность жизни, так как он составлен из активных цветов.

Зеленый цвет. Пассивность есть наиболее характерное свойство абсолютного зеленого цвета, причем это свойство как бы нарушено, в некотором роде, ожирением и самодовольством. Поэтому в царстве красок абсолютно зеленый цвет играет роль, подобную роли буржуазии в человеческом мире - это неподвижный, самодовольный, ограниченный во всех направлениях элемент. Зеленый цвет похож на толстую, одень здоровую неподвижно лежащую корову, которая способна только жевать жвачку и смотреть на мир глупыми, тупыми глазами. Зеленый цвет есть основная летняя краска, когда природа преодолела весну - время бури и натиска - и погрузилась в самодовольный покой.

Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар

Если вывести абсолютно-зеленое из состояния равновесия, то оно поднимется до желтого станет живым, юношески-радостным. От примеси желтого оно вновь становится активной силой. В тонах более глубоких (при перевесе синего цвета) зеленое приобретает совершенно другое звучание - оно становится серьезным и задумчивым.

Поль Сезанн. Берега Марны

II пара контрастов

Красный цвет

вызывает ощущение
силы, энергии,
устремленности,
решительности,
радости, триумфа.

Музыкально он
напоминает звучание
фанфар с призвуком
трубы, - это упорный,
навязчивый, сильный
ТОН.

Малявин «Пляшущая баба»

К. С. Петров-Водкин. Купание красного коня

III пара контрастов

IV   *оранжевый*   *фиолетовый*   = контраст IV

возникли из контраста I из:

1. активного элемента желтого в красном   = оранжевый цвет
2. пассивного элемента синего в красном   = фиолетовый цвет

Оранжевый цвет – это теплый красный цвет, усиленный родственным желтым . Путем этой примеси, внутреннее движение красного цвета начинает становиться движением излучения, излияния в окружающее. Он похож на человека, убежденного в своих силах, и вызывает поэтому ощущение исключительного здоровья.

Музыкально этот цвет звучит, как средней величины церковный колокол, призывающий к молитве, или же как сильный голос альты, как альтовая скрипка.

Ван Гог. Пшеничное поле с жнецом на рассвете

Фиолетовый цвет является охлажденным красным. Он имеет поэтому характер чего-то болезненного, погасшего, имеет в себе что-то печальное. Не напрасно этот цвет считается подходящим для платьев старух. Китайцы применяют этот цвет непосредственно для траурных одеяний.

Музыкально его звучание сходно со звуками английского рожка, свирели и в своей глубине - низким тонам деревянных духовых инструментов (напр. фагота)

Клод Моне "Туманное утро над Сеной"

IV пара контрастов

II

Светлое
белое

Темное
черное

— контраст II

два движения:

1. движение сопротивления

вечное сопротивление,
но все же
возможность
(рождение)

белое | черное

абсолютное отсутствие
сопротивления и
без всякой
возможности (смерть)

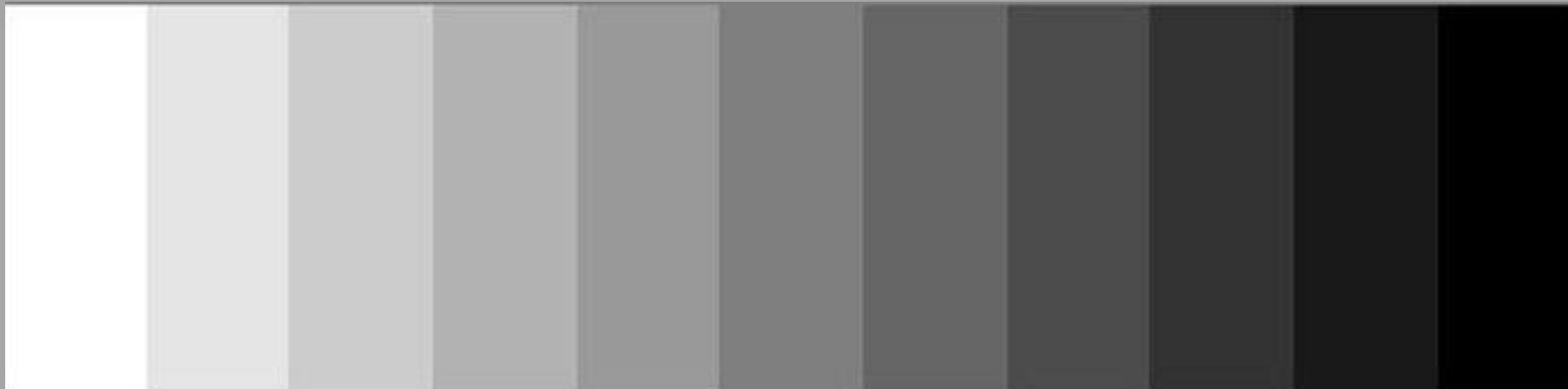
2. движение эксцентрическое и концентрическое, как при желтом и синем, но в застывшей форме

Черный цвет внутренне звучит, как Ничто без возможностей, как вечное безмолвие без будущности и надежды. Черный цвет есть нечто угасшее, вроде выгоревшего костра, нечто неподвижное, как труп, ко всему происходящему безучастный и ничего не приемлющий. Это как бы безмолвие тела после смерти, после прекращения жизни.

С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже меньше всего звучащая, звучит поэтому и сильнее и точнее.

Музыкально, черное является полной заключительной паузой, после которой идет продолжение подобно началу нового мира, так как, благодаря этой паузе, завершенное закончено на все времена - круг замкнулся. Не так обстоит с белым цветом, на фоне которого почти все краски утрачивают чистоту звучания, а некоторые совершенно растекаются, оставляя после себя слабое, обессиленное звучание.

Белый цвет представляется как бы символом вселенной, из которой все краски исчезли. Этот мир так высоко над нами, что оттуда до нас не доносятся никакие звуки. Оттуда исходит великое безмолвие, которое, представленное материально, кажется нам неразрушимой, уходящей в бесконечность, холодной стеной. Поэтому белый цвет действует на нашу психику, как великое безмолвие, которое для нас абсолютно. Белое - это Ничто, которое юно, или, еще точнее - это ничто доначальное, до рождения сущее. Так, быть может, звучала земля в былые времена ледникового периода.

Музыкально он звучит, как не-звучание, что соответствует паузам в музыке, паузам, которые лишь временно прерывают развитие музыкальной фразы или содержания, и не являются окончательным заключением развития. Это безмолвие не мертво, оно полно возможностей.

Цель — отображение собственных впечатлений и эмоциональных переживаний при прослушивании музыки в процессе создания абстрактной композиции.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с абстрактным искусством на примере творчества В. В. Кандинского
2. Предложить участникам прочувствовать музыку, двигаясь в соответствии с ее звучанием
3. Создать свою собственную абстрактную композицию на основе различных по звучанию фрагментов музыкальных произведений

Идея занятия

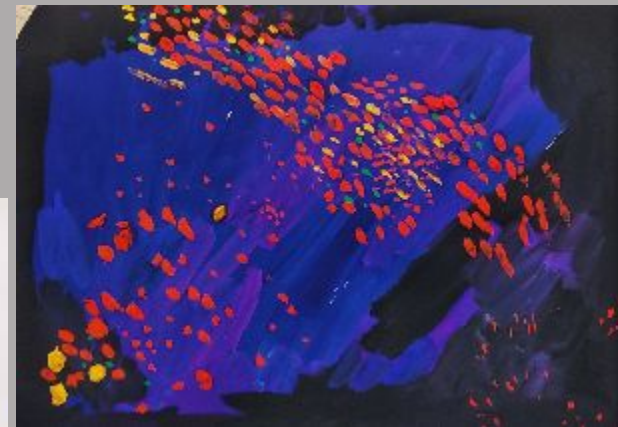
Синтез искусств – понятие, которое появилось в конце 19 – начале 20 века. Блестящим примером синтеза искусств стало творчество В. В. Кандинского. Он не только выявил взаимосвязь между музыкой и изобразительным искусством, но попытался соединить цвет, пластику, слово, музыку.

Учащимся предлагаются по очереди два музыкальных фрагмента: один спокойный, второй быстрый. При первом прослушивании им предлагается подвигаться в соответствии с музыкой, прочувствовать музыку своим телом. При втором прослушивании учащиеся создают свою абстрактную композицию, используя те цвета, линии, пятна, которые отражают их душевные переживания.

1 музыкальный фрагмент. Лунная соната Л. Бетховена

2 Музыкальный фрагмент. Времена года. Лето. Гроза А. Вивальди

Заключение

В ходе апробации было выявлено, что использование арт-практик при изучении блока «Цветоведение» помогает раскрыть творческий потенциал подростка гораздо глубже. В ходе рефлексии, учащиеся отмечали, что эти занятия были очень интересными и полезными для них, как в плане получения новых знаний, так и в плане расширения своих практических навыков работы с цветом.

Познавая в ходе творческой деятельности самих себя и отталкиваясь от собственных переживаний учащиеся выходят на постижение универсальных общечеловеческих смыслов и ценностей.