

**Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»**

Учебное пособие

ТЕМА:

Решение композиционной задачи по теме

Jazz

**МДК 01.01 «Композиция и анализ
изобразительного искусства»**

Ивашкин А.В.

2018г.

Введение

«Джаз — род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора. Джаз как явление возник в 1910-х годах на юге США и быстро распространился во всех развитых странах». Вот что мы можем прочесть в Википедии по этой теме. Джаз это именно явление и не только в музыкальном искусстве. Наша задача отработать навыки композиционного мышления, взяв за основу для дальнейшей разработки именно эту нелёгкую тему.

Разработка композиционного решения по теме «Джаз»

Сама тема «Джаз», как поставленная задача, несколько нова для студентов и, естественно, требует глубокого «вхождения». На первом уроке, после оглашения тем на 5й семестр, следующим этапом является общее обсуждение темы и способов её решения. Но даже этого мало. Первые два занятия эскизы вообще не делаются, а осуществляется, так называемый, ”вход в тему”. Со студентами целесообразно обсудить музыкальные стили и направления в целом, и особо затронуть Джаз, то, как он появился, как развивался, привести в качестве примеров ярких представителей: музыкантов, наиболее известные джазовые коллективы и центры джазового искусства.

Для ускорения “вхождения” в тему я рекомендую документальный сериал Кена Бёрнса «История джаза», в котором он подробно рассказывает об истоках джаза, его развитии и влиянии на музыкальную культуру в целом.

Джаз стал символом XX-го века, и, берясь за эту задачу, надо понимать, что к данной теме стоит подойти со всей серьёзностью.

На первом уроке в ходе обсуждения ставится задача и по сбору материала. Для начала в виде записей о джазовых коллективах, историй из жизни джазовых исполнителей, исторических фактов, и лишь после второго урока и дополнительного общего обсуждения собранного материала, обговариваются способы художественного решения данной темы. Надо понимать, что решение темы без большей конкретизации приведёт к слишком общей трактовке.

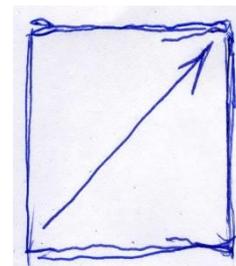
Вот здесь мы и выходим на решение темы через конкретную личность. Ведь важную, решающую роль в развитии группы играет харизматичность её лидера и разнообразие характеров других музыкантов группы. Отсюда особое внимание к персонажированию музыкантов в композиции. В качестве материала для изучения я рекомендовал фильм канадских документалистов Сэма Данна и Скота Макфадьена «История металла», где они кроме развития данного музыкального направления рассказывают о роли лидеров рок групп и концерте, как музыкальном представлении. Так же хорошим подспорьем явились и осенние джазовые концерты в филармонии, куда смогли сходить некоторые студенты.

Через несколько занятий, студенты становятся специалистами в этой области, и накопленных знаний уже хватает для перехода к изобразительной части композиции.

Первым этапом в данной теме является сбор натурального материала и переход от него к формальным отрисовкам будущего эскиза. Переходя к этапу формализации, нужно учитывать идеограмму этой темы.

Идеограмма:

Идеограмма слова «джаз» рождается на слиянии музыки и художественно-пластического изображения, неся с собой ритмику барабанов южноамериканских рабов и диагональную восходящую “линию ренессанса” в пластическом решении. Это проявляется даже на уровне шрифта, а в решении станковой композиции тем более. Идеограмма джаза формирует тему, её решение, ритмику, пластику, тектонику и кинетику композиции, даже формат листа и его пропорции.

К примеру, идеограммы тем «Ностальгия» и «Американский джаз» будут разительно отличаться как в пластике персонажей, так и по динамичности антуража и фонов.

AND ALL THAT JAZZ
from CHICAGO

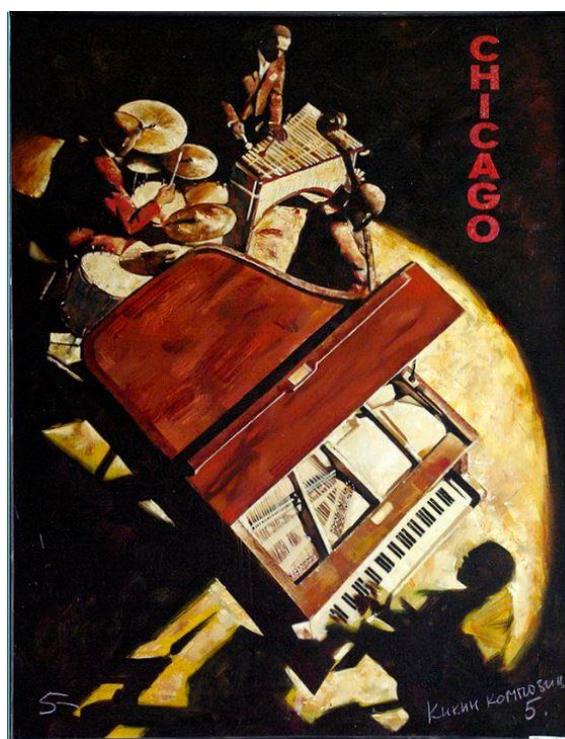
Words by FRED EBB
Music by JOHN KANDER

Moderately

Come on, babe... why don't we pass the town... and all the jazz! - I'm gonna
rouge my knees - and roll my stockings down... and all the jazz!

Start the car... I know a whoop-ee spot - when the gin is cold - but the pi - an - o's hot - It's just a

Preview at www.musician360.com

Во время выполнения заданий по теме «Джаз» нужно опираться на ранее пройденный материал, а также применять знания формальной композиции, продумывая, через какие приёмы автор будет решать эскиз. В данном случае правда будет скорее на стыке применения нескольких приёмов формализации

(например, «ритм» и «доминанта»). Подразумевается, что студенты освоили задания по формальной композиции на первых курсах, но конечно необходимо каждый раз напоминать эти правила и приёмы.

Эти задания снова решаются через общее обсуждение, вычерчивание примеров на доске и т.д.

На первом этапе я не показываю студентам примеры композиций на эту тему и работы предыдущих студентов, стараясь не программировать слушателей курса решениями предыдущих групп. Я делаю это позже, когда у студентов появляются собственные эскизы по теме. Ведь даже на первом этапе материал, сделанный с ошибками, заслуживает своего внимания. Особое внимание уделяется не только количеству форэскизов, но и их качественному, поступательному развитию. Эскизы обязательно должны развиваться в прогрессии, постепенно обостряя формальное решение, и освобождаясь от всего лишнего. Мы со студентами в диалоге отбираем наиболее яркое решение. Таким образом, слушатели курса учатся развивать эскиз, выбрать один из нескольких “в работу”. Мы в обязательном порядке проговариваем, чем один эскиз хуже, а другой лучше. До генерального эскиза доводятся несколько разработок, и каждая из них прорабатывается.

В конечном итоге отбирается один эскиз и на его основе отрисовывается генеральный форэскиз, который в дальнейшем переводится в картон (материал темпера, формат подрамника).

В процессе ведения темы студенты выполняют так же копию картона темперой и копию академической композиции маслом с академических просмотров академии имени Репина.

По мере приближения к генеральному эскизу, у студентов накапливается натурный материал, который является хорошим подспорьем для появления новых идей, проработки деталей, усиления убедительности композиции. Зарисовки с репетиций музыкантов, наброски с концертов, отрисовки музыкальных инструментов - каждый объект, появившийся в композиции, должен быть зарисован с реального. Натурным материалом студенты обогащают эскиз деталями, которые нельзя выдумать из головы, а так же оживляют его более точной передачей формы.

Во время натуральных зарисовок, у студентов появляются и новые решения по этой задаче. Что обусловлено более глубоким проникновением в данную тему, а также реальными впечатлениями от увиденного.

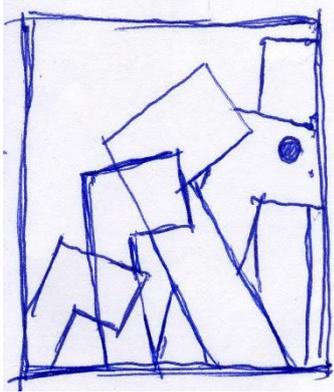
На данном этапе будет целесообразно показать студентам работы художников и других студентов по данной теме.

Eric Bowman «Jazz»

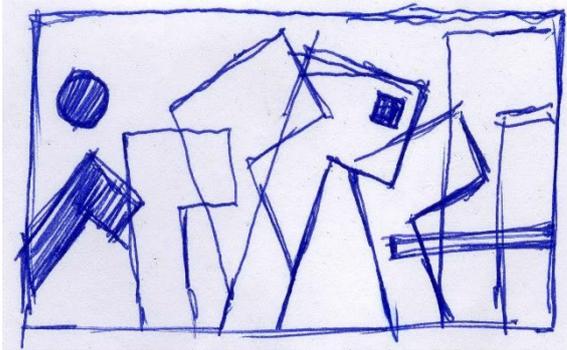
И так вернёмся к формальному решению и его происхождению из идеограммы “JAZZ”

Ассоциативно мы представляем джаз довольно ритмичным, даже не зная о его происхождении из игры на подручных инструментах южноамериканских рабов. Это позже афроамериканцы получили возможность купить инструменты (в южной Америке были расформированы военные духовые оркестры), а в самом начале звуки будущего джаза извлекались из ударов по пустой коробке и струн, натянутых на швабру.

Соответственно и ноты джазовых мелодий имеют ритмичную структуру, и формальные эскизы, вторя этой мелодии, будут иметь разнообразную ритмичную и диагональную структуру.

Как видим, любое решение этой темы имеет в своей основе ритмику, порождённую самой мелодией этого направления в музыке.

Ассоциация джаза с южной Америкой диктует нам и цветовое решение, собранное из тёплых, порой “пережаренных” оттенков.

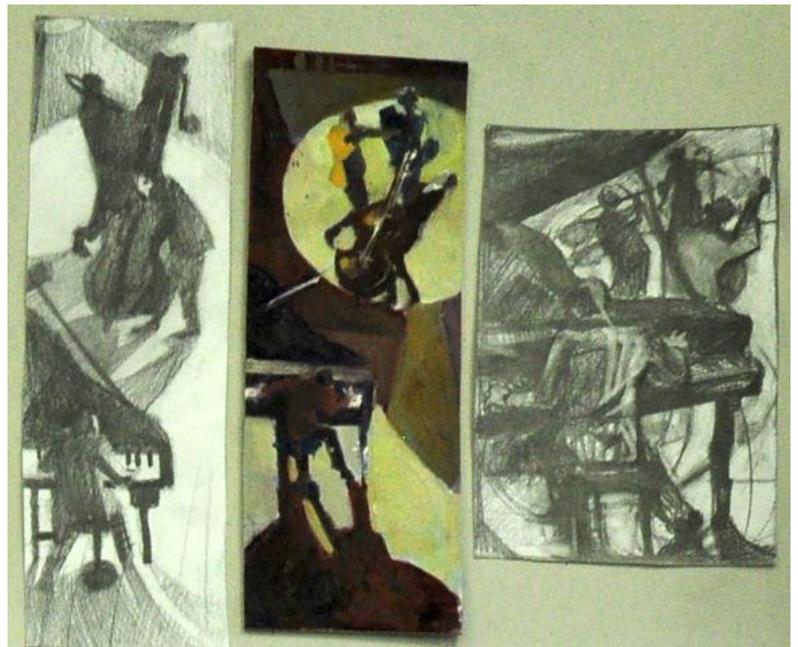

Ассоциативность.

Словосочетание Американский джаз настолько крепко засело у нас в подсознании, что такое понятие как Нидерландский джаз для нас словно не существует.

Само слово ещё без картины рождает у нас в подсознании образы, и задача студентов сделать эскизы не только по

прямой ассоциации, но и уйти от шаблона, не став жертвами стереотипов. Этому способствует кропотливый поиск формального решения:

Причём, на первых этапах могут даже не угадываться музыканты или инструменты в получившихся композиционных элементах, но важно зафиксировать идею для дальнейшего развития в материале. Далее наступает этап более детальной и характерной прорисовки объектов и персонажей. Студенты учатся развивать эскизы поступательно от упрощённого к более сложному.

Завершающим этапом работы с эскизами является генеральный эскиз, в котором персонажи и атрибутика уравновешены в формате и проработаны до мелочей.

