

image not found or type unknown

Кто такой Иттен? Начнём с того, что полное его имя Иоганнес Иттен (рис.1), это швейцарский художник, теоретик нового искусства и педагог немецкого учебного заведения под названием Баухауз(см.рис.2). В этом эссе, я разберу основные направления его учебной программы.

Как педагог, Иоганнес Иттен начал свою карьеру с Частной школы искусств в Вене. Через связи, по случайности, Иттен познакомился с Гропиусом, и тот оказал огромное впечатление на Гропиуса, вследствие чего, был приглашён на выступление в Национальный театр Веймара с выступлением по теме - «Изучение старых мастеров». В честь торжественного открытия Баухауса (21 марта 1919 года). А уже 1 октября 1919 года, он получил должность преподавателя, в рамках которой, он разрабатывал шестимесячный курс по дисциплине пропедевтика, в период с 1918-1919 года. Основополагающие идеи которого принадлежали Гропиусу, они заключались в высвобождении творческого потенциала учащихся для создания новейшего и ни на что не похожего стиля в искусстве. Хотя Иттен, в свою очередь, придерживался идеи, отражения настроения, умению передать или ощутить эмоции при создании чего-то. Опираясь на свои духовные внутренние качества. Постепенно, его методы и подход позволили окружить себя близкими по духу преподавателями и студентами.

Основой курса, по мнению Иттена, являлось учение о контрастах. Своим студентам он предлагал выполнить задания, которые могли объективизировать свои ощущения. Сделать переход от чувственного в материальное (см.рис.3). Нарисовать на бумаге, закрытыми глазами эмоцию, которую они представляли. Цикл упражнений, разработанный Иттенем в период с 1921 по 1922, начинался с дыхательной гимнастики и тренировки движений. Выглядело это как кругообразные, волнообразные и зигзагообразные движения руками, после чего студенты закрывали глаза и рисовали абстрактные композиции с помощью угля. Таким образом, пытаюсь развить в учениках свободное владение формой и цветом, как главными инструментами творчества.

Всемирную известность Иттен приобрёл, благодаря изложению своих подходов и пониманию цвето и формообразования, в книгах, которые написал в 1911-1913 годах. Такие как «Искусство цвета» и «Искусство формы» (см.рис.4 и рис.5), изданные на многих языках. После чего в 1923 году покинул стены Баухауза. После

чего подход на этом курсе был существенно изменён.

В книге «Искусство цвета» он сформулировал общую идею своего педагогического метода: *«Получение знания из книг или от учителей подобно путешествию в повозке. ...Но повозка может служить только на большой дороге. Тот, кто достиг конца её, сойдёт с повозки и отправится дальше пешком»* и *«Если вы, не зная законов цвета, способны создавать шедевры, то ваш путь заключается в этом незнании. Но если вы, не зная этих законов, не способны создавать шедевры, то вам следует позаботиться о получении соответствующих знаний»*.

Опираясь на опыт предшественников, изучавших физическую природу света, химию пигментов и красителей, физиологический и психологический аспекты воздействия цвета: И. Ньютона, И. Гёте, Ф. О. Рунге, М. Шеврёля, Г. Гельмгольца, В. Бецольда, В. Оствальда, А. Хёльцеля, И. Иттен построил свою теорию, соединив в ней найденные ранее закономерности, опосредовав их понимание.

Модернизировав инструмент цветового круга — расширил представление о функциях дополнительных цветов и цветовых контрастов. Его лекции воспринимаются как увлекательное путешествие в таинственный мир: здесь кипят страсти, идёт борьба за первенство, чередуются торжество и грусть, мечтательность и душевный подъём.

Система И. Иттена, придававшего первостепенное значение постижению законов цвета, находилась в созвучии с таким виденьем задач творчества; а тем, кто не уделяет должного внимания колористической культуре, он напоминает: *«У людей, чувствительных к цвету, несимпатичные им цвета могут спровоцировать даже психическое расстройство... Разве общее хорошее самочувствие не является более важной целью, чем эстетическое единство?»*.

Каждому человеку в соответствии с его конституцией присуще предпочтение определённых форм... В древнем Китае восхищались образцами каллиграфии (см.рис.6), имевшими субъективно «оригинальный» характер. Но больше всего ценили те, в которых оригинальность и гармония были уравновешены... Интерес к «оригинальности и индивидуальности стиля» уступил место поиску абсолюта и решению каждой темы на основе лапидарных средств выразительности. В живописном произведении выразительные свойства цвета и формы имеют согласованное воздействие. Трём основным, первичным цветам: красному, жёлтому и синему, в пределе соответствуют три основных, первичных формы: квадрат, треугольник и круг (см.рис.7).

Соответствия

Квадрат — красный,

Треугольник — светло-жёлтый,

Круг — прозрачно-синий,

Оранжевый — трапеция,

Зелёный — сферический треугольник,

Фиолетовый — эллипс.

Семь контрастов

Контраст цветовых сопоставлений

Контраст светлого и тёмного

Контраст холодного и тёплого

Контраст дополнительных цветов

- жёлтый — фиолетовый
- жёлто-оранжевый — сине-фиолетовый
- оранжевый — синий
- красно-оранжевый — сине-зелёный
- красный — зелёный
- красно-фиолетовый — жёлто-зелёный

Симультанный контраст

Контраст цветового насыщения

Контраст цветового распространения (пропорции)

- жёлтый: 3
- оранжевый: 4
- красный: 6
- фиолетовый: 9
- синий: 8
- зелёный: 6

Его школа — в полной мере, коллективный творческий процесс, подразумевающий такое взаимодействие учителя и ученика, когда первый много черпает от чистого, начинающего художника, чья воля не обременена «стандартными» методами профессионализма, но также и не обладающего, достаточными знаниями и опытом; преподаватель, благодаря такому интересному и взаимно полезному общению, развивает, и обогащают вместе с учеником теоретическую базу.

Рисунок Рисунок .

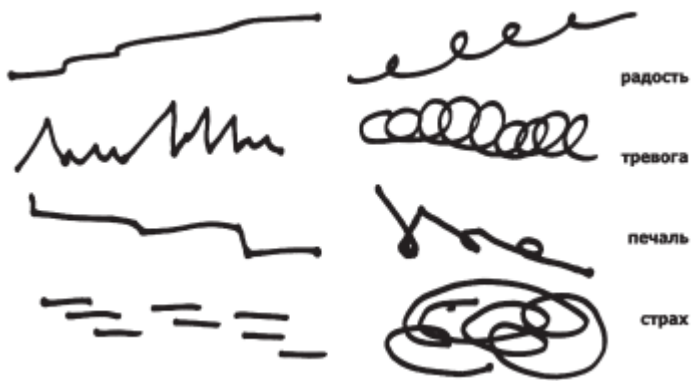

Рисунок .

Рисунок 4. Рисунок 5.

Рисунок 6. Рисунок 7.