

Методическая разработка

"Виды композиций"

**Разработчик: преподаватель МБУДО
ДХШ № 3 города Сочи**

Лямина Любовь Борисовна

г. Сочи

2018 г.

Оглавление

I. Пояснительная записка

II. Содержание

1. Тема 1. «Виды композиций»

2. Тема 2. «Законы, художественные правила и приемы композиции»

3. Тема 3. «Методические рекомендации»

- методические рекомендации по программе станковой композиции 1-5 классы ДХШ.

III. Список литературы

IV. Приложения

I. Пояснительная записка

Данная методическая разработка «Виды композиций», адресована администрации, методистам и преподавателям детских художественных школ, и художественным отделениям школ искусств. Автором предложено внести в существующую в ДХШ и ДШИ программу по композиции раздел, ознакамливающий обучающихся старших классов с понятием «абстрактная композиция».

В настоящее время в типовых детских художественных школах нашей страны существует академическая направленность обучения детей, которая базируется на опыте всей русской реалистической школы. «Абстрактное искусство, как искусство «личного переживания» в различные периоды существования шокировало зрителя, составляло авангард искусства, затем высмеивалось, подвергалось осуждению и цензуре, как искусство, не имеющее никакого смысла и дегенеративное. Однако теперь абстракционизм существует наравне со всеми другими формами искусства и, более того, выходит на особые позиции заданий вступительных испытаний при поступлении в образовательные учреждения на архитектурно-дизайнерские специальности». Но поскольку в ДХШ и ДШИ преподаются только композиция станковая (сюжетная, реалистическая) и композиция прикладная (направленная на работу с различными декоративными материалами), обучающиеся или выпускники ДХШ и ДШИ сталкиваясь с необходимостью выполнить абстрактную композицию, теряются и не справляются с поставленной перед ними задачей.

Исходя из выше сказанного, считаю необходимым включить в школьную программу по композиции ознакомительный материал по таким видам композиций как «колористическая, беспредметная» (дизайнерское направление) и «объемно-пространственная» (архитектурное направление).

Работа в этом направлении особенно актуальна для школ, где существует профориентационный класс, подготавливающий учащихся к поступлению в высшие и средние образовательные учреждения различной художественной направленности.

Целью данной разработки является ознакомить учащихся ДХШ и ДШИ с понятием «абстрактная композиция», чем она кардинально отличается от предметной композиции и в что их объединяет.

Задача заключается в успешном овладении обучающимися ДХШ и ДШИ теоретическими и практическими навыками в работе над композицией к какому бы виду она не принадлежала. Поэтому основная часть разработки будет состоять из описания отличительных характеристик композиций различных направленностей, а также из описания композиционных законов, художественных правил и приемов, характерных для всех видов композиций.

II. Содержание

Тема 1. Виды композиций

Станковая, сюжетная композиция

«Композиция – это строение, соотношение и взаимное расположение частей». А если говорить о композиции как о творческом процессе, то «Композиция - это искусство передавать свои мысли другим. Она определяет порядок размещения каждого предмета и вносит ясность и простоту. Художник находит тему и определяет изобразительные средства для воплощения своего замысла».

Сюжетная композиция - изображение людей и животных в каком-либо действии. Сюжетная композиция, выполненная в том или ином виде изобразительного искусства, приобретает его отличительные черты.

Станковая композиция как правило имеет самостоятельное значение. Чаще всего, художник, выполняя свой замысел на картине, не знает, где она будет висеть, но иногда картины пишутся и под конкретный заказ, поэтому данные композиции предназначены не только для выставок и музеев, но и для украшения интерьеров жилых и общественных зданий.

Нестеров М.В. "Видение отроку Варфоломею"

Монументальная композиция

Монументальная композиция - вид живописи, неразрывно связанной с архитектурой, украшающей стены, полы или потолки зданий. Это украшение интерьеров и экстерьеров зданий в основном общественного назначения. В монументальной композиции используются долговечные материалы, она может быть выполнена в мозаике,

витраже, фресковой технике. Для нее характерны: большой размер; обобщенность форм; локальность цвета; декоративность. Решение монументальной композиции может быть и реалистичным. Монументальная живопись предполагает дистанцию между собой и зрителем, обзор с большого расстояния. Своими формами и линиями она должна не «разрушать», а подчёркивать плоскость стены. Художники монументалисты прибегают к обобщенным, легко читаемым силуэтам, простой композиции.

Гобелен

Книжная композиция

Книжная композиция сопровождает текст и является синтезом художественного слова изобразительного искусства. Для нее характерен небольшой, а часто даже миниатюрный размер. Иллюстрация, расположенная на всю страницу, называется - полосной; на двух страницах - разворотной; на полстраницы - полу полосной; небольшая иллюстрация, окруженная текстом - оборочной; иллюстрация, помещенная в начале части или главы книги - называется заставкой; заглавная иллюстрация, помещенная на левой половине первого разворота книги, правую сторону которого занимает титульный лист - называется фронтиспис. Характерное отличие книжной композиции от других видов композиций мы можем проследить на примере заставки, полу полосной или оборочной иллюстрации. Это прежде всего композиционное соотношение с текстом и связь с белым листом (отсутствие фона, т.е. контурное решение). Для книжной композиции присущ широкий выбор техник: акварель; гуашь; пастель; цветные карандаши; тушь и т.д. Часто применяются различные техники гравюр: высокая печать (ксилография - гравюра на дереве) и линогравюра (гравюра на линолеуме);

глубокая печать (офорт - гравюра на металле); плоская печать (литография - рисунок на литографском камне).

Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошёл, сел у берега моря;
Там он стал верёвку крутить
Да конец её в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»

6

— «Да вот верёвкой хочу море морщить
Да вас, проклятое племя, корчить».
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
— «Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот уж будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха».
— «Балдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»

7

Иллюстрация В.Г. Бритвина к "Сказке о попе и работнике его Балде" А.С. Пушкина

Декоративно-прикладная композиция

Декоративно-прикладная композиция служит для украшения художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту (посуда, мебель, ткани и т. д.), формирует окружающую человека материальную предметно – пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Отличается стилизацией изображаемых предметов, упрощением форм, локальностью цвета, декорированием. Художественные материалы используются в соответствии с технологиями, применяемыми для росписи данного изделия.

Роспись по дереву.

Абстрактная композиция

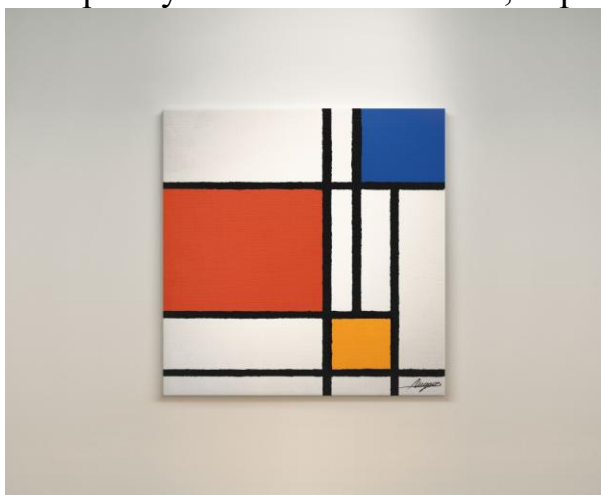

По определению - абстракционизм (лат. *abstraction* — удаление, отвлечение) или *нефигуративное* или *беспредметное* направление искусства, отказавшееся от приближённого к действительности изображения форм в живописи, графике и скульптуре. В основу эстетической концепции первых абстракционистов был положен отказ от реальной формы, которая требует от зрителя эрудированности и логического осмысления, в угоду выражения как минимум чистого эмоционального посыла. Как максимум предполагалось, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, интуитивно постигаемые художником, выражались через соотношение абстрактных форм (цветовых пятен, линий, объёмов, геометрических фигур). Всё изобразительное искусство можно поделить на предметное и беспредметное. И тот и другой раздел можно представить, как совокупность направлений в искусстве, например в абстрактном искусстве два больших направления геометрическая абстракция, основанная преимущественно на четко очерченных конфигурациях (Малевич, Мондриан) и лирическая абстракция, в которой композиция организуется из свободно текущих форм (Кандинский). В их рамках можно выделить более узкие течения, например, ташизм (живопись пятнами, которые выражают

бессознательную активность художника), супрематизм (комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний),

неопластицизм (живопись в компоновке крупных прямоугольных плоскостей, окрашенных в основные цвета спектра)

и т.д.

В предметной живописи вмещаются различные подходы к изображению самой реалистичной формы, действия, времени, пространства. Например, жанровая реалистичная композиция, т.е. отражающая определенный жанр искусства (анималистический, исторический, батальный, бытовой или т.п.) чётко придерживается Аристотелевых единств — времени, места, действия. В таком искусстве определенные действующие лица в определенный момент времени в реальном пространстве объединены одним действием. Однако, в предметном искусстве исторически сложились и такие направления как сюрреализм, кубизм, футуризм и иные «предметные» авангардные течения, где предметы окружающего мира со значительной степенью стилизации (деформация, упрощения, усложнения и т.д.) или без нее изображаются не в условиях реального физического мира, а как бы в потоке ассоциативных рефлексий автора. Иными словами, есть реальные объекты, но времена, пространства могут смешиваться, цвет трактоваться условно, а форма сильно деформироваться. «Уже период протоавангарда рубежа XIX—XX веков характеризуется как слом, переход от классической эстетики Аристотеля, к неклассической, антиаристотелевской традиции».

Тема II. Законы, художественные правила и приемы композиции

В станковой композиции «законы» носят объективный, всеобщий характер, устойчивый на протяжении длительного отрезка времени в истории развития изобразительного искусства. Композиционные «правила» и «приемы», помогающие строить композицию, относятся к менее постоянным категориям. Е.А. Кибрик, говоря о композиции, выделяет четыре основных, объективных закона:

Закон цельности

Главной чертой закона цельности является неделимость композиции. Художник создает центр внимания и подчиняет ему все второстепенное. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому. В композиции художник создает определенный композиционный принцип, который является основой будущего произведения, способный объединить в одно целое все его детали, т.е. решает вопрос неделимости композиции. При нахождении конструктивной идеи композиции, следует вначале сочетать массы, в силуэты которых уже войдут многочисленные детали. Разрабатывать детали можно только после того, как найдено сочетание больших масс, больших групп. Закон цельности требует связи и взаимосогласованности всех элементов композиции.

В.И. Суриков "Степан Разин", К. Брюллов "Последний день Помпеи"

В.И. Суриков "Степан Разин"

Закон типизации

И.Е. Репин «Не ждали».

Закон типизации (закон жизненности) характеризуется тремя основными чертами:

Первое – типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие композиции. Художник при написании композиции создает типичные образы изображаемых, их костюмы и окружение.

Второй чертой закона типизации принято считать передачу в произведении искусства ощущения движения, развития действия во времени. Изобразительное искусство в отличие от театра и кино может показать лишь один момент в развитии сюжета. И художник должен передать в одном кульминационном моменте движения признаки предыдущего и последующего состояний. Только таким путем возможна передача движения жизни в изобразительном искусстве. Так в картине И.Е. Репина «Не ждали», зритель воспринимает не только изображаемый момент, но и представляет себе, чем были заняты и в каком состоянии находились персонажи до того, как они неожиданно увидели вернувшегося ссыльного. Его появление – настоящее, а в будущем последует сцена бурной встречи.

Третьей чертой закона является новизна. Талантливый художник, несмотря на то, что, казалось бы, давно открыты все художественные приемы, всегда сможет открыть что-то новое, присущее только ему. Понятие новизны касается и тематики, и художественных средств, и композиционного строя.

Закон контрастов

Закон контрастов — один из основных законов композиции. Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон. Основными контрастами в изобразительном искусстве являются тоновой (светлотный) и цветовой природные контрасты. На их основе возникают и действуют другие виды контрастов — контрасты линий, форм, размеров, характеров, состояний, а также контрасты, связанные с идеями (контрасты идей, положений), контрасты в построении сюжета (контрасты в нахождении конструктивной идеи) и т. д. контрасты являются законом композиции, они выражают собой борьбу противоположностей.

Используя в композиции контрасты: контраст цветов (монохроматических, дополнительных, тепло-холодных, контраст светлости одного цвета); контраст величин (высокого и низкого, тонкого и толстого); контраст объема и плоскости; контраст фактуры материалов; психологический контраст характеров, художники добиваются в своих композициях большей выразительности, а главное контрасты используются для выделения композиционного центра, без контрастов изображение сольется с фоном, без них нельзя создать не только произведения искусства, но даже простое изображение. контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции.

Контрасты в композиции выступают как композиционная сила не только с точки зрения «механики» построения, т. е. построения композиции как какой-то структуры, но и с точки зрения творческого процесса создания художественных образов: большая часть творческого процесса создания художником произведения связана с определением характера контрастов.

Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу

Композиция только тогда становится художественным явлением, когда она имеет идейный смысл. Лишенная идейного смысла композиция, будет рассматриваться только как ремесленное полотно. Все соотношения цвета, света, тона, ритма, движений, пропорций и т. д. требуют подчинения единому целому идейному замыслу.

Е.Е. Моисеенко, «Речь»

Художественные правила и приемы

1. Композиционный центр

Центр композиции – это та часть картины, на которой ясно выдержано идейное содержание сюжета. Композиционный центр должен привлекать внимание зрителя в первую очередь. Зрение человека устроено так, что изначально фиксирует внимание на сильно действующее раздражение. Данное условие может быть выполнено посредством многих художественных приемов. Самыми выразительными из которых являются закон контрастов, закон цельности, закон подчиненности всех закономерностей и средств идейному замыслу.

Симметричный композиционный центр

Симметрия от греческого – соразмерность.

В симметричных композициях ярко выражен центр (часто он совпадает с геометрическим центром картины), причем одна часть картины почти что зеркально похожа на вторую. Особенно часто мы встречаем симметричные

композиции в эпоху Возрождения. Классическим примером симметричной композиции является картина «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Изобразив фигуру Христа ровно по центру, художник подчеркнул величие данной фигуры, используя также направление диагоналей интерьера картины, ведущих взгляд зрителя к центру композиции. Но надо понимать, что симметрия в станковой композиции понятие относительное, в том смысле, что оно, конечно, имеет свои устойчивые принципы, но абсолютных повторов левой и правой частей картины не существует. Все сходное всегда разнообразится художником или объединяется в единое целое, или силуэт. Симметрия в композиции вызывает чувство устойчивости, равновесия, покоя, т.е. статики. Например, чем ниже к краю листа изображены предметы на рисунке и чем они симметричнее расположены, тем работа статичнее.

172 LEONARDO DA VINCI
Ostatnia Wieczerza

Асимметричный композиционный центр

Характерные композиции с асимметричным центром это те композиции у которых смысловой центр находится ближе к одной из сторон картины, а другая ее часть менее загружена, то есть композиционный центр несколько смещен от геометрического центра выбранного формата в сторону. Равновесие в данном случае несколько ослабляется. Но художник должен находить при этом такой вариант композиции, когда «...картина должна утрястись так, чтобы переменить в ней ничего нельзя было...» Суриков В.И. Примером асимметричного построения композиции может служить картина «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Не желательно сильное смещение композиционного центра в угол композиции, что может послужить нарушением равновесия и создания впечатления, что для данной картины не хватает рабочего поля. Для акцента на главном, художники часто располагают композиционный центр в левом углу, учитывая, привычную для европейцев, читаемость картины слева направо. Чем асимметричнее расположены объекты на рисунке, тем композиция динамичнее

Рембрандт «Возвращение блудного сына»

Композиционный центр на втором картинном плане

Расположение сюжетно-композиционного центра на втором плане, раздвигает пространство в глубину. Так в картине «Явление Христа народу» А. Иванова, автор как бы вводит зрителя во внутрь происходящего через первый план.

А. Иванов "Явление Христа народу"

Горизонтальные, вертикальные и диагональные направления в композиции их соответствие формату картины

Выбор формата имеет важное значение для выразительности работы и выявления мысли автора, он определяется темой, сюжетом, замыслом.

Горизонтальные направления в композиции

Чтобы показать состояние относительного покоя и тишины, используется прием горизонтальных направлений. К примеру, полотно В.М. Васнецова "После побоища". Соответственно для подобной темы берется и горизонтальный формат. Темы предлагаемых композиций: "Тишина", "Покой", "Отдых".

В.М. Васнецова "После побоища"

Вертикальные направления в композиции

Вертикальные направления подчеркивают чувство величия, высоты, парадности, приподнятости. Вертикали широко использовались в готическом стиле. Питер Янсц "Интерьер церкви в Утрихе". Для подобных тем берется вертикально вытянутый формат.

П. Янсц "Интерьер церкви в Утрихе"

Диагональные направления в композиции

Диагонали в композиции передают движение, динамику, они способствуют усилению или ослаблению движения в зависимости от их направленности. Художники Возрождения полагали, что величайшее очарование и жизнь, какие только могут иметь картина, это передача движения, которое художники называют духом картины. Носитель и весник движения - линия. Она ведет зрителя и управляет им. Необходимо знать и учитывать при построении композиции, что процесс чтения европейского текста всегда идет слева направо, именно в таком привычном направлении движется наш глаз при чтении - будь то книга, письмо или ноты. Картину, ее композицию зритель обычно "читает" слева направо. При этом следует заметить, что если художник направление движения линий в композиции вынуждает зрителя читать её справа налево, то в этом случае обычно возникает момент заторможенности зрительного восприятия, чем вызывает ощущение замедленности изображаемого движения. Так в картине В. Сурикова "Боярыня Морозова" чувствуется медленный отъезд саней, это ощущение вызвано движением диагонали с нижнего правого угла картины в левый верхний.

В.И. Суриков, «Боярыня Морозова»

Если художник хочет ускорить движение в своей картине, то он ведет глаз зрителя слева направо, привычным для глаза европейца движением. Диагональные направления могут быть использованы в любых форматах.

Е.Е. Моисеенко, эскиз "Всадники"

Е.Е. Моисеенко, "Нас водила молодость"

О формате надо еще сказать, что для выражения торжественного, значительного размер берется большой, так "Клятва Горациев" Ж.Л. Давида. Для передачи камерного сюжета используется маленький формат. Пример - голландская живопись 17 в. Часто художниками используется прямоугольный или квадратный форматы, реже круг, овал, арочные форматы.

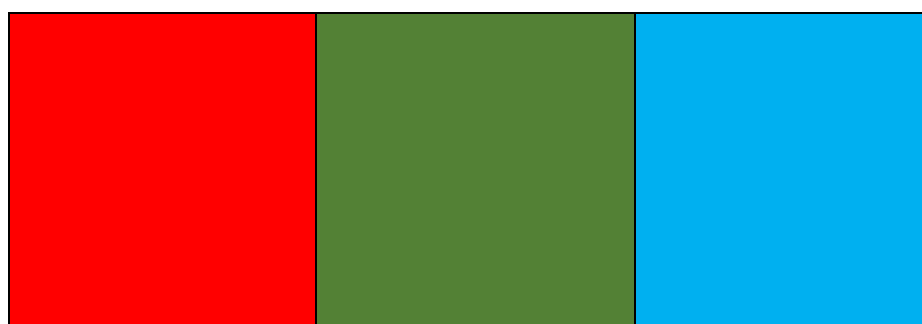
Воздушная, цветовая и линейная перспектива в композиции

Воздушная перспектива

Еще в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи разрабатывал вопрос о влиянии воздуха на изменение четкости очертаний предметов и изменения их цвета в зависимости от расстояния. Воздух имеет свою плотность, по мере удаления он концентрируется и окутывает дальние предметы дымкой.

Цветовая перспектива

Если на определенном расстоянии от наблюдателя поставить рядом три окрашенных в красный, зеленый и синий цвета квадраты, то красный будет

восприниматься как расположенный ближе, зеленый дальше, синий еще более удаленным, что служит основой для разделения цветов на выступающие и отступающие. Традиционная точка зрения этот психологический феномен объясняет ассоциативным путем, обращая внимание на то, что дальние предметы всегда окутываются синевой. Пространственные свойства цвета, были уже замечены художниками эпохи Возрождения, которые, как правило, передний план изображали в тепло-коричневых тонах, средний нейтральным зеленым и далее голубым.

Линейная перспектива

Линейная перспектива (от латыни - увиденный сквозь что-либо) возникла из потребностей архитектуры и живописи. Первые правила перспективы упоминаются в книге греческого математика Эвклида (3 в. до н.э.) "Оптика". Последовательная система перспективы сложилась в эпоху Возрождения вместе с подъемом реализма в искусстве и развитием точных наук. Основные законы перспективы были открыты художниками Пьеро делла Франческо, Леонардо да Винчи, А. Дюрером. Посредством линейной перспективы в композиции создается иллюзия большой глубины пространства, к примеру картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни". Перспектива Кремлевской стены уводит взгляд вглубь к фигуре Петра I.

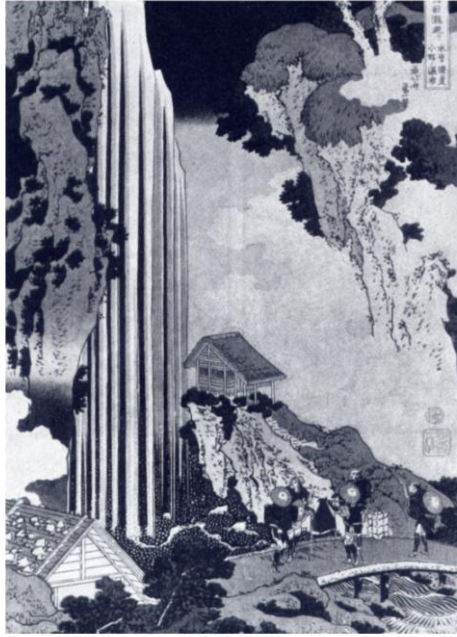

В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни"

В изобразительном искусстве существует пример обратной перспективы. Это древнерусская живопись. Данный способ изображения состоит в увеличении отдельных предметов по мере их удаления.

В китайской живописи употреблялась своеобразная многоплановая перспектива, по которой пространство определялось как бы с птичьего полета.

Рельефная перспектива, при которой средствами скульптуры предметы изображены в резко сокращенном виде, чем достигается впечатление пространственности.

Цвет - как средство передачи настроения в композиции

Одним из важнейших средств выражения идейного замысла в композиции для художника является цвет. Определенная цветовая гамма - это настроение композиции, это радость и грусть, нежность и резкость, буря и покой, это утро и вечер, день и ночь. Задумывая картину, автор наряду с составлением композиционной схемы продумывает и ее колорит. Ведь он решает степень эмоционального воздействия на зрителя. Цветовое решение в композиции, есть не просто хаотичный набор красок, это продуманный подбор цветовой гаммы, наиболее полно отвечающий выразительности работы. Делая тот или иной цветовой выбор, художник основывается на

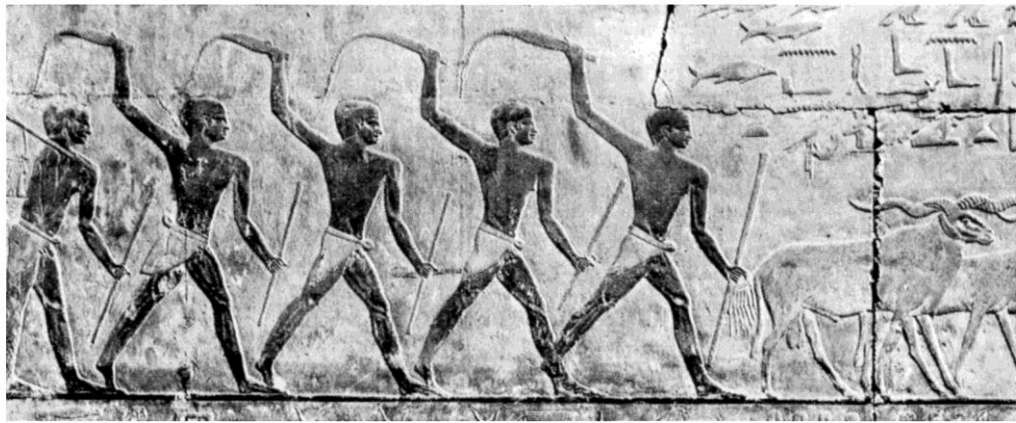
таких понятиях, как тепло-холодная гамма, контраст дополнительных цветов, гармония цвета, живописность и колорит. Данные понятия есть суть уроков предмета живописи, но если в учебном натюрморте существует определенное списание цвета с натуры, то в композиции перед автором стоит задача самому определить цветовое решение своей работы. Поэтому знание теории цветоведения необходимы в композиции.

Существует выражение: "Природное чувство цвета". Возможно действительно человек наделяется этим чувством от природы, а возможно оно развивается с помощью знания цветоведения. Как подсказку при выборе цветовой гаммы для композиции предлагаю следующие гармоничные сочетания цветов:

1. Три любых цвета, расположенных рядом по цветовому спектру;
2. Цвета теплой гаммы;
3. Цвета холодной гаммы;
4. Родственные цвета (составленные на основе одного цвета);
5. Дополнительные цвета по таблице Адомсона;
6. Один цвет, выполненный в тональных растяжках.
7. Хорошо выглядят сочетания любых цветов если фоном являются ахроматические цвета (черный, белый, серый).

Ритм в композиции

Ритм (от греческого - соразмерность, стройность, такт) - закономерное чередование изобразительных элементов, их повторяемость.

Ритмическое построение орнаментальной композиции использовалось уже в первобытном искусстве. В палеолите и особенно в неолите получил широкое распространение геометрический орнамент, состоящий из зигзагов, крестов, кругов, неоднократно повторяющихся. Примеры ритмичного орнамента мы также встречаем в древнем Египте. В большинстве это розетки с изображением простейших способов связи элементов орнамента, повторяющихся деталей, расположенных в ряд. Также на примере искусства Древнего Египетского царства можно проследить прием ритмического повтора элементов. Известно, что изображение человека в Древнем Египте было каноничным, поскольку искусство имело культовое значение (голова, руки и ноги изображались повернутыми боком, а торс прямо). Поэтому повтор изображения фигур волей, неволей имеет ритмичный характер, что придает определенный такт. В целом, благодаря ритмичности расположения фигур, создается ощущение мелодичности, размеренности. Характер ритма может быть различным в зависимости от того, как решается композиция в целом, передает ли художник покой или активное движение. В передаче ритма участвуют линия, тон, цвет, пятно.

Для более полного понимания что такое ритм следует обратиться к литературе и музыке. Так в поэме А. Блока "Двенадцать", выявляя музыку происходящего, автор широко применяет средства звуковой инструментальности стиха. Музыкальность поэмы выразительно передается ее ритмом. Стремительность и вместе с тем сложность движения вперед подчеркивается ритмом, словно сама поэма находится в движении, в постоянных перебоях. Ритм стиха все время как бы подчеркивает бурную переменчивость жизни:

"...Хлеба!

Что впереди?

Проходи!

Черное, черное небо..."

Когда, например, в поэму вступает отряд двенадцати, ритм становится четким, маршевым:

..."В очи бьется

Красный флаг

Раздается

Мерный шаг..."

В музыке мелодия не существует вне ритма. Особенности ритмического рисунка влияют на характер мелодии. Как и композиторы, художники при создании образов движения - шага, бега, скачка, обращаются к выразительным возможностям ритма. В картине А. Дейнека "Оборона Петрограда" ясно читается маршевый строй людей, идущих на бой с врагом, их движения уверены и четки. И тут же в противовес, усиливая впечатление бодрости идущих на защиту города, изображены раненные, возвращающиеся с боя. Совершенно другой ритм - вялый, уставший.

Стилизация в композиции

Стилизация (от французского - стиль) - декоративное обобщение изображаемых предметов или фигур, путем упрощения рисунка, формы, цвета, объемных соотношений.

Стилизация закономерна в декоративно-прикладном искусстве, особенно в орнаменте. Метод стилизации перенесен в графику, монументальную живопись, декоративную скульптуру.

А. Муха

Последовательность работы над композицией

К какому художественному виду не принадлежала бы композиция, всех их объединяет последовательность работы над ней:

1. Идея художника, выбор сюжета на определенную тему;
2. Выбор формата, который наиболее выгодно выражает и соответствует идеи будущей композиции;
3. Расположение композиционного центра в выбранном формате;
4. Тональное решение композиционного поиска;
5. Цветовой поиск (если композиция в окончательном варианте выполняется в цвете);
6. Сбор поискового, натурального материала;
7. Выполнение работы в размере и в материале.

Методические рекомендации

1 класс

Уже приступая к работе над своей первой композицией, учащиеся должны знать последовательность ведения работы, а именно, что такое линейный, тональный и цветовой поиски. Поскольку если сразу не приучить детей к выполнению эскизов, далее им будет казаться это не нужным занятием. С первого класса для развития наблюдательности и овладением передачи пропорций человека и животных, обязательным заданием для обучающихся, как в классе, так и дома, должны быть наброски. Для развития наблюдательности можно предложить учащимся завести дневник наблюдения (альбом) и записывать все интересное, что было им замечено, в виде мини - сочинений, а ниже иллюстрировать свою мысль

композиционными поисками. При объяснении преподавателем какого-либо композиционного приема, например, выделение главного героя посредством тона, нельзя не дать наряду с понятием контраста, понятие композиционный центр, масштаб и т.д. Поэтому в первом классе учащихся знакомят практически со всеми основными художественными законами, правилами и приемами. Но по учебным часам, отведенным на предмет и, конечно, по возрастному восприятию в первом классе рассмотрим следующие темы:

I. Закон контрастов:

Выполняются четыре упражнения:

1. Упражнение на тональный контраст (светлое на тёмном);
2. Упражнение на тональный контраст (тёмное на светлом);
3. Упражнение на контраст тёпло – холодной гаммы;
4. Упражнение на контраст величин.

Для лучшего понимания обучающимися художественных законов и композиционных правил, желательно предлагать им темы композиций наиболее полно раскрывающие изучаемый материал. Например, если тема урока: "Контраст темного тона на светлом", можно предложить тему: "Злой сказочный герой" и наоборот, "Контраст светлого тона на темном" - "Добрый сказочный герой". Контраст тепло-холодной гаммы - "Теплый дом на снегу". Контраст величин - "Гулливер в стране лилипутов".

Круглов Владимир, 10 лет
"Силы зла"

Кравцова Кристина, 10 лет,
"Айболит спешит на помощь"

Обухова Наталья, 9 лет, «Чудище подводное»

Преп. Гогорян В.П. Старченко Юлия, 9 лет

2. Композиционный центр

Выполняются три упражнения из вырезанных геометрических фигур:

1. Упражнение на симметричный композиционный центр;
2. Упражнение на асимметричный композиционный центр;
3. Упражнение на дальнеплановый композиционный центр.

Материал – цветная бумага, клей, картон 25х25 см., кисть для клея, ножницы, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение симметричного, асимметричного и дальнепланового расположения композиционного центра.

Задачи: составить из геометрических фигур выразительные симметричный, асимметричный и дальнеплановый композиционный центр.

Упражнение симметричный композиционный центр

Предлагаемые темы для сюжетной композиции: «Равновесие. Цирк»; «Музыка»; «На театральной сцене».

Корьян Марина, 10 лет, "Музыка"

Упражнение асимметричный композиционный центр

Предлагаемые темы для сюжетной композиции: «Моя любимая сказка»; «Мои фантазии».

Тутоян Анна, 9 лет, «Мои фантазии»

Упражнение композиционный центр на втором картинном плане

Предлагаемые темы для сюжетной композиции: «В цирке», «На сцене».

А. Вишнеvский, 12 лет, эскиз "В цирке"

3. Ритм

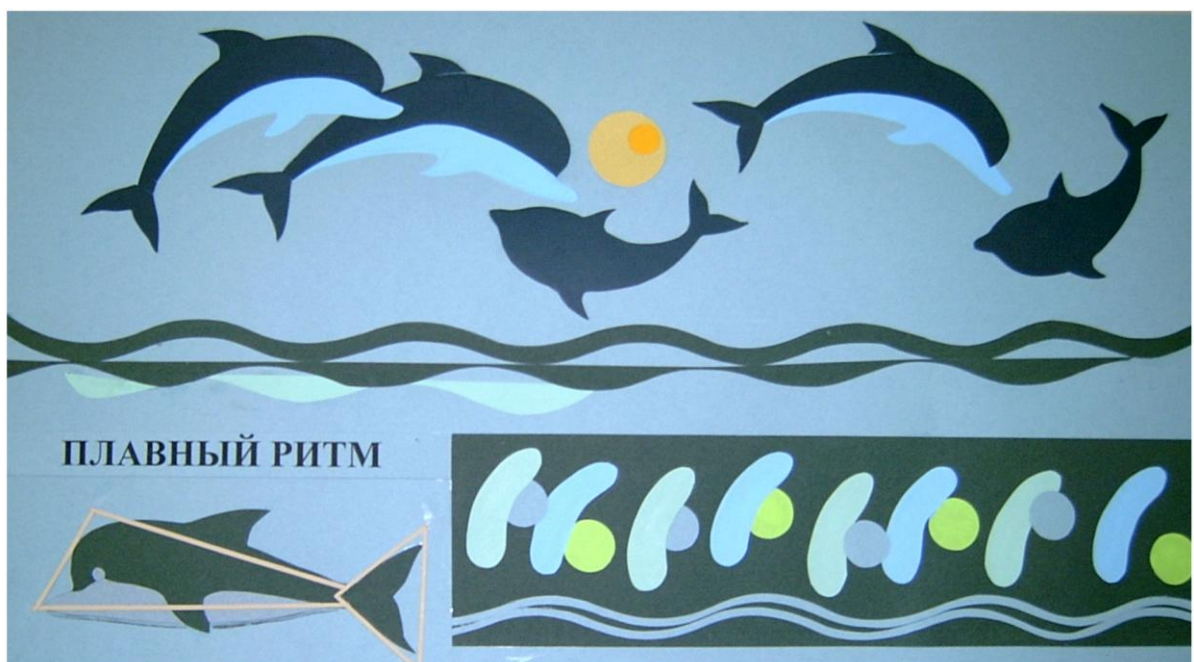
Плавный ритм

Выполняется упражнение «Ныряющие дельфины», предварительно рисуется и вырезается изображение дельфинов, волн, затем составляется горизонтальная композиция.

Материал – цветная бумага, клей, картон 20x40 см., кисть для клея, ножницы, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение понятия «плавные ритмические ряды».

Задачи: гармоничный подбор цветной бумаги, передача плавного движения; развитие умения аккуратного ведения работы.

Предлагаемые темы для сюжетной композиции: «Плавный танец», «Хоровод».

Вишневский Александр, 12 лет,
"Охота"

Динамичный ритм

Упражнение «Бегущие животные». Предварительная отрисовка животных и атрибутики, вырезка изображения, расположение и выклеивание композиции.

Материал – цветная бумага, клей, картон 20х40 см., кисть для клея, ножницы, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение динамичного ритмического движения;

Задачи: последовательное ведение работы; передача динамичного движения; развитие фантазии и образного мышления; закрепление навыков и умений.

Предлагаемые темы для сюжетной композиции: «Спорт»; «Охота»; «Гонки».

Вишневецкий Александр, 12 лет, "Гонки"

2 класс

4. Формат

Горизонтальный композиционный строй

Композиция на тему: "Покой"

Материал – бумага, гуашь, кисти для клея, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение горизонтального композиционного строя; передача покоя, умиротворённости, тишины.

Задачи: использование горизонтальных направлений и соответствующей цветовой гаммы для передачи замысла, состояния; передача пропорции тональных отношений, ритма.

Жаркова Марина, 12 лет, "Тишина"

Вертикальный композиционный строй

Композиция на тему: "Праздник"; "Салют".

Материал – бумага, гуашь, кисти для клея, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение вертикального композиционного строя; передача ощущения возвышенности, величия, высоты.

Задачи: поиск цветового композиционного решения – ритма цветовых элементов; достижение разнообразия в силуэтах; использование понятия «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов».

Жаркова Марина, 12 лет, "Праздник"

Диагональный композиционный строй

Композиция на тему: "Спорт"; "Качели". Читаемость происходящего действия слева направо по диагонали. Эскизы в карандаше.

Материал – бумага, гуашь, кисти для клея, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение диагонального композиционного строя, передача ощущения быстрого движения.

Задачи: передача движения за счёт динамичного ритмического строя; эмоциональная выразительность листа.

Лямин Борис, 12 лет, "Американские горки"

5. Понятие перспективы в композиции

Воздушная перспектива

Четырёхплановое изображение гор. Предварительно выкрашивается бумага (тональная растяжка одного цвета на четырёх полосах). Рисунок гор наносится на бумагу, с соответствием плановости и масштабом, вырезается и наклеивается на картон.

Материал – цветная бумага, клей, картон 25х30 см., кисть для клея, ножницы, графитный карандаш, ластик.

Цель: изучение воздушной перспективы.

Задачи: правильно методически вести учебное задание; проработать пространственные планы.

Упражнение на понятие воздушной перспективы.

Сюжетная композиция, с использованием определённого композиционного строя, воздушной и цветовой перспективой, с выразительным ритмом. Многоплановое решение пространства. Выполнение эскизов.

Материал – по выбору, бумага – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление законов, правил, приёмов и художественных средств станковой композиции.

Задачи: последовательное ведение работы; выражение эмоциональной динамики события; поиск наиболее выразительного решения темы; выражение настроения.

Предлагаемые темы для сюжетной композиции: «В горах»; «На море».

Кравцова Кристина, 11 лет, "На море"

Цветовая перспектива в композиции

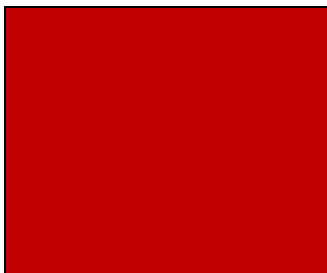
Три фигуры красного, зелёного и голубого цвета выклеиваются на картоне с учётом цветовой перспективы.

Материал – цветная бумага, клей, картон 25х30 см., кисть для клея, ножницы, графитный карандаш, ластик.

Цель: осознанное применение цветовой перспективы в композиции.

Задачи: передача плановости, используя цветовую перспективу.

Предлагаемые темы композиций: «Народы и обычаи»; «В парке».

Сюжетная композиция, с использованием цветовой перспективы. Трехплановое решение пространства. Выполнение эскизов.

Материал – по выбору, бумага – $\frac{1}{4}$ листа.

Цель: закрепление законов, правил, приёмов и художественных средств станковой композиции.

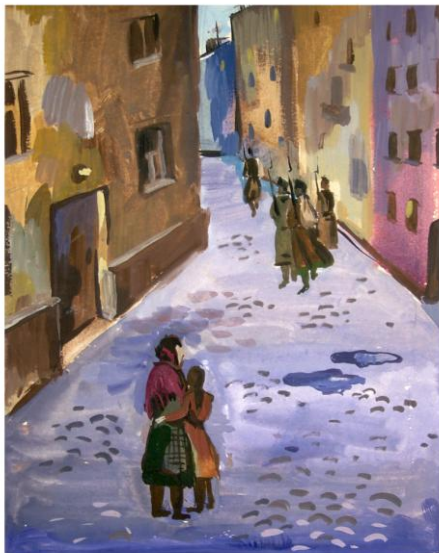
Задачи: последовательное ведение работы; Передача плановости за счет цветовой перспективы.

Вишневецкий Александр, 12 лет, «Народы и обычаи»

Линейная перспектива в композиции

Предлагаемые темы композиций: «Проводы»; «Уход»; «Карнавальное шествие по улицам города».

Жаркова Марина, 12 лет, «Проводы»

3 КЛАСС

Стилизация

Упражнение на стилизацию реалистических природных форм.

Цель: развитие фантазии, художественного вкуса.

Задачи: декоративное обобщение изображаемых предметов или фигур, путем упрощения рисунка, формы, цвета, объемных соотношений; аккуратность выполнения работы.

Лямин Борис, 12 лет, «Стилизация черепахи»

Предлагаемые темы композиций: «Мой город»; «Морское дно».

Цвет в композиции

Упражнение 1 – гармония тёплой гаммы. Изображение абстрактных фигур, с выраженным композиционным центром.

Упражнение 2 – гармония холодной гаммы. Изображение абстрактных фигур, с выраженным композиционным центром.

Упражнение 3 – гармония контрастной гаммы. Изображение абстрактных фигур, с выраженным композиционным центром.

Упражнение 4 – гармония родственных цветов. Изображение абстрактных фигур, с выраженным композиционным центром.

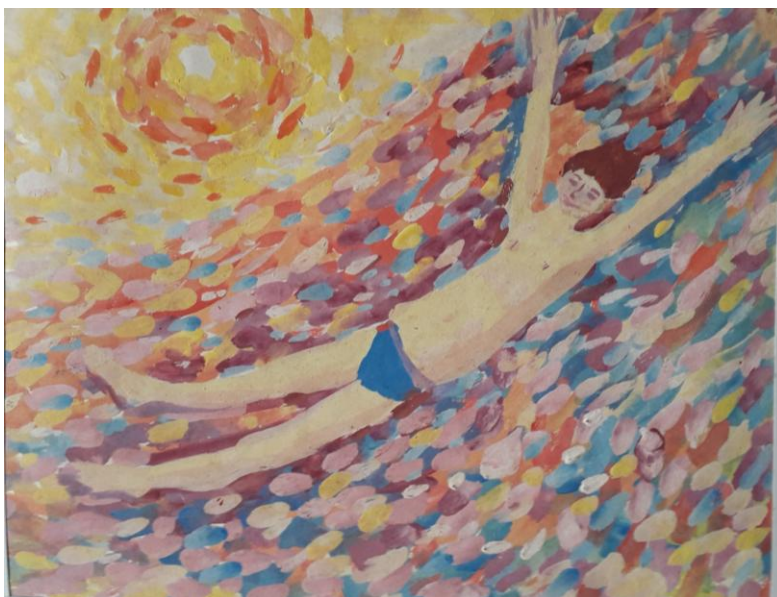
Материал – цветная бумага, клей, картон 25х30 см., кисть для клея, ножницы, графитный карандаш, ластик.

Цель: умение подбирать гармоничные цвета определённой гаммы для решения композиции.

Задачи: поиск наиболее выразительного гармоничного цветового решения.

Темы предлагаемых композиций: "Тишина"; "Уют"; "Грусть"; "Буря"; "Радость".

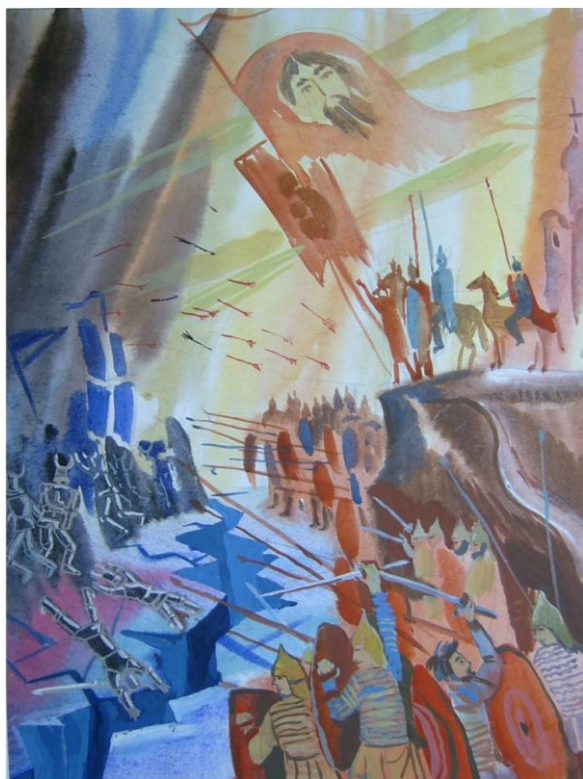
Закон цельности

Упражнение на создание композиционных схем работ мастеров искусства. Размер 15x20 см., карандаш. Предлагаемые композиции: Е.Е. Моисеенко - «Речь»; «Проводы»; «На реке», В.И. Суриков - «Покорение Сибири Ермаком»; «Переход Суворова через Альпы».

Темы предлагаемых композиций: «Александр Невский»; «Победа»; «Праздник».

Цель: понимание закона цельности в композиции.

Задачи: нахождении конструктивной идеи композиции; ее неделимость; подчинение деталей главному; сочетание больших масс; связь и взаимосогласованность всех элементов композиции.

Лямин Борис, 13 лет, «Ледовое побоище».

4 класс

Закон типизации

Цель: понимание закона типизации.

Задачи: передача типичности характеров и типичности обстоятельств, в которых развивается действие композиции; передача в работе ощущения движения, развития действия во времени.

Темы предлагаемых композиций: иллюстрация к литературным произведениям; исторические и современные темы.

А. Мироненко, 13 лет, «Наставление тренера».

Повтор всех законов станковой композиции.

Выполнение ряда блиц - эскизов простых сюжетных композиций на закон контрастов,

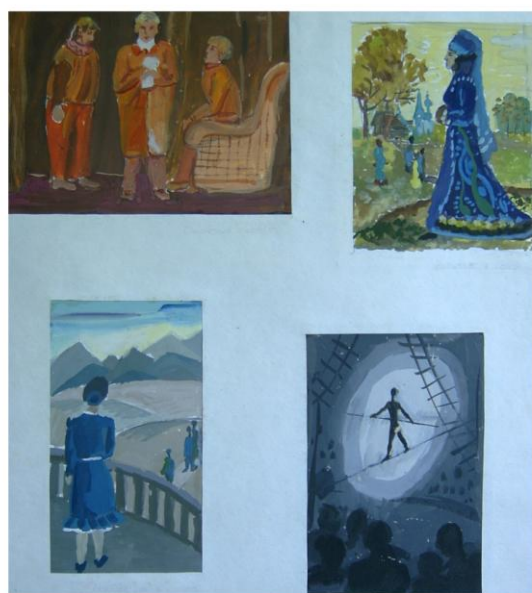
композиционный центр, ритм в композиции, композиционный строй, цветовая гармония.

Возможны живописные или графические решения.

Материал – по выбору, бумага – 1/8 листа.

Цель: повторение законов и художественных приёмов станковой композиции.

Задачи: умение быстро работать над эскизами; поиски грамотных графических и живописных решений.

Копия.

Выбор несложной иллюстрации русских или зарубежных мастеров изобразительного искусства.

Материал – по выбору, бумага – 1/4 листа.

Цель: знакомство с последовательностью и приёмами работы над копией.

Задачи: окончательный результат работы приближенный к оригиналу, приобретение технического опыта при копировании мастеров живописи.

Погребенченко Юлия, 13 лет, копия

Самойлова Татьяна, 13 лет, копия

5 класс

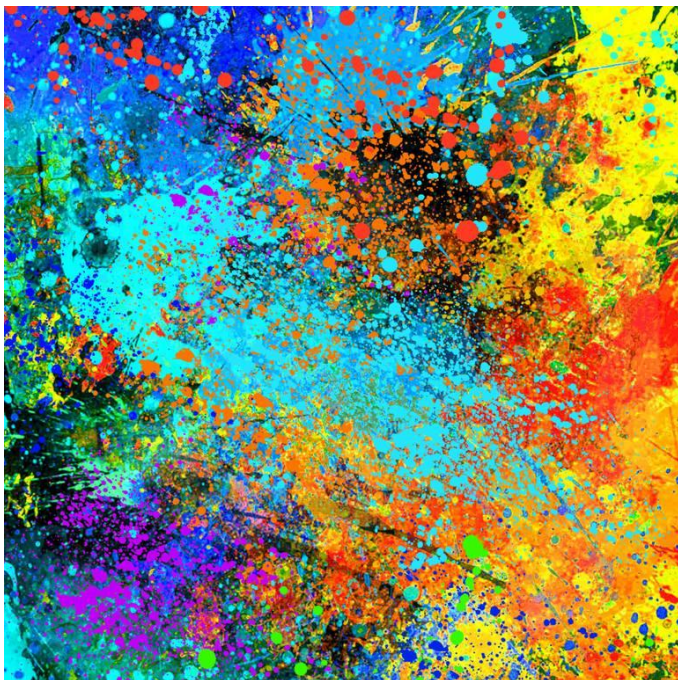
В 5 классе обучение композиции необходимо проводить индивидуально с каждым учеником, поскольку вид композиции зависит от художественного направления, которое выбрал учащийся. Как правило в последнее время это дизайнерское или архитектурное направление. Преподаватель хорошо должен знать требования ВУЗов и СУЗов, куда планируют поступать его ученики.

Колористическая декоративно-плоскостная, беспредметная композиция

Рассмотрим «колористическую, беспредметную» композицию, выполнение которой необходимо при поступлении в художественные вузы дизайнерского направления. Требования выполнения данной композиции в разных вузах варьируется, но их объединяют следующие условия:

1. Композиция выполняется в цветовой гамме соответствующей раскрытию заданной темы;
2. Выраженный композиционный центр;
3. Соблюдение равновесия цветовых пятен;
4. Цветовая гармония;
5. Стилизация, декоративность изображаемых форм;
6. Оригинальность решения;
7. Степень завершенности работы;
8. Владение техникой исполнения;
9. Общее художественное впечатление от композиции.

Предлагаемые экзаменационные темы: «Неприступные горы», «Тропические джунгли», «Морозный день», «Южный базар», «Туман в городе», «Античность», «Карнавал», «Город солнца» и др.

Объемно-пространственная композиция

Трехмерное изображение набора выбранных в качестве элементов композиции геометрических тел. Материал; графитный карандаш.

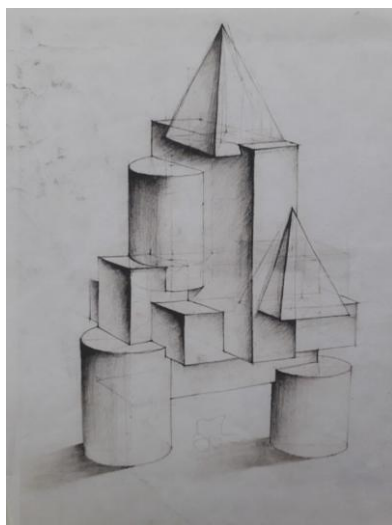
Требования к условиям выполнения задания в разных архитектурных ВУЗах варьируется, но общие требования следующие:

Соблюдение правил построения линейной перспективы. Линия горизонта выбирается с учетом наилучшего раскрытия темы. Повторяющиеся геометрические тела, выбранные для композиции, при соблюдении заданных пропорций могут использоваться в разных масштабах. Используется прием взаимоврезания геометрических тел. Рисунок выполняется карандашом с легкой свето - теневой проработкой объемов геометрических тел, в ручную, без использования линейных приспособлений. Композиция должна соответствовать следующим художественным критериям:

1. Размещение композиции в листе;
2. Передача характера композиции;
3. Соблюдение равновесия в композиции;
4. Выявление конструктивных особенностей композиции;
5. Передача объема композиции;
6. Использование тона;
7. Передача материальности композиции;
8. Степень завершенности работы;
9. Владение техникой исполнения;
10. Общее художественное впечатление от композиции.

Предлагаемые экзаменационные темы: «Монолит»; «Морской вокзал»; «Небоскреб»; «Акведук»; «Напор»; «Переплетение»; «Движение»;

«Аэропорт»; «Театр»; «Яхт-клуб»; «Метро»; «Выставочный комплекс»; «Ж-д вокзал»; «Ускорение»; «Монолит»; «Стадион» и др. Надо понимать, что смысловое содержание данных тем предполагает прежде всего динамическое или статическое решение композиции, исходя из этого и выбирается соответствующий ритм.

III. Список литературы

Беда Г.В. – «Живопись и ее изобразительные средства», Москва, 1977 г.

Волков Н.Н. – «Композиция в живописи», Москва, 1961 г.

Зайцев А.С. – «Наука о цвете и живописи», Москва, 1986 г.

Унковский А.А. – «Живопись. Вопросы колорита», Москва, 1980 г.

Шорохов Б.В. – «Основы композиции», Москва, 1979 г.

IV. Приложение

Примеры колористической декоративно-плоскостной, беспредметной композиции:

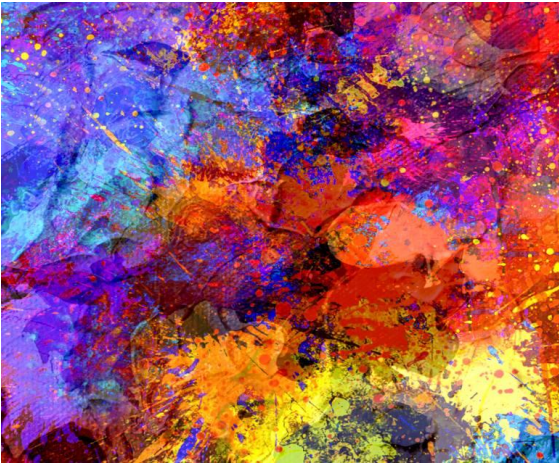

"Разлом"

Примеры объемно-пространственной композиции:

