

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Бердска
Детская художественная школа «Весна»
(МБУДО ДХШ «Весна»)

Этапы выполнения эскизов в станковой композиции

Методическая разработка по предмету Станковая композиция

Автор-составитель:
Вагайцева Н.С.,
преподаватель
высшей категории

Бердск
2019

Содержание

1. Аннотация.....	3
2. Введение.....	3
3. Этапы выполнения эскизов в станковой композиции.....	10
4. Заключение	18
5. Список используемых источников.....	19

I. Аннотация

Данная методическая разработка посвящена изучению основных «правил» работы над «форэскизами» в станковой композиции. Приведены теоретические сведения о «форэскизах». Прилагается иллюстративный материал. Для преподавателей художественного отделения ДШИ, ДХШ, может быть полезна, как дополнительное пособие по станковой композиции.

II. Введение

На сегодняшний день, актуально стоит вопрос у преподавателей ДШИ, ДХШ, «как работать правильно поэтапно над эскизами»? «с чего начинать?»

Тут мы сталкиваемся с проблемой выполнения качественных эскизов, и от этого страдает композиция в конечном итоге, так как в форэскизе решаются все законы композиции, раскрывается образ задуманного. При правильном подходе выполнения эскизов у ребенка развивается композиционное мышление, фантазия, художественное видение.

Написанная мною методическая разработка систематизирует, упрощает процесс работы над эскизами, при этом дает высокие результаты. Можно даже сказать, что это некий “свод правил”, по которым ученик выполняет форэскизы, а далее и саму композицию. Так как все-таки это творческий процесс, ученик имеет право частично отступить от данных правил, если это требуется, для решения более сложных композиционных задач. После того, как ученик усвоил эти “правила”, дальше ему легче в учебе, он интуитивно не делает грубых ошибок. 4

Станковая композиция как ведущий предмет в развитии творческих способностей учащихся

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения.

В основе преподавания предмета "композиция" лежит развитие у учащихся особого умения не только компоновать изображаемое на картинной плоскости, но и переосмысливать увиденное, прочувствованное, результатом которого является создание образа композиции, где формат листа, техника исполнения, жанр изображения чутко подбираются и воплощаются в решение на картинной плоскости.

Обучающие задачи в композиции:

1. Научить:

- основам теории и практики композиции,
- традиционным композиционным базовым законам и правилам,
- новым принципам композиционного анализа,
- сформировать навыки и умения для постоянного самосовершенствования, самоконтроля и самопознания.

Развивающие задачи:

Развить:

- творческое воображение,
- фантазию,
- зрительно-образную память,
- наблюдательность,
- эстетическое отношение к действительности,
- художественное чутье,

- композиционное мышление,
- потребность самостоятельно решать художественно-творческие задачи,
- сформировать пространственные представления,
- художественно-творческие способности и склонности,
- мотивацию и способность к самостоятельной деятельности,
- потребность в постоянном самообразовании.

Воспитательные задачи:

Воспитать:

- трудолюбие,
- стремление к творчеству,
- познавательную активность.
- художественный вкус,
- чувство стиля.

Для более качественного проведения учебного процесса, необходимо **учитывать возрастные особенности:**

- Конфликтность, как вызов обществу, упрямство. Мнение сверстников выше мнения взрослых. - Стремление понять подростков, разобраться в мотивах их поведения. Сотрудничество с ними.
- Неподчинение взрослым, действия «наперекор». Действия опережают мысли. - Пытаться понять подростков, понять причины того или иного их поступка, тактично направлять их действия в нужное русло.
- Замкнутость, одиночество, сильная ранимость, вспыльчивость, раздражительность. Интерес к себе. - В индивидуальной беседе разъяснять подростку, как избавиться от этих особенностей или сгладить их, как сделать, чтобы «этого» было меньше. В коллективной беседе — находить у такого подростка лучшие качества и подчеркивать их.

- Проявление чрезмерной самостоятельности. - Учитывать это и предоставлять подросткам как можно больше подконтрольной самостоятельности.
- Несбывшиеся мечты подростков. - Поразмышлять вместе с подростками о будущем.

Работа над композицией должна вестись методично, серьезно и последовательно.

В задачи курса композиции входит также:

- развитие способности наблюдать и изучать жизнь, отбирать в ней типическое, характерное, достойное для отражения в искусстве; — обучение навыку вести работу последовательно, от возникновения замысла до его воплощения в разработанном эскизе, творчески используя при этом натуральный материал; — развитие художественно-творческого мышления, творческого воображения и активности учащихся; — усвоение теоретических знаний и практического умения использовать закономерности, правила, приемы и средства композиционной и живописно-пластической выразительности; — формирование навыков применения полученных знаний и умения в самостоятельной художественно-педагогической деятельности.

А также важным является развитие таких умений, как умение анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты.

Самостоятельная домашняя работа — наиболее распространенная форма выполнения композиционных заданий. Для того что бы успешно выполнить композиции на заданную тему, ученик должен работать не только на уроке, но и дома, это заключается в поиске замысла (темы), идей, зарисовок с натуры – “стартовый материал”, если домашнее задание не выполняется, то 7

ученику сложнее справиться с заданием и это тормозит ход работы. Так же, задание на дом, помогает закрепить пройденный материал на занятии.

Изучение основ композиции — это не только познание формальных законов сочинения, но и идейно-творческое воспитание будущего художника. Именно в композиционной работе учащийся имеет возможность наиболее ярко проявить себя как личность. Здесь больше, чем в какой-либо другой работе, видны мастерство, художественная культура, вкус, готовность к самостоятельной работе.

Программа рассчитана на учащихся с 12 лет и старше.

Данная программа предусматривает 3-летний курс обучения. Формы занятий – групповые, индивидуальные. Предмет композиция изучается в 1-3 классах по 3 академических часа в неделю.

В течение всех лет обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет.

Важным звеном программы является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит обогащение замысла тематической композиции оригинальными, «живыми» решениями. В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами – живописными и графическими – и учатся применять их на практике в своих учебных работах.

Формами промежуточной аттестации являются просмотры работ учащихся, а итоговой аттестации – выставка – просмотр.

В процессе занятий преподаватель последовательно и целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции.

Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом и демонстрацией наглядных пособий, обменом опытом и мнения.

Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения домашнего задания. 8

В целях профессиональной и дисциплинарной подготовки учащихся необходимо регулярно проводить промежуточные просмотры с обсуждением во время выполнения заданий.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах, рисунках.

И должен знать:

1. Законы композиции:

- Закон цельности
- Закон типизации
- Закон контрастов
- Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу

2. Правила композиции:

- Передача ритма
- Выделение сюжетно-композиционного центра
- Симметрия, асимметрия
- Расположение главного на втором пространственном плане
- Формат и масштаб
- Статика – динамика

3. Приемы композиции:

- Пространство
- Колорит
- Точка зрения
- Горизонтالي и вертикали
- Диагонали

4. Типы композиции:

- Замкнутая
- Открытая

□ Совмещение разновременных событий

5. Средства композиции:

□ Точка

□ Линия

□ Штрих-линия

□ Пятно (тон, цвет)

Композиция – это максимально организованная форма, раскрывающая смысл задуманного и строится по законам, правилам, приемам.

Эскиз — это предварительный поисковый набросок задуманного, «проект будущей работы».

Главная цель эскиза – найти пластический интерес.

Эскиз может быть линейным, светотеневым и цветовым.

В эскизе решаются следующие основные задачи: определяется или уточняется композиция (особенно ее цветовая, колористическая организация), намечаются большие тонально-цветовые отношения теплых и холодных, насыщенных и слабонасыщенных, светлых и темных цветов; на предметах обозначаются большая тень и свет, определяется разница в тоне и цвете по планам, запечатлевается в целом эмоциональный строй.

Эскиз по содержанию может состоять:

1) в разрешении тональной задачи

2) в разрешении живописной задачи

3) в выявлении характера

4) в выявлении движения

5) в передаче настроения и т.д.

10

III. Этапы выполнения эскизов в станковой композиции

Для более успешной и продуктивной реализации данной программы, была разработана мною методика обучения последовательного выполнения эскизов.

Цель данной методики – научить последовательному выполнению эскизов заданной композиции, с ориентировкой на получение общего художественного результата. Изучая многочисленные “правила” построения композиции, причем не в плане успешного выполнения конкретных заданий, но и понимая общих закономерностей композиционного творчества. Тогда и происходит действительно продуктивное обучение. А так же, создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. Воспитание художественного вкуса.

В процессе работы задачи умножаются и усложняются, но постоянно действует принцип «от общего к частному и обратно; от простого к сложному». Учащиеся шаг за шагом достигают главной цели.

Задачи:

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности.

Развивать способность искать, думать, фантазировать. Пользоваться такими понятиями, как: композиция, образ, пятно, пластические связи.

Понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности человека, общества, мировоззрения.

Эскиз – формальное решение работы (композиции).

В работе над композицией нужна систематичность. Случайной работой над темой, вызванной только необходимостью представления эскизов на просмотр, трудно добиться хороших результатов в композиции. Композиционная мысль должна постоянно работать, обогащаться, совершенствоваться и непременно фиксироваться в соответствующих 11

набросках, эскизах, разработках. Полагаться на память не следует, но на первом году обучения, в основном выполняются эскизы, опираясь на свои впечатления, так как пока нет опыта работы с натуры. Надо взять за правило думать с карандашом и кистью в руках. В процессе работы, в общении с материалом яснее виден результат, направление дальнейшего поиска и сбора дополнительного материала к теме (этюды, наброски).

Этапы выполнения подготовительных эскизов к станковой композиции:

- 1. Замысел. Сбор подготовительного материала (зарисовки с натуры, этюды), наблюдение, фантазия.**
- 2. Выбор техники выполнения эскизов**
- 3. Варианты линейных эскизов**
- 4. Варианты тональных эскизов**
- 5. Варианты цветowych эскизов**
- 6. Выбор наиболее удачного тонального и цветового эскиза**

Объясняем учащимся, что без предварительного эскиза, поиска, композиция не будет выполнена до нужного результата и форэскиз облегчает работу на большом формате. Начиная работу с линейных эскизов, плавно переходим к тональным и цветовым.

Замысел (Идея) – это главный смысл произведения, вызванный образами, выражающими эту идею. Ни цвет, ни техника не поможет, если идея не ясна.

Существует Линия как выразительное средство в композиции.

Линейный форэскиз – самый простой подготовительный эскиз, выполненный в линиях, эти линии разнообразные по толщине, нажиму, пластике. От этого зависит передача пространства, настроения. В какой - то степени, линейные эскизы самые важные на первом этапе работы, в них есть «зерно» к будущей композиции, и это надо увидеть.

Линейный эскиз зачастую выполняют ученики первых классов, дети постарше уже сразу начинают работать тонально или используют в качестве линейных эскизов зарисовки с натуры, так как более опытные. 12

Линейные эскизы выполняются мягким карандашом, гелиевой ручкой, маркером, иногда цветными карандашами в сочетании с простым.

Так же нужно обозначить размеры эскизов, они не должны быть большими, достаточно размера приблизительно 7x10 см, конечно, это зависит от выбора формата, но не больше формата А5. Эскиз должен нести необходимую информацию для дальнейшей работы и в небольшом эскизе это можно показать (добиться). Еще нужно отметить, что работая с большими эскизами, ученик быстро утомляется. Как бы ни был мал размер эскиза, его должны отличать выразительность, пластичность, правдивость.

Тональный форэскиз – разбор по пятнам, сочетаем с пластикой линейного. Разбор для начала ведется на 2 тональности: темный и светлый тон, затем по мере усложнения добавляем серый и темно – серый тон. Это можно назвать тональной пластикой, уметь пользоваться разнообразностью элементов. Ученик должен понимать, что у него главное и соответственно выделить это тонально. В конечном итоге эскиз разобран на 4 тональности. Это делаем для того, что бы ни запутаться в цветовом эскизе, выделить главное, показать плановость, определить по массам, сколько черного, белого и серого и т.д.

Эскиз выполняется графическими материалами: карандаш (3В, 5В, 8В), черный маркер, черная гелиевая ручка, тушь, белила.

Такое разнообразие материалов не случайно, это объясняется тем, что для каждого ученика, в силу его темперамента, он выбирает понравившийся ему материал. Так же у каждого материала есть свои достоинства: мягкие карандаши, удобны тем, что их легко стирать резинкой, и нанесение контура или штриховки не занимает много времени. Тушь, черный маркер раскрепощают учеников, они не боятся совершать ошибки.

После того как выполнили тональный эскиз, приступаем к цветовым, опираясь на тональный, что бы тон и цвет пятен совпадали.

Цветовой форэскиз - поиск цвета и целостности цветового и тонового решения. Передать эмоциональное состояние в эскизе. 13

Рассказываем об эмоциональной характеристике цвета и ее роли в образном строе композиции (красный и черный - напряженность, голубой, зеленый - успокоенность, серый - угнетенность). Что такое цветовой контраст и цветовая гармония (колорит).

В начале 1 класса при выполнении упражнений – монохромная гамма, затем вводится 1 дополнительный цвет. Уже в конце 1 класса эскиз выполняют 4 - 5 цветами, из которых 2 основные: белый и черный, и 2 дополнительных: теплый и холодный цвет (на выбор). При выполнении цветовых эскизов, а их нужно выполнить от 3 до 10, чем больше сделано цветовых вариантов, тем убедительнее будет выбор. Выбор итогового эскиза, зачастую стоит за ребенком. Поиск должен осуществляться сознательно, а не стихийно. Ищем колорит будущей работы и поэтому постоянно меняем комбинацию дополнительных цветов. Комбинации цветов ученик выбирает самостоятельно.

Причина такой ограниченной гаммы, заключается в том, что ученику трудно собрать эскиз воедино используя всю палитру красок, он начинает путаться в тоне и цвете.

Материалы – гуашь, кисти щетина или синтетика, карандаш 3В,5В,8В, гелиевая ручка, маркер.

К эскизу нужно предъявить требования только самого общего порядка. Он не претендует на окончательно найденную форму, наоборот, дает работу фантазии и воображению ученика.

1 класс

В первом классе, ученик выполняет большую часть задания интуитивно, так как за раз, невозможно рассказать про все законы композиции. И понять сразу ему все очень сложно. Конечно, начинаем с самого простого, с вводной беседы, с азов.

Понятие форэскиза, виды форэскизов, формата, виды формата.

В первом классе даем самые основные простые темы: 14

- Введение предмет «Станковая композиция», «Формат»
- Ритм
- Типы композиции
- Динамика
- Статика
- Законы композиции. Равновесие
- Зимний пейзаж
- Тематический натюрморт – все эти темы, это азы в композиции, но ничего страшного не будет, если вы будете давать чуть больше информации, так как дети постарше, они быстрее все усваивают. Уже во втором классе, темы звучать иначе, но перекликаются с прошлыми темами и усложняются, добавляются новые термины.

Введение предмет «Станковая композиция», «Формат»

Выбор предмета по отношению к формату бумаги. Положение изображения на листе бумаги относительно центра (динамическая и статичная композиция).

Визуальная уравновешенность композиции на листе.

Главное пятно в композиции и средства его выявления; свободное пространство вокруг пятна; положение главного предмета относительно остальных; размер главного предмета в композиции по отношению к другим.

Осмысленная организация конфигурации пятна, образуемого средой вокруг главного предмета.

Ритм в композиции.

Ритм как средство композиционного строя. Это важное понятие и очень обширное в композиции, без него не выстраивается не одна работа. И поэтому это одна из самых первых тем в первом классе. Ритм, периодическая повторяемость, подразумевает движение. Свойство ритма, воспринимать сюжет в его развитии. Его действенность основывается на законах композиции. "Перебои" ритма, ритмические акценты, пустоты - 15

"стяжения". Ученик должен понимать, что такое:

- ритмическое движение линий (подхват и увод по вертикали и горизонтали),
- ритм большого и малого пятна,
- тоновый ритм пятен,
- ритм тепло холодности пятен,
- ритмическое членение по высоте, ширине, вертикали и горизонтали,
- значение и действие ритма, элементы ритма, как средства выявления движения.

На примере этой темы, рассмотрим более подробно ход работы над линейными эскизами.

Занятие начинается с оглашением новой темы: «Ритм», после чего задаем вопросы классу, как они это слово понимают, даем подсказки, идет объяснение и обсуждение, приводятся примеры ритма. Далее следует показ этих примеров, но только используя линию. Объясняем, что линия бывает разная по настроению, по ширине, по пластике и это влияет на эмоциональный строй и передачу пространства в композиции. Линейные эскизы в этом задании, выполняем маркером, для раскрепощения, ухода от стандартов. Далее ученики самостоятельно выполняют серию упражнений с применением разнообразных ритмов: «Ограда», «Дождь», «Осенние листья», «Провода» и т.д., после придумывая уже свои.

Научившись выполнять линейные эскизы, переходим к тональным и цветовым эскизам. Рассмотрим их уже на других темах.

II класс

Этапы выполнения эскизов сохраняются, но усложняется тем, что вводится задания - зарисовки с натуры! И уже после выполнения зарисовок на заданную тему, начинается работа над эскизами, но и про свои 16

впечатления, не забываем, они должны быть подкреплены наглядным материалом. Иногда можно идти от обратного: сначала идея, выполненная в линейном эскизе, затем зарисовка с натуры, а после тональный эскиз и цветовой! Все зависит от возможностей и способностей учащихся.

Во втором классе темы звучат так:

- Контраст и его роль в композиции
- Нюанс в пейзажной живописи
- Интерьер
- Роль переднего плана

Темы даются по мере усложнения. Учитывается, конечно, пройденный материал ранее.

На примере темы «интерьер» рассмотрим последовательное ведение тональных эскизов.

Мы говорили, что во втором классе ученики выполняют свои работы, опираясь на зарисовки. С помощью этих зарисовок, делают тональные эскизы. На основе одной линейной зарисовки, или объединяя 2-3 зарисовки, можно сделать несколько вариантов тональных эскизов.

Занятие строится таким образом:

- Объяснение темы: особенности интерьеров жилых и общественных зданий, характер интерьера
- Показ репродукций интерьерных зарисовок студентов Академии Художеств и художников
- Выполнение зарисовок интерьера с натуры на тему «Наш кабинет», «Коридор», «Натурный фонд» и т.д. или линейных эскизов, где будет проглядываться идея, а потом уже на основе этой идеи, выполнить зарисовки.
- Переработка зарисовок в тональные эскизы – разбор на 2 тона, затем этот же эскиз на 4 тона. В количество эскизов не ограничиваем, но минимум должен 17

быть (10 эскизов). Выполнив ряд тональных эскизов, переходим на цветковые.

На примере темы «контраст» рассмотрим последовательное ведение цветковых эскизов.

С целью выяснения у учащихся понимания термина «контраст» проводится беседа с учащимися на тему - какие контрасты бывают:

- Контраст размеров толщины, тона, цвета, характер и формы.
- Цветовой контраст
- Принципы контрастов тоновых и цветковых пятен
- Контраст формы и объемов фигур и компонентов.
- Тоновые и цветковые контрасты фигур и компонентов.
- Контраст силуэтов и ажуров.
- Контраст материальностей

В нашей работе будет преобладать контраст цветковых и тональных пятен.

Рассказываем про цветковые пары (красный – зеленый, оранжевый – синий, желтый – фиолетовый), на которых и будет строиться композиция. Обращаю внимание на ведущий цвет из этих цветковых пар (больше оранжевого или синего и т.д.).

Даем задание выполнить тональные эскизы на тему «Контрасты вокруг нас», «Контрасты осеннего города». Обсуждаем, приводим примеры. Бывает так, что ученики не могут придумать сюжет, то в этом случае можно пойти на улицу, там педагог показывает на примере что можно нарисовать и когда ученик «насмотревшись», освежив свои впечатления, сделав зарисовки, тогда он спокойно может выполнить задание.

Остановившись на одном тональном, переходим к цветковым. Цветковые эскизы выполняются 4 – 5 цветами не более, а в начале первого класса 3 - 4 красками, без проработки, важен цветовой строй. Количество эскизов около 3 - 10. Вместе с учеником выбираем наиболее удавшийся цветовой эскиз, и переходим на большой формат. 18

III класс

В 3 классе ученики работают над эскизами в той же последовательности, совершенствуя свои знания и навыки. Работы выполняются больше творческие, усложняется техника исполнения. Большую часть времени ученик разрабатывает свой дипломный проект. Задача преподавателя как можно меньше вмешиваться в работу ученика, так как это уже формирующийся художник.

Что касается тем, то тут уже больше работают над свободной темой, что больше интересно, что волнует ученика. Но бывает и так, что приходится давать тему намерено, так как ученику сложно на чем-то остановиться или он просто не имеет желание.

IV. Заключение

В результате работы по данной методике, учащиеся более успешно усваивали учебный материал и показывают высокие результаты по предмету «Станковая композиция». 19

V. Список используемых источников

1. О композиции: Сб. статей. - М., 1959.
2. Шорохов Е. Основы композиции. - М., 1979.
3. Говорухина Н.В., Чильникина Н.А. Плановость в станковой композиции. Пространство в композиции городского пейзажа. Из опыта работы. 2008
4. Кочкина В.А. Трехмерность как качество станковой композиции. 2008
5. Третьякова Л.А. Роль воображения в развитии композиционно-художественного мышления учащихся. 2008
6. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. 2-е изд.-М.: Просвещение, 1997.
7. Шорохов Е.В. Композиция: учебник для студентов художественно-графических факультетов пед.институтов.-2-е изд.-М.: Просвещение, 1996.
8. Алексеев С.С. «О цвете и красках» - М. Искусство 1995 г.
9. Архейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М. 1974 г.
10. Козлов В.Н. «Художественное оформление текстильных изделий» - М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
11. Сомов Ю.С. «Композиция в технике» - М. Машиностроение 1972 г.
12. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты. Издание второе, дополненное. – М.: Советская Россия. - 1961. – 183 с..