

Композиция из разнообразных материалов и природных форм

Нетрадиционные для создания художественных произведений материалы (скрепки, пуговицы, цепочки, булавки, ленточки, веревки, монеты, значки, оловянные солдатики, колесики и т. п.), а также всевозможные природные материалы (ракушки, перышки, веточки, цветочки, водоросли, рыбки, морские звезды, камешки, песок и т. п.) могут вдохновить художника для творческой деятельности.

96. Разнообразные материалы и природные формы

Удивительные композиции можно создавать не только с помощью карандашей, кистей и красок, но и таким необычным способом: соединением нетрадиционных материалов.

Во время самостоятельной работы можно негромко включить соответствующую музыку.

Все богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы может использовать художник для создания своей композиции. Попробуйте сделать подобную работу. Обдумайте замысел. Составьте несколько композиций. Не забудьте о разных выразительных возможностях симметричной и асимметричной композиций, о способах выделения композиционного центра, о том, как с помощью ритма добиться необходимого впечатления.

Понравившийся вариант композиционного расположения предметов закрепите специальным клеем (ПВА, «Момент», «Суперцемент» и т. п.) на жесткой основе (картон, холст на картоне, оргалит, фанера и т. п.).

Такой коллаж может успешно украсить интерьер и в школе, и дома, а также быть хорошим подарком для близких и друзей.

97. Коллаж Практические задания

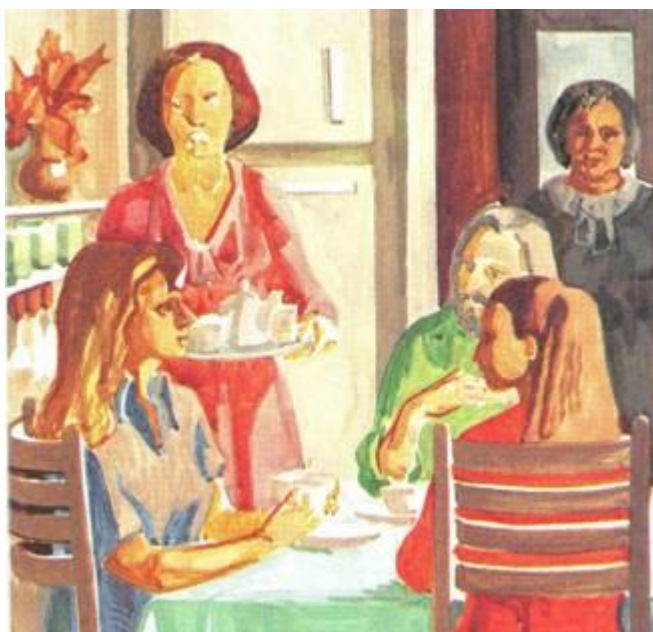
Моя семья (гуашь)

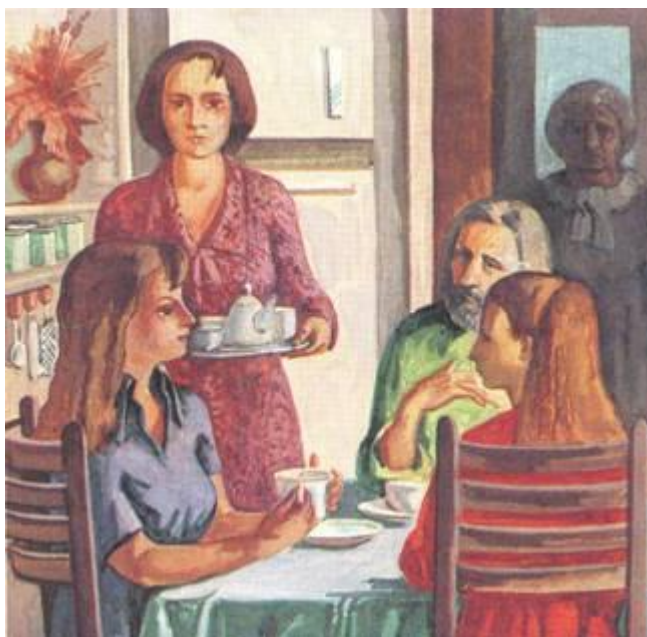
1. Выполнение многофигурной композиции карандашом. Следите за тем, чтобы части композиции были уравновешены.

2. Первоначальное покрытие основных цветовых пятен фигур и фона.

3. Продолжение работы, уточнение тоновых и цветовых отношений.

4. Проработка деталей, обобщение и завершение работы. Постарайтесь передать взаимосвязь* персонажей и их характеры.

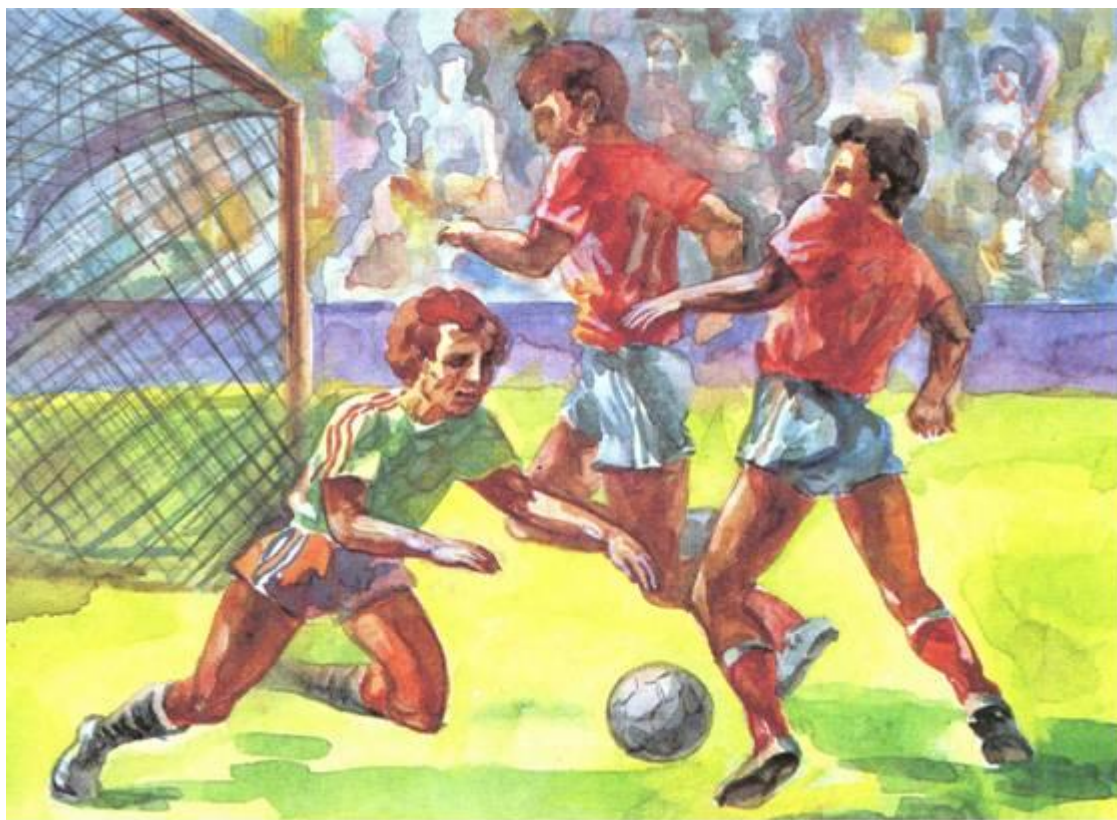
На спортивных соревнованиях (акварель)

1. Выполнение рисунка карандашом тонкими линиями. Композиционное размещение персонажей, передача движения.

2. Нанесение основных цветовых пятен фона и персонажей. Соблюдение тональных и цветовых отношений.

3. Проработка деталей тонкой кисточкой по сухому слою краски и завершение работы.

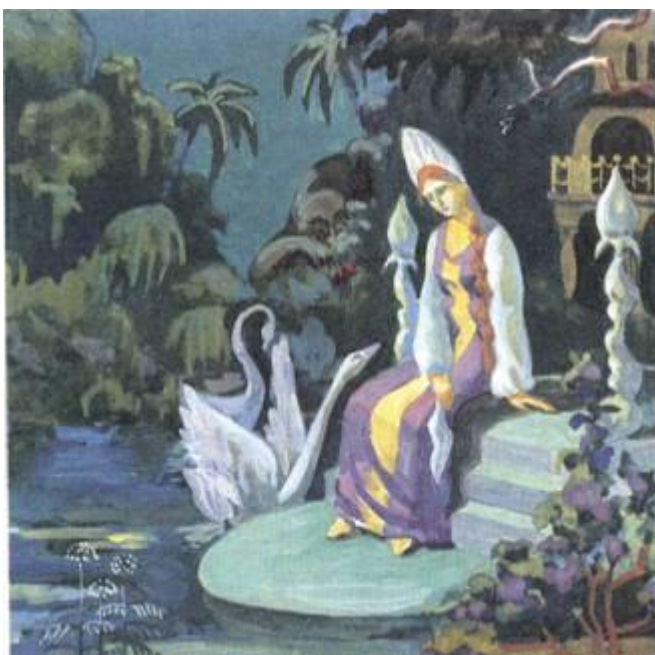
Иллюстрация к сказке Аксакова «Аленький цветочек» (гуашь)

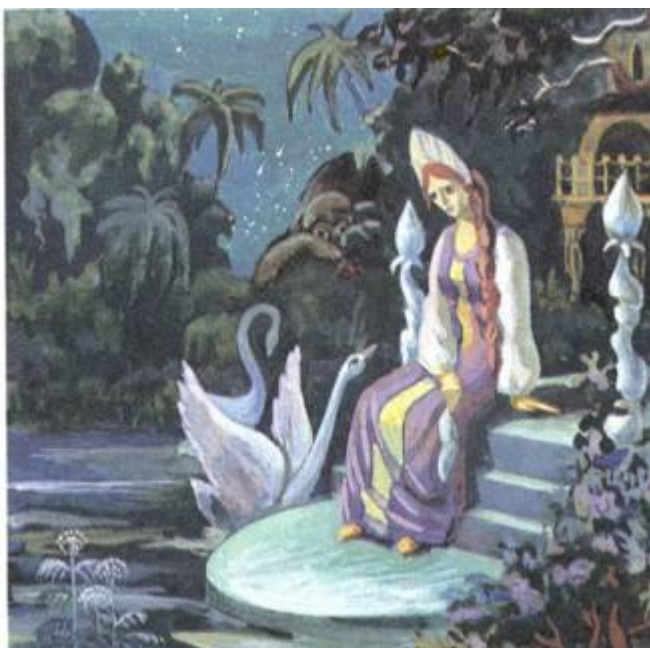
1. Выполнение рисунка композиции карандашом.

2. Первоначальное покрытие основных цветовых пятен персонажей и фона в холодном колорите.

3. Продолжение работы, уточнение тональных и цветовых отношений, выделение сюжетно-композиционного центра – аленького цветочка.

4. Проработка деталей с помощью белил, обобщение и завершение работы.

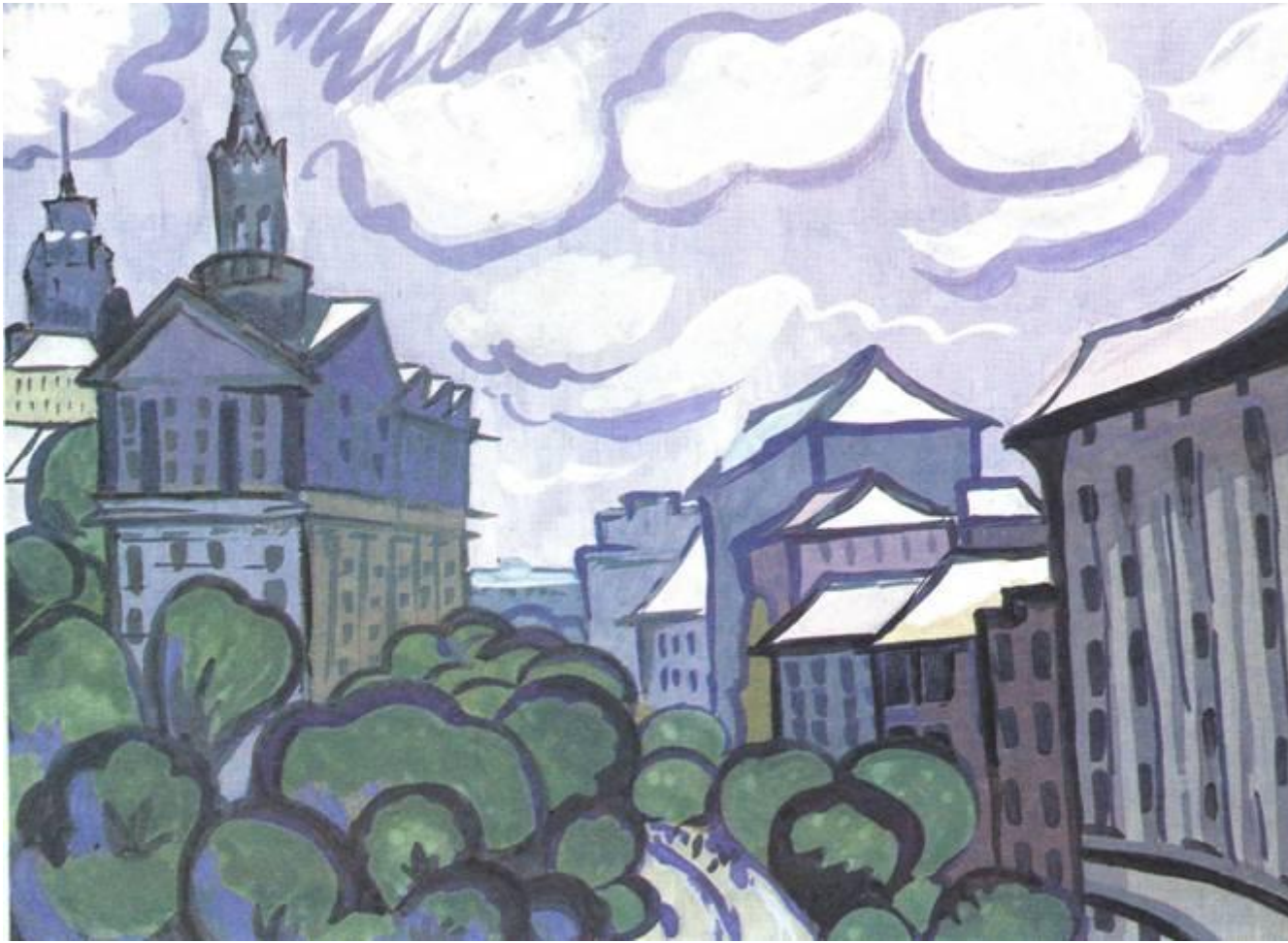
Ритмы города Эскиз панно (декоративная композиция) (гуашь)

1. Выполнение рисунка карандашом, прорисовка общего композиционного расположения объектов четкими линиями.

2. Первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона в холодных тонах.

3. Обобщение, уточнение деталей и завершение работы.

Пряхи за работой (гуашь)

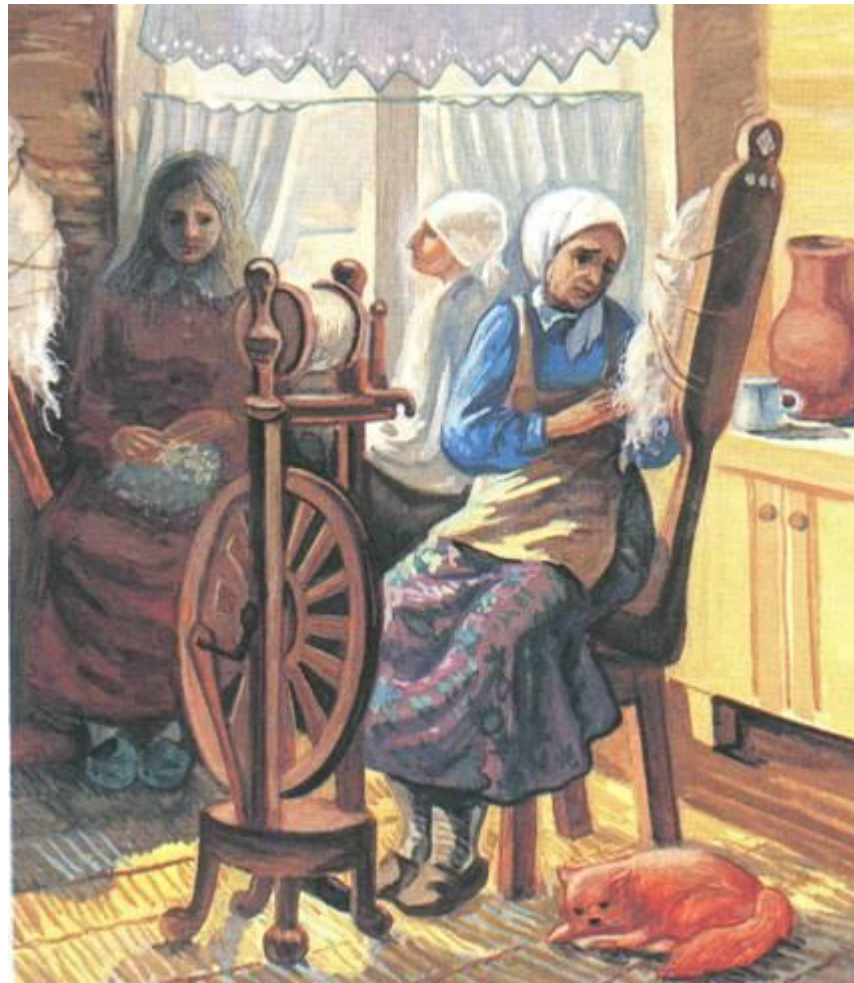
1. Выполнение детального рисунка карандашом, нанесение светотени.

2. Первоначальное покрытие основных цветовых пятен композиции.

3. Продолжение работы, выявление тональных отношений.

4. Завершение работы, проработка деталей, обобщение.

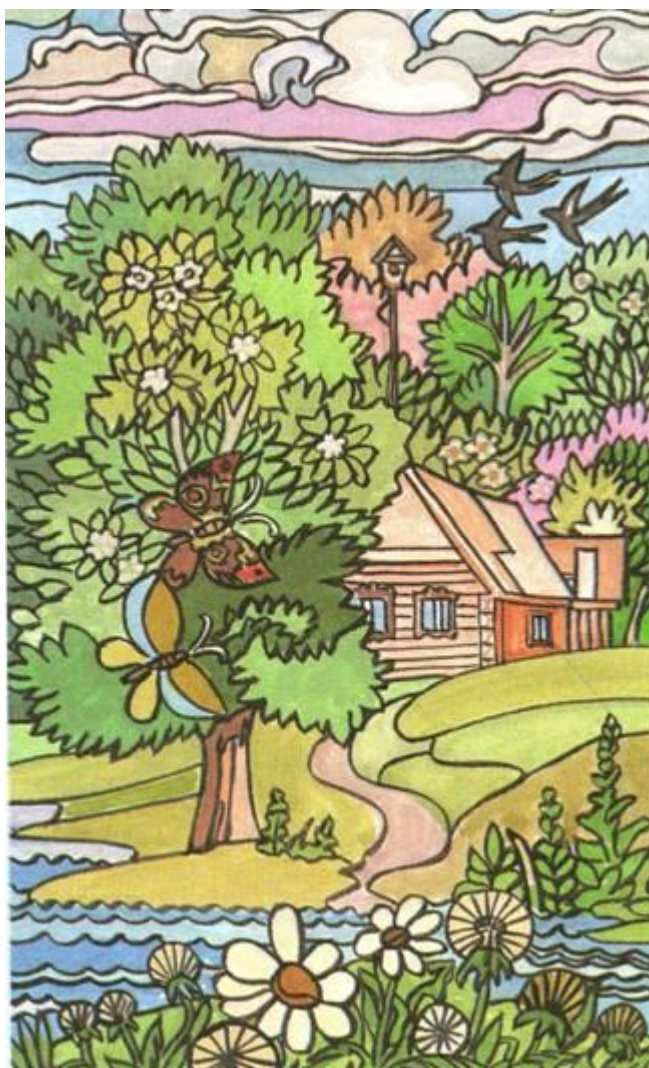
Лето Эскиз витража (гуашь)

1. Выполнение рисунка карандашом четкими линиями. Форма объектов для композиции витража должна быть ясной и обобщенной, без лишних деталей. Поскольку уже в эскизе необходимо учитывать особенности создания витража, то рисунок общей формы разбивается на небольшие кусочки, как бы для подбора цветowych стеклышек.

2. Прокрытие основных цветовых пятен фона. Используйте яркие тона, цветовые контрасты для достижения гармонии цветов и опасайтесь пестроты. Найти правильное решение вам поможет цветовой круг.

3. Завершение работы. Нанесение черного контура тушью пером или кистью. Можно

использовать для этого гуашь или толстый фломастер, поскольку в эскизе витража только создается общее впечатление о его композиции и цветовом решении, а не имитируется техника его создания.

Фольклорный праздник (гуашь)

1. Выполнение рисунка карандашом.

2. Первоначальное покрытие основных цветовых пятен персонажей и фона.

3. Проработка деталей, обобщение и завершение работы.

Вопросы, упражнения и творческие задания

1. Дайте определение композиции своими словами. Расскажите о том, какую роль играет композиция в изобразительном искусстве.
2. С помощью каких композиционных средств можно передать на картине события, имеющие протяженность во времени?
3. Расскажите об особенностях декоративной тематической композиции.

4. Назовите основные приемы композиции, которые использует художник для достижения образной выразительности, кратко их охарактеризуйте.
5. Расскажите о правилах, которые помогают композиции передать состояние движения и покоя в картине.
6. Как правило золотого сечения помогает разместить наиболее важный элемент изображения на картине?

7. Перечислите основные средства композиции.
8. Подберите среди ваших любимых репродукций картин те, в которых наиболее ярко используется контраст, расскажите о возможностях этого средства.

9. Расскажите о том, какими средствами можно достигнуть целостности композиции. Проанализируйте картины А. Ло- сенко «Прощание Гектора с Андромахой», В. Васильева

«Перед дождем» с этой точки зрения.

98. А. ЛОСЕНКО. Прощание Гектора с Андромахой

99. В. ВАСИЛЬЕВ. Перед дождем

10. Выполните серию упражнений по созданию разнообразных композиций, в которых ритм быстрый, медленный, музыкальный, шумный, веселый, тихий, плавный, резкий, громкий и т. п. Можно использовать фломастер, тушь, цветные мелки.

11. Составьте декоративную композицию из разнообразных текстильных материалов (ниток, веревок, тесьмы, кружев и др.) с ярко выраженным ритмом (по одному из эскизов предыдущего упражнения).

100. ВИЛЛЕМ-КЛАС ХЕДА. Завтрак с крабом

101. И. МАШКОВ. Московская снедь. Хлебы

12. Очертите взглядом, а затем рукой контур группы предметов на репродукциях картин В.-К. Хеда «Завтрак с крабом» (ил. 100), И. Машкова «Московская снедь. Хлебы» (ил. 101), П. Кончаловского «Сухие краски» (ил. 86). Определите по каким приемам и правилам композиции строятся эти картины.

13. Рассмотрите следующие картины, определите их композиционные схемы: И. Машкова «Московская снедь. Хлебы» (ил. 101), К. Лоррена «Пейзаж с жертвоприношением Аполлону» (ил. 102), Г. Метсю «Урок музыки» (ил. 103), Э. Дега «Голубые танцовщицы» (ил. 80).

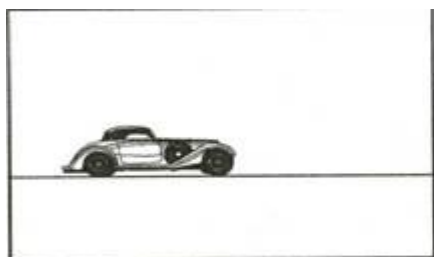

102. К. ЛОРРЕН. Пейзаж с жертвоприношением Аполлону

103. Г. МЕТСЮ. Урок музыки

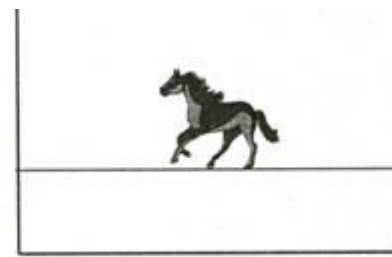
14. Сравните рисунки на (ил. 104) и объясните, в каком из них вы ощущаете больше движения и почему.

а

б

в

15. На картине К. Брюллова «Последний день Помпеи» ясно ощущается нарастающая скорость падения статуй с высоты. В чем же секрет? Какие средства использует для этого художник?

16. Выполните реалистическую или абстрактную композицию, состоящую из двух

рисунков. В одном из них передайте плавное движение, используя спокойные ритмы, гармоничные отношения, округлые линии. А в другом – резкое движение, быстрое, основанное на столкновении, пересечении форм, использовании ломаных линий и дисгармонии.

105. К. БРЮЛЛОВ. Последний день Помпеи. Фрагмент

17. Заполните лист бумаги какими-либо контурными изображениями птиц, рыб, слонов, цветов, листьев, фигур людей так, чтобы они не пересекались между собой. Раскрасьте получившийся рисунок в соответствии со своим настроением, используя контрастные и нюансные сочетания цветов.

106. Работа учащегося

18. Выполните серию упражнений, используя различные способы выделения композиционного центра (сгущение и разряжение элементов, контрасты цвета, тональный переход к темному и др.).

19. Выполните абстрактную композицию разнообразными художественными материалами на тему: «Музыкальные ритмы», «Движение», «Покой», «Фантазия» (по выбору).

20. Выполните серию упражнений из разнообразных форм, используя эффект увеличения какого-нибудь фрагмента композиции.

21. Выполните серию упражнений, в которых линии, пятна, силуэты сгущаются и разрезаются.

22. Нарисуйте разнообразные по ритму контрастные композиции на основе графики букв различных шрифтов.

23. Рассмотрите два рисунка (ил. 107), сравните их и объясните, что в них общего, а что различного. Как изменяется впечатление от этих рисунков, когда вы сравниваете позитивное и негативное изображения? Какое средство художественной выразительности здесь является главным?

8

б

107. Группа «Битлз». Позитив (а) и негатив (б)

24. Выполните серию упражнений разнообразными художественными материалами с применением светлотного и цветового контрастов. Используйте выразительные возможности изображения светлого на темном и темного на светлом, контрасты и нюансы цветовых сочетаний (формы геометрические, абстрактные, природные, декоративные).

25. Выберите в учебнике репродукцию картины, которая вам нравится, и зашифруйте ее композиционные средства придуманными знаками, постарайтесь, чтобы они были лаконичными и всем понятными.

26. Посмотрите на репродукции картин К. Коровина «Розы и фиалки», К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна», иллюстрацию (ил. 108-110) И. Билибина к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина и выберите одну из них, к которой подходит такая зашифрованная запись:

108. И. БИЛИБИН. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

109. К. ПЕТРОВ-ВОДКИН. Петроградская мадонна

110. К. КОРОВИН. Розы и фиалки

27. Попробуйте зашифровать своими знаками репродукции картин А. Куинджи «Березовая роща» (ил. 111), В. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке» (ил. 112), И. Машкова «Московская снедь. Хлебы» (ил. 101).

28. Внимательно рассмотрите репродукции картин Рафаэля «Обручение Марии» (ил. 113), К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (ил. 114), К. Коровина «Зимой» (ил. 54), Н. Ге «Тайная вечеря» (ил. 115) и назовите, с помощью каких средств художники выделяют сюжетно-композиционный центр.

111. А КУИНДЖИ. Березовая роща

112. В. ВАСНЕЦОВ. Иван-царевич на Сером Волке

113. РАФАЭЛЬ. Обручение Марии

114. К. ПЕТРОВ-ВОДКИН. Купание красного коня

115. Н. Г. Е. Тайная вечеря

29. Составьте разнообразные орнаментальные композиции из растительных и геометрических элементов (ил. 116). Украсьте подобными узорами почтовую бумагу, конверты, открытки, шторы и другие предметы. Для этого нужно изготовить специальный штамп с помощью веревки или шнура. На небольшой дощечке карандашом нарисуйте желаемый мотив и приклейте на него отрезок шнура или веревки. Концы их можно предварительно слегка подпалить, чтобы они не лохматились. Когда клей высохнет, нанесите на шнур выбранную краску и приступайте к штамповке. Для этого штамп сильно прижимайте к бумаге или ткани. После каждого отпечатка краску на шнур нанесите заново. Такие штампики можно делать из картофеля, ластика, и других материалов.

116

30. Определите, где находится центр композиции в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства (ил. 117-^-121).

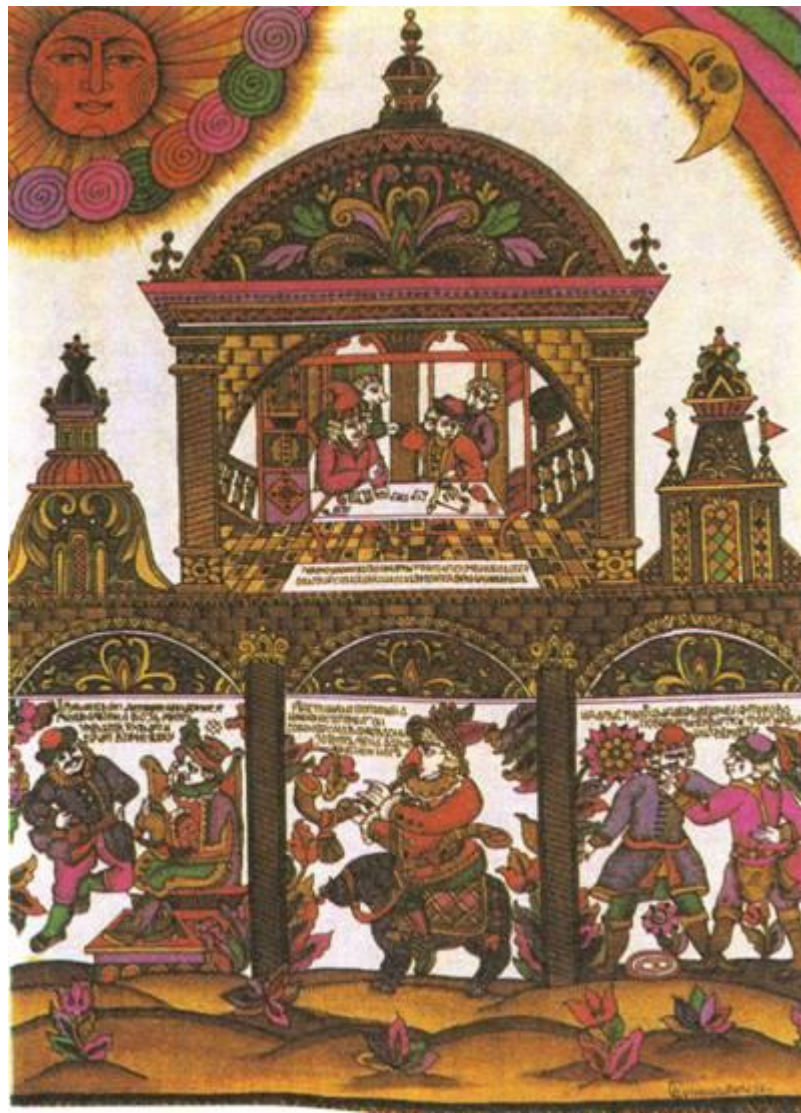
117. Свечной шкаф. Фрагмент

118. Городецкая роспись

119. Н. ПАУК. Гобелен. Мой край родной

120. Русский лубок

121. Северодвинская роспись. Фрагмент лопасти прялки

31. Выполните упражнение – сделайте аппликацию из геометрических фигур (кругов, треугольников, квадратов) и добейтесь равновесия композиции.

32. Выполните упражнение – нарисуйте динамичную неуравновешенную композицию «Звездное небо» (восковые мелки, акварель).

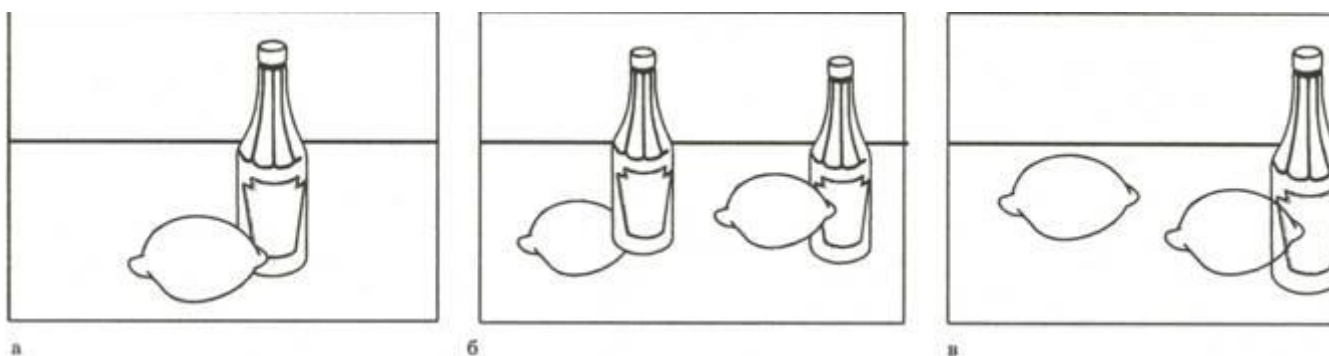
33. Составьте несколько вариантов композиций «Морской берег» из ракушек, камешков, водорослей, веточек и других материалов, каждый раз по-разному располагая и выделяя композиционный центр. Летом можно эту работу выполнить прямо на песке непосредственно на берегу, используя названные материалы и заранее подготовленную раму.

34. Нарисуйте чайный сервиз, вырежьте посуду, составьте несколько вариантов разнообразных композиций, закрепите клеем на цветном фоне наиболее понравившийся вам вариант.

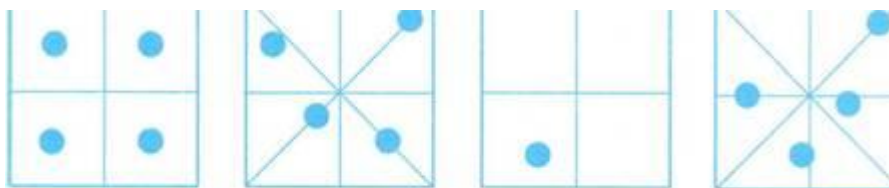
35. Разместите на листе несколько геометрических фигур, не допуская впечатления перевеса той или иной части. Фигуры не должны восприниматься по отдельности, пусть они составят единое целое. Возможны контрастные цветовые сочетания, но композиция может быть выполнена и в одной цветовой гамме.

36. Рассмотрите рисунки (ил. 122) и скажите, где допущены ошибки в изображении предметов, объясните почему.

37. Рассмотрите схемы (ил. 123), определите, к какому приему композиции они относятся. Выполните серию упражнений: по каждой из схем нарисуйте натюрморт, пейзаж и декоративную композицию.

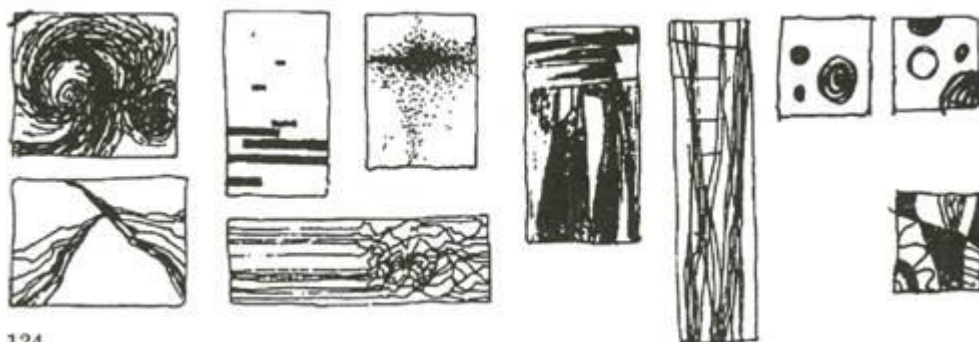

123

38. Выполните зарисовки композиционных решений любимых мастеров живописи, графики, народного и декоративного искусства.

39. Из одних и тех же фигур (абстрактных) создайте две композиции (уравновешенную и неуравновешенную) и расскажите о ходе ваших размышлений.

40. Выполните серию упражнений по свободному использованию картинной плоскости (без горизонта и без перспективы). Это могут быть композиции из линий, пятен, точек, геометрических, растительных или декоративных элементов (ил. 124).

124

41. Выполните серию упражнений по созданию композиций из линий, пятен, точек, геометрических и растительных элементов с использованием перспективы (ил. 125).

125

42. Нарисуйте динамичную композицию «Ветер», «Ритмы города», «Волны». Можно сделать живописный и графический варианты каждой картины.

43. Нарисуйте композицию «Скачки», «Всадники», «Прыжок в высоту», «Велосипедисты», постарайтесь использовать правило передачи движения и всевозможные художественные материалы.

44. Выполните серию эскизов натюрмортов, как бы в определенном настроении, любыми живописными или графическими средствами. Это может быть натюрморт грустный, веселый, торжественный, задумчивый, важный, озорной и т. п.

45. Композиционными средствами передайте впечатление монументальности при изображении одного объекта (чайника, здания, дерева, человека, кота).

46. Выполните серию упражнений по применению перспективы в различных композициях (изменение высоты линии горизонта, точек схода, точек зрения и т. п.). Попробуйте использовать разнообразные форматы бумаги.

47. Вырежьте силуэты фигур в требуемом движении и составьте такие композиции: «Футбол», «Пловцы», «Бегуны», «Волейболисты», «Лыжники» и т. п.

48. Выполните серию упражнений на построение композиции пейзажа в нужном освещении: «Утро», «День», «Полдень», «Сумерки», «Вечер».

49. Выполните композицию с передачей общего настроения: «Печаль», «Страх», «Радость», «Праздник», «Беспокойство» ит. п. Это может быть коллаж с использованием репродукций из журналов.

50. Выполните серию упражнений по созданию композиционных импровизаций в различном колорите на свободные темы или в виде иллюстраций к поэзии.

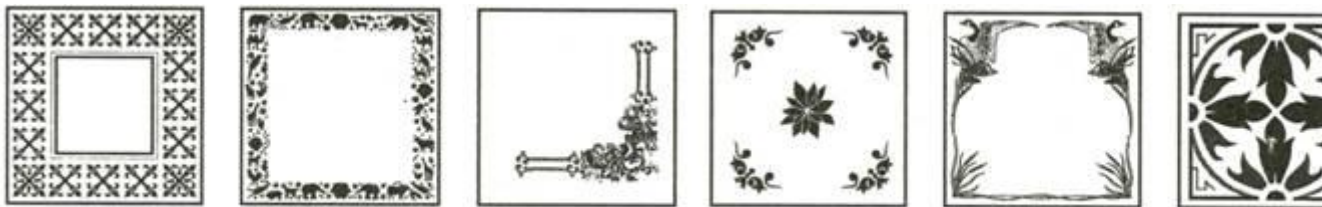
51. Выполните серию заданий, связанных с композиционным размещением элементов художественного оформления книги (обложки, титульного листа, заставки, иллюстрации полосной и полуполосной, концовки, буквицы).

52. Выполните серию заданий по составлению композиций из разнообразных шрифтов. Это может быть шрифтовая композиция в виде геометрической фигуры, птицы, цветка, рыбы, человека.

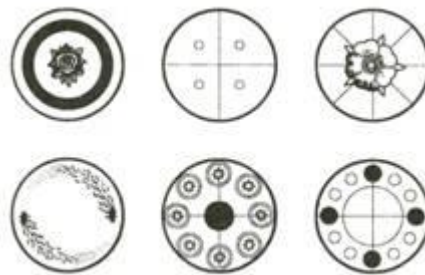
126. В. ТООТС. Шрифтовая композиция

53. Нарисуйте орнамент на прямоугольной форме (платок из Павловского Посада, русские изразцы и др.), используйте разнообразные композиционные варианты размещения орнамента (ил. 127).

127

54. Составьте орнамент на круглой форме на основе узоров мастеров северных и южных территорий России, используйте композиционные схемы (ил. 128). Следите за тем, как располагаются элементы орнамента относительно осей симметрии.

128

55. Выполните эскизы декоративного украшения ковров прямоугольной формы, используйте для этого геометрические и растительные элементы, располагайте их по различным композиционным схемам на основе традиций искусства ковроткачества народов России (ил. 129).

Каждой из представленных схем (ил. 130) могут соответствовать разнообразные орнаментальные мотивы. Кроме этого, орнамент может располагаться свободно. Помните о том, что асимметричная композиция может быть уравновешенной.

а
129. Дагестанские ковры

б

130. Композиционные схемы

56. Выполните эскиз, лепку и роспись глиняной игрушки по народным мотивам (каргопольской, абашевской, филимоновской, дымковской и др.) (ил. 131).

57. Выполните эскизы или роспись готового изделия, изучив композиционные основы орнамента на сферической поверхности (керамика Древней Греции, Балхар, Опошни).

58. Выполните сюжетно-декоративные композиции на темы «Древняя Греция», «Возрождение», «Готика», «Русский храм» (эскиз ковра, витража, панно).

59. Выполните декоративные композиции на темы «Барокко», «Классицизм», изучив особенности орнамента как носителя стиля эпохи (эскиз платка, ковра, панно и т. д.).

60. Нарисуйте ансамбль женского и мужского русского народного костюма для северных и южных территорий России, изучив его символический и образный смысл.

131. Дымковская игрушка

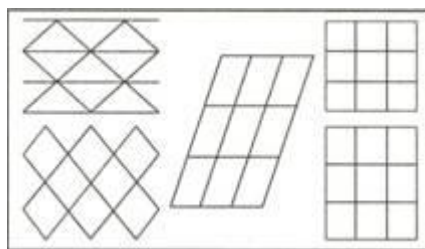

132. Детали одежды: а – кокошник, б - рубаха, в – душегрея

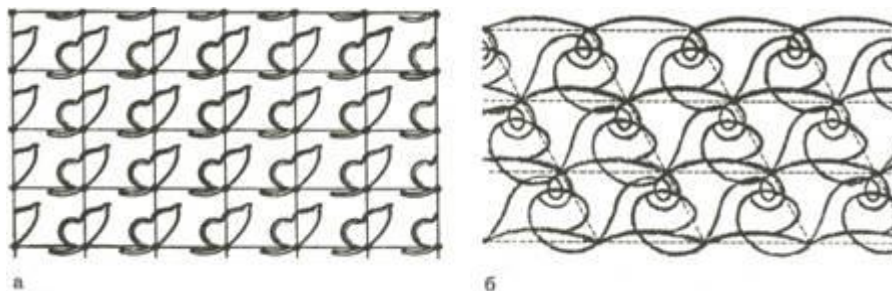

133. Эскизы женского и мужского русского народного костюма

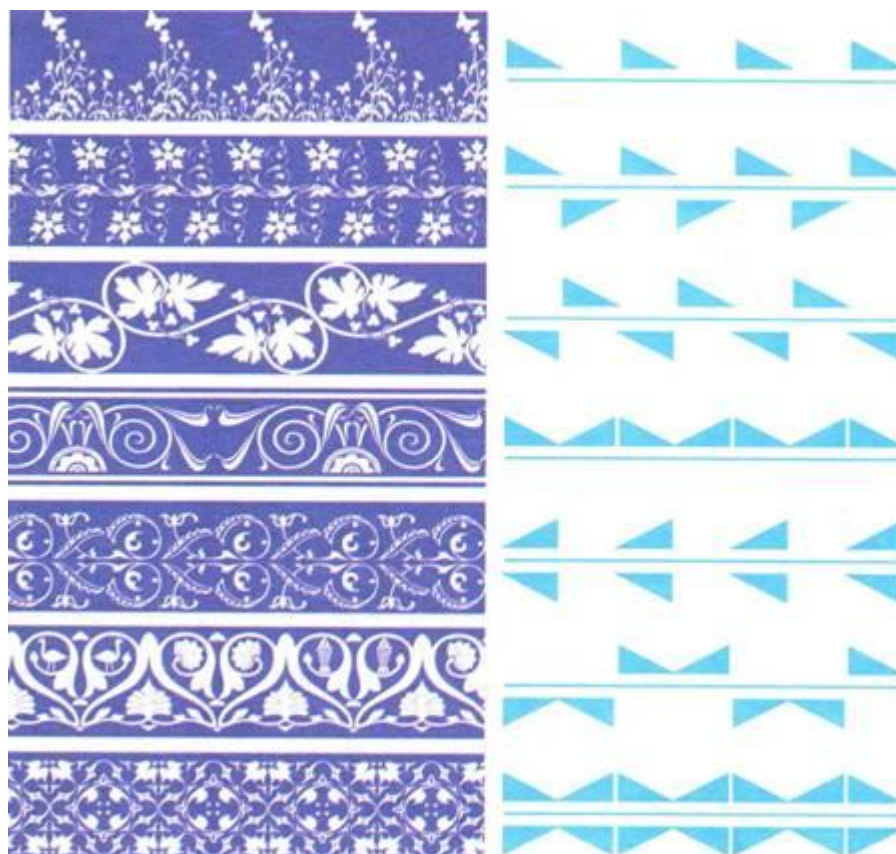
61. Выполните варианты декоративного оформления тканей, книг, упаковочной бумаги и других изделий с использованием различных композиционных схем линейного и сетчатого орнамента. Используйте гармоничные цветовые сочетания, контрасты и нюансы цвета (ил. 134-137).

134. Пять видов сеток

135. Примеры построения сетчатого орнамента:
а – фигуры разъединены, б – фигуры объединены

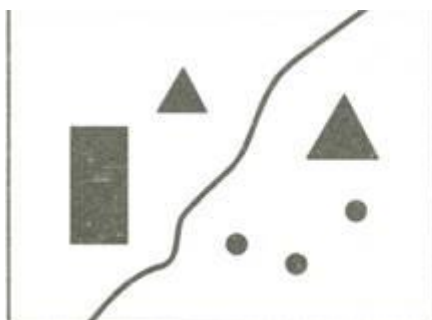

136. Семь видов ленточных орнаментов и схемы их построения

137. Семь возможных видов симметрии при построении бордюров

62. Выполните упражнение – композицию, составленную из линий, точек и геометрических фигур, превратите в образную композицию, сохраняя найденные композиционные соотношения фигур (ил. 138).

63. Составьте декоративную композицию из разнообразных по форме объектов (букв, цифр, геометрических фигур, листьев, цветов, бабочек, фигур людей, силуэтов животных и т. п.) таким образом, чтобы промежутки между объектами тоже напоминали по форме эти объекты. Для такой композиции лучше использовать два контрастных цвета (ил. 139).

139. М.-К. ЭШЕР. Абсолют

64. Составьте декоративную тематическую композицию «Веселый хоровод» (эскиз панно, гобелена) с использованием только двух цветов.

65. Выполните декоративную композицию «Сказочные звери» (эскиз витража) с применением только трех цветов.

66. Составьте несколько натюрмортов из одних и тех же предметов (два яблока, лимон, тарелка, нож, ваза, полотенце) и объясните, какая композиция, с вашей точки зрения, наиболее выразительна и почему.

67. Составьте несколько натюрмортов из разных предметов и постарайтесь передать статику и динамику, равновесие и неуравновешенность, симметрию и асимметрию в композиции.

68. Составьте коллекцию альбомных зарисовок фигур, сенок, типажей, костюмов, процессов труда, домашнего быта, уголков жилищ, животных, птиц и т. п.

69. Прочитайте сюжеты из Библии: «Рождество Христово», «Младенец Моисей на волнах Нила», «Моисей источает воду из скалы», «Братья продают Иосифа в рабство», «Давид, победивший Голиафа», «Иисус Христос и апостолы», а также легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима и выполните к ним иллюстрации (по выбору). Помните при выполнении задания об условностях книжной графики, об особенностях симметричной и асимметричной композиции и других средствах художественной выразительности.

70. Прочитайте стихотворения и выполните иллюстрации к тем из них, которые вам больше всего понравились. Помните о контрастах темного и светлого, линий и пятен, о

возможностях реалистической и абстрактной композиций, о том, что поэтические образы можно передать с помощью ассоциаций, синтеза, аллегорий. Выбор наиболее подходящих средств художественной выразительности сделайте самостоятельно.

ДЕТСТВО

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,
Доверчиво-ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин,
И что-то вяжет там, и режет, и поет?
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отражен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И вглубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос все будет вспоминать.

1957

Н. Заболоцкий

* * *

Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру

Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

И. Бунин

РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
Реют мотороллеры.
За рулем влюбленные –
Как ангелы рублевские.
Фреской Благовещенья,
Резкой белизной
За ними блещут женщины,
Как крылья за спиной!
Их одежда плещет,
Рвется от руля,
Вонзайтесь в мои плечи,
Белые крыла.
Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?
Осень. Небеса.
Красные леса.

А. Вознесенский

ЗВЕЗДЫ, РОЗЫ И КВАДРАТЫ

Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеняли наши зданья.
Осеняли наши дома
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
В небе бегала напрасно:
Все квадраты улетали,
Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во все горло песню пела.
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки, -
Между солнцем и луною
Бродит утро за горами!»

1930

Н. Заболоцкий

* * *

Я люблю большие дома
И узкие улицы города,-
В дни, когда не настала зима,
А осень повеяла холодом.
Пространства люблю площадей,
Стенами кругом огражденные,-
В час, когда еще нет фонарей,
А затеплились звезды смущенные.
Город и камни люблю,
Грохот его и шумы певучие,-
В миг, когда песню глубоко таю,
Но в восторге слышу созвучия.

29 авг. 1898

В. Я. Брюсов

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Мы говорим на разных языках.
Я свят весны, а ты усталый холод.
Я златоцвет, который вечно молод,
А ты песок на мертвых берегах.
Прекрасна даль вскипающего моря,
Его простор играющий широк.
Но берег мертв. Измыт волной песок.
Свистит, хрустит, с гремучей влагой споря.
А я живу. Как в сказочных веках,
Воздушный сад исполнен аромата.
Поет пчела. Моя душа богата.
Мы говорим на разных языках.

К. Д. Бальмонт

Ответы на вопросы

3

Передать на картине события, имеющие протяженность во времени можно с помощью фризовой многоярусной композиции и объединения в одно целое нескольких сюжетов.

4

Основные приемы композиции, которые использует художник для достижения ее образной выразительности, следующие: выделение сюжетно-композиционного центра, передача симметрии или асимметрии в композиции, передача равновесия в композиции (по массе, тону и цвету).

7

Основные средства композиции: формат, пространство (многоплановое и одноплановое), композиционный центр, симметрия и асимметрия, равновесие, динамика и статика, ритм, контраст, светотень (объемность), цвет, декоративность, целостность.

13

И. Машков «Московская снедь. Хлебы» (треугольник), К. Лоррен «Утро в гавани» (овал), Г. Метсю «Урок музыки» (квадрат), Э. Дега «Голубые танцовщицы» (круг).

26

Зашифрована картина К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна».

28

В произведении Рафаэля «Обручение Марии» композиционный центр расположен на первом плане картины. Он не совпадает с геометрическим центром полотна. Художник К. Петров-Водкин выделяет главное на картине «Купание Красного коня» цветом. На полотне К. Коровина «Зимой» композиционный и геометрический центры совпадают. Н. Ге использует прием изоляции и противопоставляет Иуду остальным персонажам в картине «Тайная вечеря».

Секреты и тайны мастеров

140. К. ЮОН. Мартовское солнце

Ф. АНГЕЛЬ

... Требуется умение бегло и удачно компоновать. Тот, кто смел в композиции, никогда не будет затруднен сложным построением. Плодотворный ум, если он будет сосредоточен на единой цели, всегда сможет дать тысячи разнообразных выдумок. И если эта легкость сочетается с правдивостью и они идут вместе, как сестры, это придает искусству великолепие, которое говорит знатокам гораздо красноречивее, чем я смогу выразить множеством слов. Это качество требуется художнику для того, чтобы он мог сделать наиболее понятными для любителей и всех прочих, кто видит его картины, истории, которые он изображает.

Д. РЕЙНОЛЬДС

Вы должны помнить, что когда я говорю о целом, я подразумеваю целое не только композиции, но целое в отношении к общему решению колорита, и целое в отношении света и тени, и целое во всем, что только может стать главным предметом художника... Искусство опускать является во всех предметах важнейшей составной частью знания и мудрости. <...>

Э. ДЕЛАКРУА

Первые линии, которыми искусный мастер обозначает свой замысел, уже содержат в себе зерно того, чем будет отличаться это произведение. Рафаэль, Рембрандт, Пуссен – я нарочно называю их, так как именно они отличались силой мысли, – наносят на бумагу несколько линий, и вы чувствуете, что ни одна из них не безразлична. Для понимающего глаза жизнь присутствует во всем, и ничто в развитии темы, по видимости столь еще неясной, не отдалится от задуманного замысла, едва раскрытого и в то же время уже полного.

Но есть совершенные таланты, которые не проявляют такой полноты и ясности в минуту этого первого проблеска мысли: для них необходимы живописные средства, чтобы затронуть воображение зрителя. Как общее правило, они многое заимствуют от природы. Модель им необходима, чтобы работать с большей уверенностью. У них другой путь, чтобы достичь совершенства в искусстве.

И действительно, если вы отнимете у Тициана, Мурильо или Ван Дейка изумительное совершенство этого подражания живой природе – отнимете мастерство, заставляющее забывать и искусство, и художника, – то в самом замысле сюжета или в его разработке вы встретите часто лишенный интереса мотив; однако благодаря обаянию колорита и чудесам кисти он таинственным образом поднимается до высот искусства. Необычайная выпуклость, гармония нюансов, воздух и свет – все чудеса иллюзии преобразуют тему, которая в холодном и оголенном эскизе ничего не говорила нам.

К. Ф.ЮОН

Предметом изучения должны стать как развернутые композиции больших картин, так и отдельные их фрагменты. Типы и виды композиций: одноплановые, двухплановые и многоплановые, научно-перспективные и условно-перспективные и также свободные бесперспективные ее виды дают в каждом случае целый кодекс своеобразных приемов, достигающих своих художественных целей. Элементы декоративные и реалистические, моменты психологические, жесты и мимика, движения и действия, группировки фигур и использование условий светотени составляют основной композиционный материал.

А. А. ДЕЙНЕКА

Одинаковый размер полей и размещение фигуры по центральной оси листа дают гармоническое равновесие рисунку. Но несоразмерно маленькая фигура на большом листе потеряется, а фигура, придвинутая к самому краю листа – едва втиснутая в изобразительное поле или частично выходящая за пределы плоскости, – нарушит равновесие композиции. Таковы элементарные правила размещения изображения в учебном рисунке. Но по соображениям иного порядка вполне допустимо нарисовать маленькую фигуру на фоне грандиозной залы, когда мы хотим показать масштаб изображения. Ту же фигуру, изображаемую на переднем плане, можно частично вынести за край листа, отодвинув архитектурный фон на второй план, например в плакате. Если человека в сильном движении нарисовать в край листа, тем самым подчеркивается динамичность жеста. <...>

Е. А. КИБРИК

Способность к творческой интуиции – проявление одаренности художника. Способность к анализу, то есть логическому рассмотрению своего творчества, необходимо развивать, воспитывать. Идя от содержания к форме и разбирая сделанное интуитивно, художник устанавливает не только взаимоотношения персонажей между собой и средой, формат композиции, но и сам мотив ее и даже средства исполнения. Только сумев проанализировать созданное по интуиции, художник может найти пути и средства к заключительному этапу творчества, ведущему к законченности. Но плодотворен только такой анализ, который способен как бы озарить путь к завершению, вдохновить автора,

вызвать тот подъем чувства, который позволяет как бы на одном дыхании привести вещь к концу взволнованно и точно. Схема процесса творчества будет, пожалуй, такая: интуиция – анализ – интуиция. Ибо искусство и начинается, и кончается, да и воспринимается чувством. Объясняется же с помощью анализа.

Рекомендации для учителя

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет свою специфику и требует во многом нетрадиционного подхода к созданию учебника по этой дисциплине. Он должен быть не только источником знаний, аккумулирующим содержание художественного образования, но и средством развития восприятия и художественного творчества. Учебная книга по изобразительному искусству должна способствовать формированию творческих способностей, духовной культуры и эмоционально-ценностного отношения к действительности.

Авторская концепция структуры учебника строится на основе многоуровневого подхода к обучению и гармоничного сочетания текста с иллюстрациями различного рода (цветных и тоновых репродукций, фотографий, схем, таблиц, детских рисунков и др.), которые помогают учащимся извлекать информацию не только из текста, но и визуально.

Ознакомление с выдающимися произведениями русского и зарубежного изобразительного искусства, помещенными в учебнике, поможет воспитанию интереса и любви к искусству, формированию эстетических потребностей.

Данный учебник состоит из отдельных книг по рисунку, живописи, композиции и «Краткого словаря художественных терминов». В течение четырех лет с 5 по 8 классы можно использовать его в работе. Он рассчитан на долгое и разнообразное общение с ним.

Читать и перечитывать этот учебник надо много-много раз. Это не простая книга. Она вводит в увлекательный мир искусства, знакомит с разнообразными стилями и направлениями в нем, обучает основам реалистического изображения, развивает собственное творчество ребенка. Именно триединство этих задач: развитие восприятия, обучение изобразительной грамоте и развитие детского творчества – в основе авторской концепции учебника.

Основы рисунка, живописи и композиции изложены системно, в доступной и интересной для учащихся форме. Данный учебник знакомит с разнообразными художественными материалами и техниками, рассказывает о правилах изобразительной грамоты, формирует практические навыки рисования с натуры, по памяти и представлению, декоративной работы как специфических средств постижения прекрасного. Обратите внимание, что формулировки правил могут содержать некоторые упрощения в соответствии с возрастными возможностями учащихся, а также непрофессиональным характером обучения в общеобразовательной школе.

Учебник предоставляет возможность разноуровневого обучения. Конечно, какие-то вопросы даются на повторение материала начальной школы, например элементы формообразования, элементарные способы передачи пространства, особенности теплых и холодных цветов, понятие о жанрах искусства и др. В основном теоретический материал учебника излагается на высоком уровне сложности – с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Теоретический материал изучается не ради зазубривания правил, сосредоточения на формальных моментах, а для того чтобы суметь перенести теоретические знания в практику и создать выразительный рисунок.

Вполне очевидно, что такой подход при изображении предметов не есть так называемое самовыражение, которое рекомендует пассивное «выливание» наружу субъективных чувств. Обсуждаемый здесь метод, как раз наоборот, требует активной деятельности, концентрации всех сил в момент творчества. Для достижения технически четких штрихов и линий не следует требовать от обучающегося бездумного изображения

геометрических схем. Лучше попытаться направить ученика к стремлению ощутить радость, которая возникает в результате точно выполненного движения, достижения желаемого результата в рисунке.

Учебник предоставляет возможность для развития у учащихся изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности.

Вопросам искусствоведения не посвящается отдельная часть учебника. Эти материалы излагаются в связи с теоретическими проблемами рисунка, живописи и композиции, а также в «Кратком словаре художественных терминов». Делается попытка кратко рассмотреть историю развития передачи пропорций, светотени, перспективы, колорита, композиции в изобразительном искусстве. Так, на примере истории развития живописи раскрываются особенности жанров искусства. Более подробно узнать о каждом из них, об основных стилях и направлениях изобразительного искусства можно в соответствующих статьях словаря и в специальной литературе, указанной в конце каждой части учебника. Этот же список включает и использованную автором литературу.

Конечно, даже в четырех частях учебника невозможно охватить все многообразие проблем обучения изобразительному искусству. Рассмотрим основные из них.

Желательно, чтобы дети полюбили эту книгу, чтобы она стала им добрым другом и советчиком и в школе и дома.

141. Работа учащегося. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

В условиях вариативного обучения трудно дать конкретные методические рекомендации по использованию этого учебника в учебном процессе, потому что один учитель работает по программе «Изобразительное искусство. 1-9 кл.» (руководитель В. С. Кузин), другой по программе «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 кл.» (руководитель Б. М. Йеменский), а третий использует программу «Изобразительное

искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1-9 кл.» (руководитель Т. Я. Шпикалова). Кроме этого, очень многие создают свои авторские программы с учетом регионального и школьного компонентов. Именно поэтому учебник имеет не поурочную структуру, а написан в соответствии с базовыми компонентами содержания государственного образовательного стандарта по изобразительному искусству. Он обеспечивает обязательные минимальные требования к знаниям, умениям и навыкам, но, кроме этого, содержит более сложный материал по перспективе, цветоведению и композиции, что позволяет использовать его даже в классах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

Объем знаний и умений, предлагаемый в учебнике, соответствует конечному этапу обучения изобразительному искусству в 8 классе. Это значит, что в учебнике нет четкого разделения содержания по классам.

Учитель сам определяет, в какой последовательности и в какой пропорции будет изучаться материал. Здесь скрыты возможности реализации индивидуального подхода в обучении, когда каждому ученику будет предложен свой темп прохождения материала. Бывает, одному ученику достаточно прочесть один раз какое-то определение, и он его уже запомнил. Другому же для этого потребуются большие усилия. Учащийся обращается к изучению теоретического материала на протяжении четырех лет, постепенно его усваивая.

А если ученик пропустил занятия, то учебник становится просто незаменим и позволяет самостоятельно изучить теоретический материал и закрепить его в практической работе.

Учебник должен помочь прежде всего прохождению программного материала.

Предлагаемые упражнения и творческие задания показывают основные типы заданий, рассчитаны на проведение экспериментов, отработку навыков и умений, развитие художественного творчества.

В каждой программе есть распределение заданий по классам, показан их полный объем. В учебнике этого нет потому, что он рассчитан на работу по разным программам.

Вопросы, упражнения и творческие задания подобраны разного уровня сложности, часть из них дается на повторение предметного содержания начальной школы, поэтому они достаточно простые, а другая часть соответствует теоретическим положениям, изложенным в учебнике, то есть новому материалу. При этом существует еще дифференциация уровней сложности с помощью специальных значков. Таким образом, задания расположены не по мере нарастания сложности, а по разнообразным видам деятельности.

142. Работа учащегося. Золотая рыбка. Эскиз витража

Последовательность выполнения упражнений и заданий предлагает учитель или выбирает ребенок в зависимости от своих возможностей. Учащийся любого класса может выбрать для себя задание повышенной сложности, если чувствует, что может с ним справиться. Задания рассчитаны как на классную, так и во многом на домашнюю работу. Как правило, для выполнения заданий по рисованию натюрмортов, пейзажей, тематических композиций, иллюстраций отводится один-два урока, но в условиях углубленного изучения изобразительного искусства для этого может быть выделено большее количество часов. Оптимальное время для выполнения упражнений 10-15 мин, однако возможно увеличение времени и проведение серии упражнений.

Важно, чтобы еще до начала работы дети четко представляли себе то, что они будут рисовать. Для этого можно задать им ряд проблемных вопросов, использовать метод словесного рисования, отвести несколько минут на обдумывание композиции, познакомить с необходимым иллюстративным материалом в учебнике и другими наглядными материалами. Все это осуществляется еще до выполнения эскизов.

Как правило, следующий этап – выполнение рисунка композиции карандашом или кистью одним цветом. Но если рисунок надо выполнить быстро, можно начинать сразу работать цветом. В этом случае лучше использовать тонированный фон, гуашевые краски, мелки. В народном и декоративно-прикладном искусстве кистевая роспись выполняется без предварительного рисунка карандашом.

Не беда, если какое-нибудь задание не удастся сделать сразу. Отработка навыков требует упорного труда. Одно и то же задание можно выполнять по нескольку раз, внося необходимые коррективы. Если условия позволяют, то следует попробовать применить разнообразные формы, мотивы, цветовые сочетания, контрасты и нюансы, различные композиционные решения и способы передачи пространства.

143. Работа учащегося. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

Желательно, однако, чтобы в конце четырех лет обучения не осталось невыполненных заданий.

Раздел «Практические задания», включенный в каждую часть учебника, показывает образцы рисунков с натуры, по памяти и представлению и, что особенно важно, последовательность работы.

Здесь материал расположен по мере нарастания сложности. Желательно, чтобы ни одно задание не было пропущено. Образцы, выполненные художником, даны не для копирования, а для наглядного представления процесса работы. Однако не исключается возможность копирования этих рисунков из книг, если за этим будет стоять не бездумное срисовывание, а серьезная аналитическая работа. Необходимо помнить, что полностью заменить работу с натуры копировальный метод не может. Обучение должно строиться на основе рисования с натуры, только оно поможет ребенку познать красоту мира и освоить секреты мастерства.

144. Работа учащегося. Иллюстрация к сказке «Снежная королева»

В целом можно отметить, что структура учебно-творческих заданий содержит возможности как для разноуровневого, так и для дифференцированного обучения.

Очень важно так организовать работу с учебником, чтобы у учащихся за четыре года обучения не пропал к нему интерес. А это значит необходимо сохранить свежесть и новизну впечатлений.

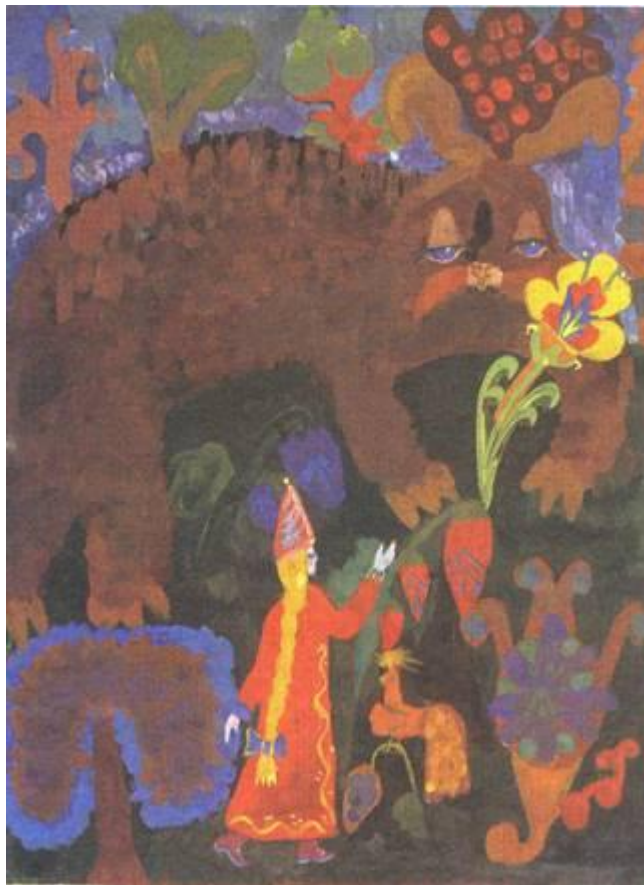
Не следует думать, что надо изучать в 5 классе «Основы рисунка», в следующем классе «Основы живописи», а затем «Основы композиции» и в 8 классе «Краткий словарь художественных терминов». Этот комплект не обязательно начинать читать с начала, можно с конца и с середины, в общем, с любого места, потому что в реальном процессе художественного творчества все изложенные вопросы взаимосвязаны и все их нужно иметь в виду одновременно, что крайне сложно. Вначале полезно просто полистать книгу, внимательно рассмотреть рисунки, репродукции картин, схемы, фотографии, детские работы и другие иллюстрации. Даже только такой просмотр, еще до чтения текста, о многом расскажет учащемуся, сориентирует его в круге поставленных проблем.

Начиная изучать новую тему, можно порекомендовать учащимся прочитать дома необходимый параграф или часть из него для первого ознакомления.

Затем в классе коллективно, вслух, по очереди они опять могут прочитать необходимый текст. Не требуйте, чтобы дети все запомнили сразу. Например, в 5 классе можно не изучать вопросы оптических иллюзий, аксонометрического построения пространства и другие трудные темы, их можно оставить для учащихся более старших классов, когда они познакомятся с этими разделами в курсах физики и черчения.

145. Работа учащегося. В спортивном зале

146. Работа учащегося. Иллюстрация к сказке «Аленький цветочек»

147. Работа учащегося. Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать»

148. Работа учащегося. Натюрморт. Тушь, тампон

149. Работа учащегося. Битва

Вероятно не следует приносить весь учебный комплект на каждый урок изобразительного искусства, хотя это тоже не исключается. Возможно носить в портфеле отдельные части учебника и по-разному использовать их в учебном процессе.

Например, какое-то задание будет посвящено изображению пейзажа, и понадобятся знания по перспективе, значит, потребуется только книга «Основы рисунка». На следующий урок, когда пойдет работа цветом, следует порекомендовать учащимся захватить книгу «Основы живописи». Чтобы мы ни рисовали, всегда в первую очередь встают вопросы композиции, поэтому третья часть учебника «Основы композиции» легко может сочетаться как с первой, так и со второй частью.

На каком-то уроке можно организовать работу со словарем в связи с новой темой или с закреплением пройденного, можно попросить прочитать учащихся необходимые словарные статьи дома. Все это поможет более эффективному освоению учебного материала.

Урок лучше начинать с беседы, эмоционально настраивающей учащихся на работу. Она помогает восстановить в памяти или сформировать представления, составляющие основу выбранной темы.

Особенно необходим учебник при объяснении нового материала. А для закрепления знаний можно предложить выполнить упражнения из него.

В процессе самостоятельного рисования на уроке учителю рекомендуется индивидуально работать с детьми. Можно посоветовать им снова заглянуть в учебник, если в нем есть разъяснение допущенной ошибки. При подведении итогов можно похвалить детей, которые наиболее успешно работали с учебником на уроке. Домашнее задание тоже можно связать с материалом учебника.

Учебник может быть полезен не только для основной школы, но и для классов с углубленным изучением изобразительного искусства, так как он содержит материал повышенной сложности. В общеобразовательной школе ряд трудных вопросов, например, связанных с оптическим смешением цветов, многомерным пространством, золотым сечением можно подробно не изучать.

Данный учебник может быть использован и в детских художественных школах, поскольку не имеет жесткой привязки к какой-нибудь одной программе, а написан в соответствии с основами рисунка, живописи и композиции, которые должен знать каждый, приобщающийся к художественному творчеству, тем более что подобных учебников для подростков по изобразительному искусству нет и в системе обучения учреждений культуры.

Литература

- Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению.- М., 1985.
- Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа.- М., 1984.
- Алехин А. Д. О языке изобразительного искусства.- М., 1973.
- Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома.- М., 1995.
- Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты.- М., 1989.
- Виппер Б. Р. Статьи об искусстве.- М., 1970.
- Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь.- СПб, 1993.
- Волков Н. Н. Восприятие картины.- М., 1976.
- Глазычев В. Л. О дизайне.- М., 1970.
- Грейнер Л. К. Общие основы композиции промышленных изделий.- Л., 1970.
- Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой.- М., 1986.
- Дейнека А. А. Живопись, графика, скульптура, мозаика.- Л., 1982.
- Жегалова С. К. Русская народная живопись.- М., 1984.
- Жегалова С. К. и др. Пряник, прялка и птица Сирина.- М., 1983.
- Зиновьев Н. М. Искусство Палеха.- Л., 1975.
- Иконников А. В., Степанов Г. П. Основы архитектурной композиции.- М., 1971.
- Искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика: В 3 ч. / Сост. М. В. Алпатов и др.- М., 1987-1989.
- История зарубежного искусства / Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой.- М., 1980.
- Каменева Е. О. Какого цвета радуга.- М., 1971.
- Кирилло А. А. Учителю об изобразительных материалах.- М., 1971.
- Коромыслов Б. И. Жостовская роспись.- М., 1977.
- Кузин В. С. Психология.- М., 1982.
- Лебедева Е. В., Черных Р. М. Искусство художника-оформителя.- М., 1981.
- Левин С. Д. Беседы с юным художником.- М., 1988.
- Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси.- М., 1981.
- Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы. Средние века. Возрождение в Италии.- М., 1982.
- Любимов Л. Д. Искусство древнего мира.- М., 1980.
- Мае лов Н. Я. Пленэр.- М., 1984.
- Материалы и техника рисунка / Под ред. В. А. Королева.- М., 1984.
- Модернизм / Под ред. В. В. Ванслова.- М., 1980.
- Нельсон Дж. Проблемы дизайна.- М., 1971.
- Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна.- М., 1994.
- Никанорова Н. А. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством.- М., 1975.
- Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве.- М., 1988.
- Осетров Е. И. Живая Древняя Русь.- М., 1985.
- Основы методики художественного конструирования.- М., 1970.
- Основы художественного ремесла: В 2 ч. / Под ред. В. А. Барадулина, О. В. Танкус.
- Ч. 1. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей. Композиция и колорирование текстильных художественных изделий.- М., 1986.
- Ч. 2. Художественные лаки. Резьба и роспись по дереву. Художественная обработка кости, рога, металла. Керамическая игрушка. Уроки мастерства.- М., 1987.
- Популярная художественная энциклопедия. Кн. 1, 2. / Гл. ред. В. М. Полевой.- М., 1986.
- Претте М. К. Творчество и выражение. Т. 1, 2.- М., 1981-1985.
- Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия / Сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев,

- Е. В. Шорохов.- М., 1989.
Рожкова Е. Е., Херсонская Е. А. Рисование. 5 класс.- М., 1964.
Рожкова Е. Е., Макоед Л. Л. Изобразительное искусство. 6 класс.- М., 1968.
Розенталь Р., Ратца Х. История прикладного искусства нового времени.- М., 1971.
Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство.- М., 1984. Ростовцев Н. Н.
Методика преподавания изобразительного искусства в школе.- М., 1980.
Селезнев И. Ф. Дизайн.- Минск, 1978. Сомов Ю. С. Композиция в технике.- М., 1972.
Стасевич В. Н. Пейзаж: Картина и действительность.- М., 1978.
Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе.- М., 1988.
Хворостов А. С., Новиков С. Н. Мастерим вместе с папой.- М., 1991.
Холмянский Л. М., Щипанов А. С. Дизайн.- М., 1985.
Художественное проектирование.- М., 1979.
Чтобы ожили стены.- М., 1977.
Шевелев И. Ш., Марутаев М. А., Шмелев И. П. Золотое сечение.- М., 1990.
Школа изобразительного искусства: В 10 вып.- М., 1960-1963.
Шорохов Е. В. Композиция.- М., 1986.
Щипанов В. Г. Юным любителям кисти и резца.- М., 1981.
Энциклопедический словарь юного художника.- М., 1983.
Юный художник: Журнал.
Юон К. Ф. Об искусстве: В 2 т.- М., 1959.
Яблонский В. А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции».- М., 1989.
Яшухин А. П. Живопись.- М., 1985.

Учебник

Наталья Михайловна Сокольникова

Изобразительное искусство Часть 3

Основы композиции для учащихся 5-8 классов

Редакторы: В. С. Денисов, Г. А. Киселева. Оформление Е. А. Валяевой, Н. А. Валяевой.
Компьютерная графика Д. А. Яценко. Художники: А. А. Галицына, В. С. Денисов, Л. Н. Панкова, О. В. Поминова, Е. Сокольникова, Н. Ю. Стоенко, П. И. Субботин. Фотографии издательства «Титул». Набор и верстка выполнены в компьютерном центре издательства «Титул» под руководством С. В. Шириной, цветоделение иллюстраций – в Первой образцовой типографии.