

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Иркутска**

РАССМОТРЕНО:

Методическим советом
Протокол №1 от 29.08.2023 г.

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом
Протокол №1 от 01.09.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДШИ № 6
города Иркутска
Приказ от 01.09.2023 г. № 50

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

учебного предмета

ПО.01.УП.03. КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ

Иркутск 2023 г.

АННОТАЦИЯ

Методическая разработка по учебной программе «Композиция станковая» предназначена для учащихся с 1 по 3 классы. Составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями и предназначена для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. Разработка посвящена изучению основных принципов работы над «эскизами» в станковой композиции и содержит теоретические сведения. Для преподавателей художественного отделения ДШИ и ДХШ данное пособие может быть полезным дополнением к станковой композиции.

Разработчики:

Гаврилова Ю.И. - руководитель школьного методического объединения преподавателей художественного отделения, преподаватель МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска.

Комарова И.В. - преподаватель МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска.

Методическая разработка **«Этапы выполнения эскизов в станковой композиции»**

Цель:

Обучение последовательному выполнению эскизов заданной композиции с целью достижения общего художественного результата, создание механизма для развития и реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и других аспектов), а также формирование художественного вкуса.

Задачи:

Научить строить композицию в определенной системе и последовательности, развивать способность к поиску, мышлению и фантазии, использовать термины, такие как «композиция», «образ», «пятно» и «пластические связи», а также понимать природу, свойства и значение изобразительного знака в жизни человека, общества и мировоззрения.

Эскиз – формальное решение работы

В работе над композицией необходима систематичность. Композиционная мысль должна постоянно развиваться, обогащаться, совершенствоваться и обязательно фиксироваться в соответствующих набросках, эскизах и разработках. Не следует полагаться на память, но на первом году обучения в основном выполняются эскизы, опираясь на свои впечатления, так как опыта работы с натурой пока нет. Важно привыкнуть думать с карандашом и кистью в руках. В ходе работы и в общении с материалом вырисовывается результат, направление дальнейшего поиска и сбора дополнительного материала по теме (этюды, наброски).

Этапы выполнения подготовительных эскизов:

1. Концепция. Сбор подготовительного материала (эскизы с натуры, этюды), наблюдение, воображение.
2. Выбор используемой техники для выполнения эскизов.
3. Различные варианты линейных эскизов.
4. Варианты тональных эскизов.
5. Варианты цветowych эскизов.
6. Определение наиболее удачного тонального и цветового эскиза.

Без предварительного эскиза, поиска и композиция не будут выполнены до достижения нужного результата. Подготовка эскизов облегчает работу на большом формате. Начиная работу с линейных эскизов, плавно переходим к тональным и цветовым.

Замысел (или идея) - это главное содержание произведения, выраженное образами, отражающими эту идею. Ни цвет, ни техника не помогут, если идея не понятна.

Линейный форэскиз - это самый простой подготовительный эскиз, выполненный линиями разной толщины, нажима и пластичности. От этого зависит передача пространства и настроения. До некоторой степени линейные эскизы являются самыми важными на первом этапе работы, потому что в них заключено зерно будущей композиции, и это нужно увидеть. Часто линейные эскизы делают ученики начальных классов, в то время как более опытные дети начинают работать сразу в тоне или используют зарисовки с натуры в качестве линейных эскизов.

Линейные эскизы выполняются мягким карандашом, гелиевой ручкой, маркером, иногда цветными карандашами в сочетании с простым. Также необходимо обозначить размеры эскизов: они не должны быть большими, достаточно размера примерно 7x10 см, конечно, это зависит от выбора формата, но не больше формата А5. Эскиз должен нести необходимую информацию для дальнейшей работы, и в маленьком эскизе это можно показать (достигнуть). Также нужно отметить, что работая с большими эскизами, ученик быстро утомляется. Независимо от размера эскиза, его должна отличать выразительность, пластичность, правдивость.

Тональный эскиз – разбор по тонам, сочетается с пластикой линейного рисунка. Разбор ведется сначала на двух тональностях: темной и светлой, затем по мере усложнения добавляем серый и темно-серый тон. Это можно назвать тональной пластикой, умение работать с разнообразием оттенков. Ученик должен понимать, что главное в его работе, и соответственно выделить это тонально. В конечном итоге эскиз разбивается на 4 тональности. Это делается для того, чтобы не запутаться в цветовом эскизе, выделить главное, показать плановость, определить количество черного, белого и серого и т.д.

Эскиз выполняется с использованием графических материалов: мягкий карандаш (3В, 5В, 8В), черный маркер, черная гелиевая ручка, тушь, белила.

Цветовой форэскиз - поиск цвета и поддержание цветового и тонового решения. Передача эмоционального состояния в эскизе, а также об эмоциональной характеристике цвета и его роли в образной композиции (красный и черный - напряженность, голубой и зеленый - успокоенность, серый - угнетенность). Что такое цветовой контраст и цветовая гармония (колорит).

В начале первого класса при выполнении упражнений - монохромная гамма, затем добавляется один дополнительный цвет. Уже к концу первого класса эскиз выполняют 4-5 цветами, из которых 2 основные: белый и черный, и 2 дополнительных: теплый и холодный цвет (по выбору). При выполнении

цветовых эскизов, их нужно создать от 3 до 10, и чем больше цветовых вариантов сделано, тем убедительнее будет выбор. Выбор итогового эскиза зачастую остается за учеником. Поиск должен осуществляться сознательно, а не случайно.

Первый класс

В первом классе ученик выполняет большую часть задания интуитивно, так как за один раз невозможно рассказать про все законы композиции. Понять сразу все очень сложно. Конечно, начинаем с самого простого, с вводной беседы, с основ. Рассматриваем понятие форэскиза, виды форэскизов, форматы, различные виды форматов.

Темы

- Введение в предмет «Станковая композиция», «Формат»;
- Ритм;
- Типы композиции;
- Динамика;
- Статика;
- Законы композиции. Равновесие;
- Тематический натюрморт;
- Пейзаж.

Введение в предмет «Станковая композиция», «Формат»

Рассмотрение взаимодействия предмета с форматом бумаги. Положение изображения на листе бумаги относительно центра (динамическая и статичная композиция) и визуальное равновесие композиции на листе.

Выявление главного пятна в композиции и методы его определения; использование свободного пространства вокруг пятна; расположение главного предмета относительно остальных; размер главного предмета в композиции по отношению к другим элементам.

Целенаправленное формирование конфигурации пятна, образуемого окружающей главный предмет средой.

Ритм в композиции

Ритм как средство композиционного строя - важное и всесторонне развивающееся понятие, без которого невозможно представить художественное произведение. Ритм, предполагающий периодическое повторение, несет в себе идею движения, а его способность поддерживать сюжетное развитие является одним из важнейших свойств.

Ученик должен знать следующие понятия:

- Ритмическое движение линий;
- Ритм большого и малого пятна;
- Тоновый ритм пятен;

- Ритмическое построение цветowych пятен;
- Тепло-холодность пятен;
- Ритмическое членение по высоте, ширине, вертикали и горизонтали.

Тема «Ритм»

Линия может различаться по настроению, ширине и пластике, что влияет на эмоциональное содержание и передачу пространства в композиции. Линейные эскизы в данном задании выполняются маркером для раскрепощения и отхода от стандартов. После этого ученики самостоятельно выполняют ряд упражнений с использованием разнообразных ритмов: «Ограда», «Дождь», «Осенние листья» и т. д., придумывая уже свои.

После освоения линейных эскизов переходим к тональным и цветовым эскизам.

Второй класс

Этапы выполнения эскизов сохраняются, но усложняется тем, что вводится задание - зарисовки с натуры. После выполнения зарисовок на заданную тему начинается работа над эскизами. Не забываем делиться своими впечатлениями, которые 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.

Темы

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

Интерьер. Ведение тональных эскизов.

Объяснение темы: особенности дизайна интерьеров жилых и общественных зданий, характер проекта интерьера.

Показ репродукций интерьерных эскизов известных художников.

Выполнение зарисовок интерьера с натуры на темы «Наш класс», «Коридор», «Натурный фонд» и другие, а также выполнение линейных эскизов, демонстрирующих идею. После определения замысла, выполняются эскизы.

Переработка зарисовок в тональные эскизы – начинается с деления на 2 тона, затем на 4 тона. Количество эскизов не ограничено, но минимум должен быть 10 эскизов. После выполнения ряда тональных эскизов начинается работа над цветовыми.

Контраст. Ведение цветowych эскизов.

В нашей работе будет преобладать контраст цветowych и тональных пятен. Рассмотрим цветowych пары (например, красный – зеленый, оранжевый – синий, желтый – фиолетовый), на которых будет строиться композиция. Обращать внимание на ведущий цвет из этих цветowych пар (например, больше оранжевого или синего).

Выполнить тональные эскизы на темы «Контрасты вокруг нас» и «Контрасты осеннего города». Обсуждаем, приводим примеры. Бывает так, что ученики не могут придумать сюжет; в этом случае можно выйти на улицу, где преподаватель покажет на примере, что можно нарисовать, и когда ученик, освежив свои впечатления, сделает зарисовки, он спокойно сможет выполнить задание.

Цветowych эскизы выполняются 4–5 цветами, и не более. Количество эскизов составляет от 3 до 10. Вместе с учеником выбираем наилучший цветовой эскиз и переходим к работе в большом формате.

Третий класс

В третьем классе ученики работают над эскизами в той же последовательности, совершенствуя свои знания и навыки. Работы становятся более творческими, усложняется техника исполнения. Большую часть времени ученик разрабатывает свой дипломный проект. Задача преподавателя состоит в том, чтобы минимально вмешиваться в работу ученика, поскольку он уже формирует себя как художник.

Список используемой литературы

1. О композиции: Сб. статей. - М., 1959 г.
2. Шорохов Е. Основы композиции. - М., 1979 г.
3. Говорухина Н.В., Чильникина Н.А. Плановость в станковой композиции. Пространство в композиции городского пейзажа. Из опыта работы. 2008 г.
4. Кочкина В.А. Трехмерность как качество станковой композиции. 2008 г.
5. Третьякова Л.А. Роль воображения в развитии композиционно-художественного мышления учащихся. 2008 г.
6. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. 2-е изд.-М.: Просвещение, 1997 г.
7. Шорохов Е.В. Композиция: учебник для студентов художественно-графических факультетов пед.институтов.-2-е изд.-М.: Просвещение, 1996 г.
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.