

КОМПОЗИЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ДХШ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СИРАЗИЕВА САГИДА ФАВЗИЕВНА
МАУДО ДХШ №1 ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Термин "композиция" (от лат. "compositio") обозначает сопоставление, сложение, соединение частей в единое целое в определенном порядке, сочинение, соотношение сторон и поверхностей, которые, вместе взятые, составляют форму.

С одной стороны это - творческий процесс сочинения, создания произведения искусства от появления замысла до его завершения, явление во многом интуитивное, трудно поддающееся изучению.

С другой - комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, служащих наиболее полному, целостному и выразительному решению замысла.

Основная задача предмета «Композиция» - дать учащимся Детской художественной школы понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

Главные понятия станковой композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о цели работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе его создания. Картина – в результате работы, оформляет замысел в законченное произведение.

Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в художественной школе. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, движения, силуэта.

Основные задачи программы

«Композиция»:

- 1) обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление языка станковой картины, его особенностей и условностей;**
- 2) воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;**
- 3) интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора на базе широкого охвата тем.**

В процессе обучения на уроках «Композиции» учащиеся:

- 1. Знакомятся с художественным языком.**
- 2. Осваивают основные композиционные приемы:**
 - а) выявление центра,**
 - б) статика,**
 - в) динамика.**
- 3. Развивают образное мышление,**
- 4. Знакомятся с цветной гармонизацией.**
- 5. Изучают последовательность работы над этапами создания картины:**
 - а) реальное изображение.**
 - б) стилизация,**
 - в) ассоциативность,**
 - г) абстракция,**
 - д) знаковость**
- 6. Осваивают правила построения композиций;**
 - а) ритмы линейные,**
 - б) ритмы цветовые,**
 - в) ритмы тональные.**
- 7. Развивают навыки в построении композиций.**
- 9. Развивают ассоциативное мышление.**
- 10. Используют в работе различные графические приемы.**

Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимися 1 -2 года обучения

Учащиеся должны знать: - основные законы композиции; - основные правила композиции (передача ритма, выделение сюжетно – композиционного центра, симметрия, асимметрия, расположение главного и выделение выразительными средствами); - основные средства композиции (линия, штрих – линия, пятно, тон, цвет). Учащиеся должны уметь: - уметь последовательно вести работу от поиска композиции к эскизу в цвете и к окончательному варианту; - выбор размера основных элементов композиции по отношению к формату бумаги, положение изображения на листе относительно центра (динамика и статика в композиции); – передать главное пятно в композиции и средства его выявления (свободное пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного предмета по отношению к другим). Ритм как средство композиционного строя

ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

Гармоничные двухцветные сочетания

Существуют следующие правила гармоничного сочетания двух красок:

Цвет и дополнительный цвет: цвета лежат в цветовом круге диаметрально противоположно.

Такими цветовыми парами в цветовом кругу являются:

Желтый - Фиолетовый

Желто-оранжевый - Сине-фиолетовый

Оранжевый - Синий

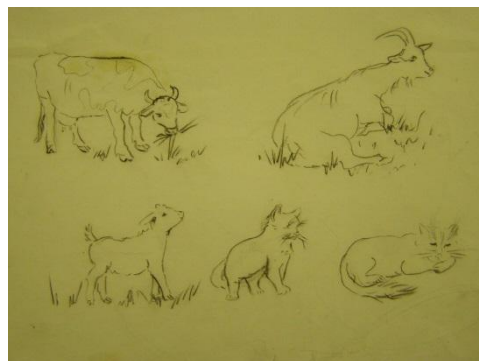
Красно-оранжевый - Сине-зеленый

Красный - Зеленый

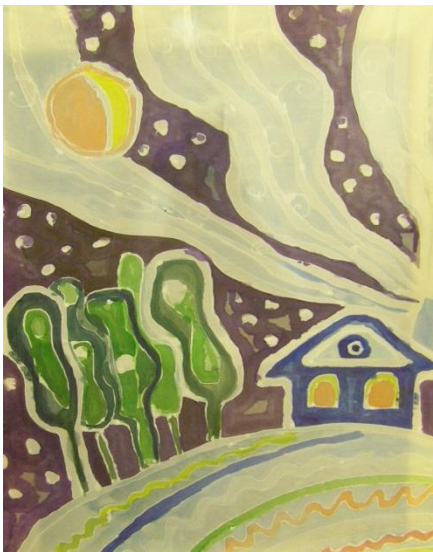
Красно-фиолетовый - Желто-зеленый

В цветовом шаре тоже есть такие цветовые пары, которые образуются прохождением оси шара через его центр. Например, диаметрально противоположным розовому цвету (светло- красному) будет темно-зеленый цвет.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 1 КЛАСС

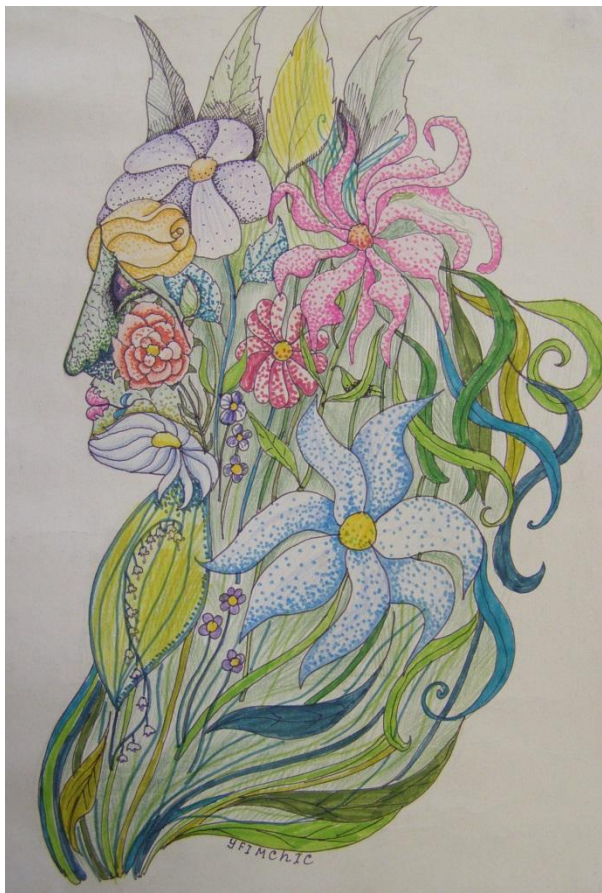
КОМПОЗИЦИЯ ПЕЙЗАЖА 1 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА 1 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 1 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 1 КЛАСС

ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

соседние цвета дополнительного цвета имеют с ним так много общего, что

тоже находятся с основным цветом в гармоничном отношении.

Таковыми цветовыми парами являются:

Желтый и красно-фиолетовый

Желтый и сине-фиолетовый

Желто-оранжевый и синий

Желто-оранжевый и фиолетовый

Оранжевый и сине-фиолетовый

Оранжевый и сине-зеленый

Красно-оранжевый и синий

Красно-оранжевый и зеленый

Красный и сине-зеленый

Красный и желто-зеленый

Красно-фиолетовый и зеленый

Красно-фиолетовый и желтый

Фиолетовый и желто-зеленый

Фиолетовый и желто-оранжевый

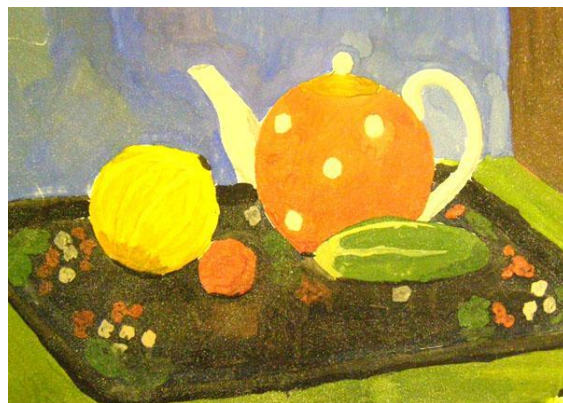
ПЛЕНЭР 2 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 2 КЛАСС

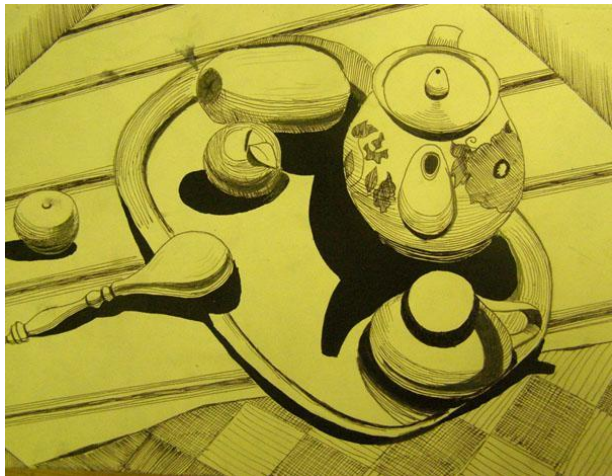

СТИЛИЗОВАННЫЙ НАТЮРМОРТ 3 КЛАСС

СТИЛИЗАЦИЯ НАТЮРМОРТА

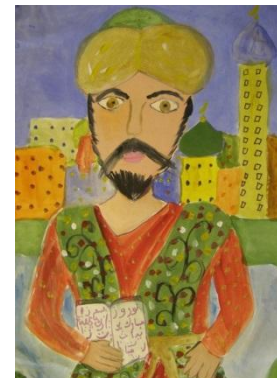
3 КЛАСС

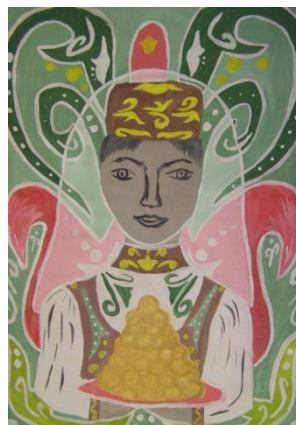
КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА **2** КЛАСС

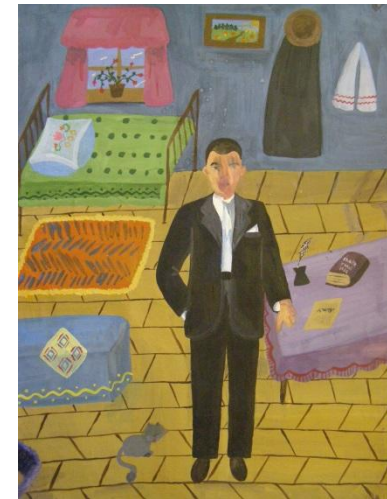
КОМПОЗИЦИЯ 2 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 2 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 2 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 2 КЛАСС

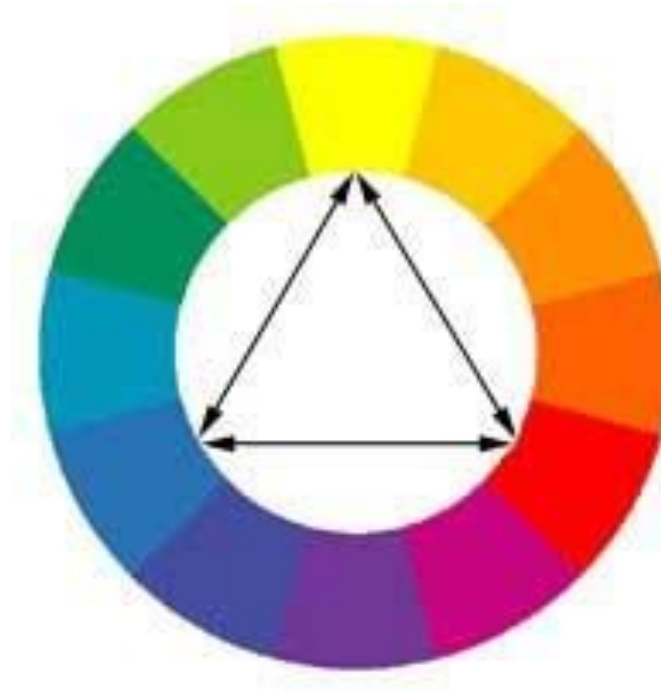

Учащиеся 3-4 должны знать:

- основные законы композиции (закон целостности, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу); - основные правила композиции (передача ритма, выделение сюжетно – композиционного центра, симметрия, асимметрия, расположение главного и выделение выразительными средствами, высокий или низкий горизонт); - основные приемы композиции (горизонтали и вертикали, диагональные направления); - при работе над композицией сознательно и грамотно использовать выразительные средства композиции: линию, штрих, пятно цветное и тональное, светотень, перспективу (линейную, воздушную). Учащиеся должны уметь: - уметь связывать композиционный замысел со сбором дополнительного материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением; - умение использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания выразительной композиции; - использование в работе (исходя из темы) цветового контраста и цветовой гармонии, контрасты размеров, форм, тональности; - при анализе произведений изобразительного искусства уметь разобраться в организации картины: понять какими, правилами и средствами композиции пользовался автор, увидеть различные подходы к решению композиции в разных видах искусств; - владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся

ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

Гармоничное трехцветное сочетание

Для определения гармоничного сочетания трех цветов снова необходимо пользоваться цветовым кругом.

Гармония равностороннего треугольника: треугольник

основных цветов связывает три основных цвета, которые разделяют круг на

три части. Это - равносторонний треугольник.

Так как три основных цвета гармонично подходят

друг другу, гармоничны так же и три цвета, которые лежат при вращении

треугольника на его вершинах. Таким образом, мы получим еще три гармоничных сочетания:

Желто-оранжевый - Сине-зеленый - Красно-фиолетовый

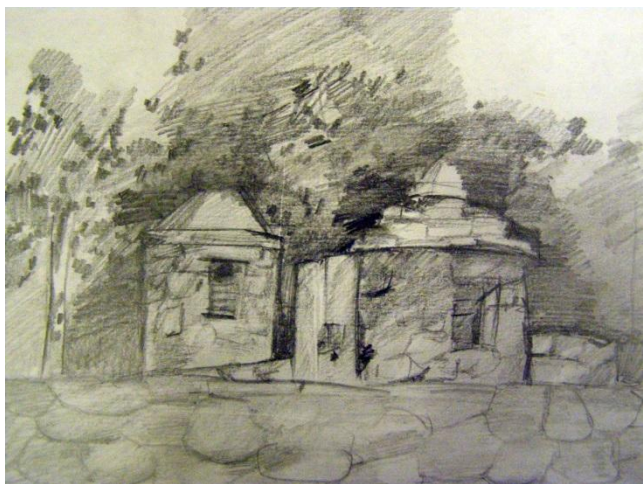
Оранжевый - Фиолетовый - Зеленый

Оранжево-красный - Фиолетово-синий - Желто-зеленый

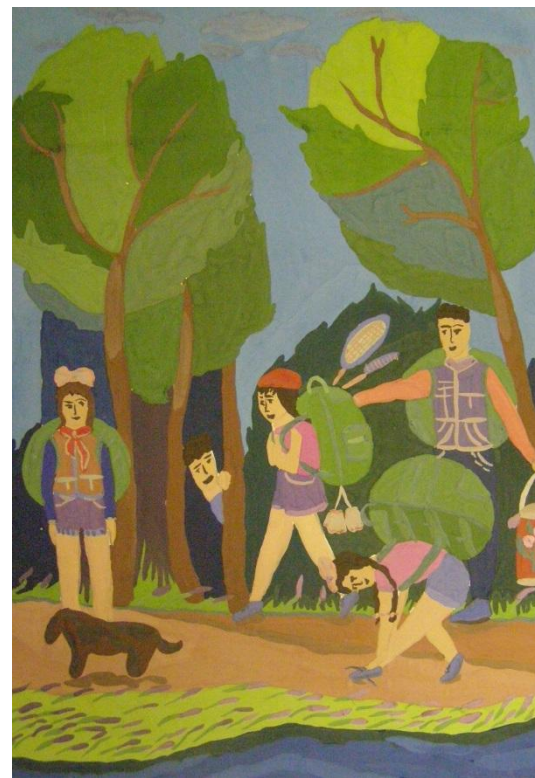
Такая гармоничность трех цветов будет смотреться напряженно, так как все три составляющих происходят из разных цветовых семей.

РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

3 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 3 КЛАСС

ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

Гармония равнобедренного треугольника

получается, если одну из контрастных красок, расположенных в цветовом круге друг напротив друга, заменить на две соседние. В этом случае возникает равнобедренный треугольник.

При любом повороте этого треугольника в цветовом круге на его вершинах будут лежать три гармонирующие цвета. Два из них находятся относительно близко, а третий является самым большим контрастом.

Следующие цвета будут составлять гармонию равнобедренного треугольника в двенадцатицветном кругу:

Желтый - сине-фиолетовый - красно-фиолетовый

Желто-оранжевый - фиолетовый - синий

Оранжевый - сине-зеленый - сине-фиолетовый

Красно-оранжевый - синий - зеленый

Красный - сине-зеленый - желто-зеленый

Красно-фиолетовый - зеленый - желтый

Фиолетовый - желто-зеленый - желто-оранжевый

Сине-фиолетовый - желтый - оранжевый

Синий - желто-оранжевый - красно-оранжевый

Сине-зеленый - оранжевый - красный

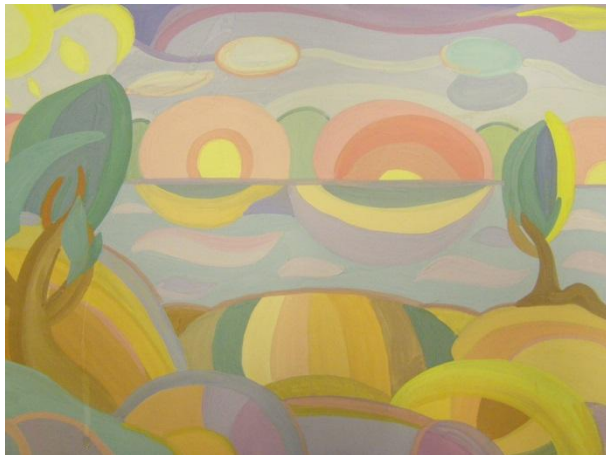
Зеленый - красно-оранжевый - красно-фиолетовый

Желто-зеленый - красный - фиолетовый

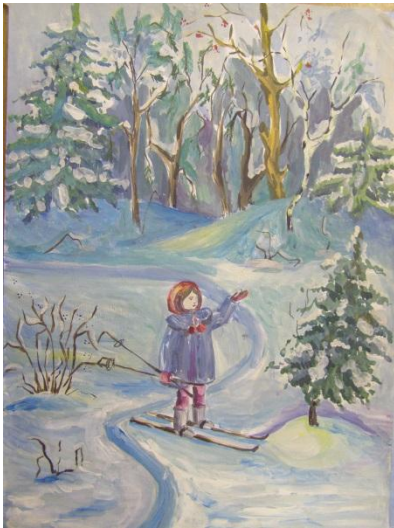
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ **4** КЛАСС

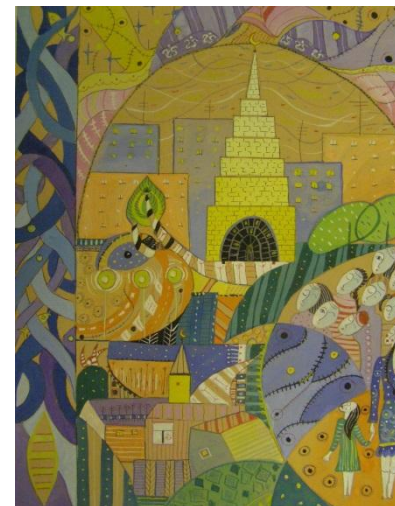
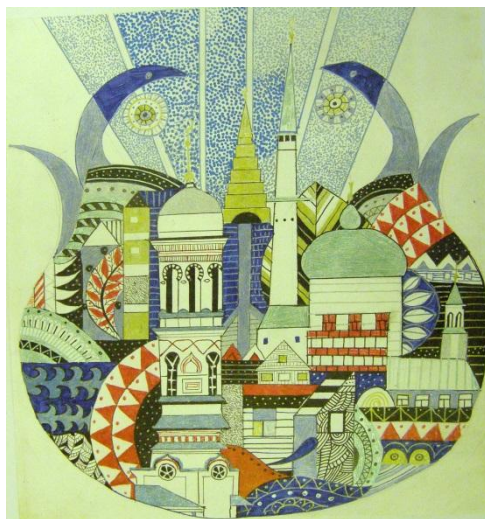
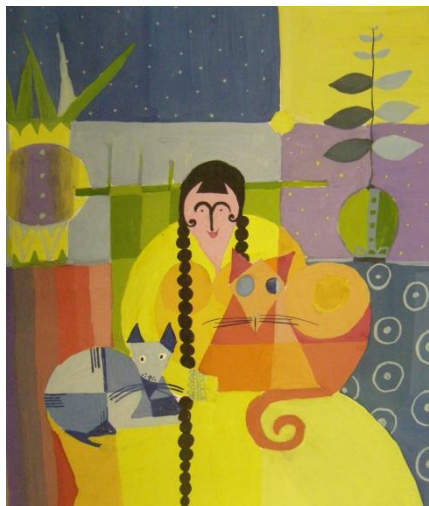
СТИЛИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИЯ 4 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМУ «ЗИМА» 4 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 3 КЛАСС

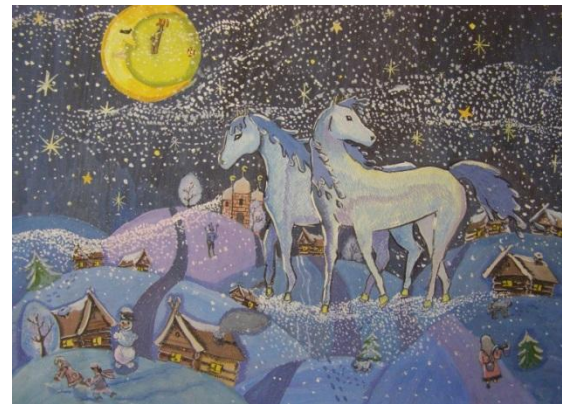
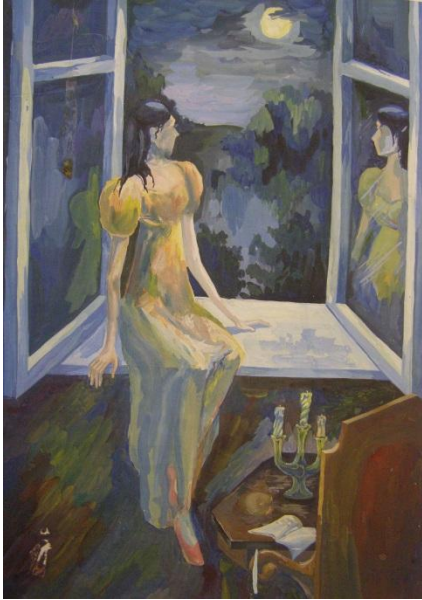

СТИЛИЗОВАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

3 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 4 КЛАСС

4 КЛАСС

4 КЛАСС

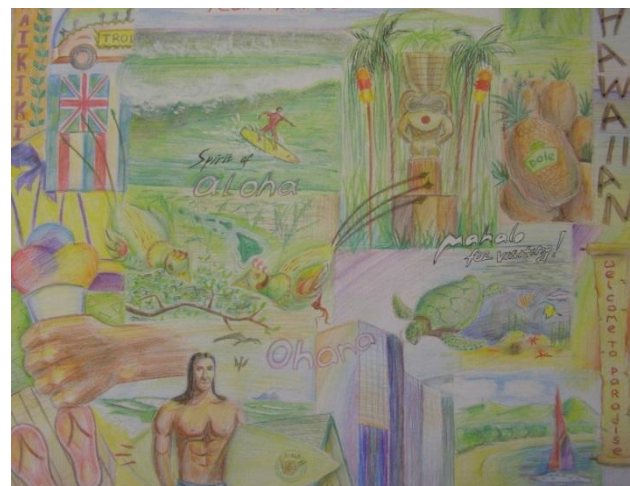
4 КЛАСС

КОМПОЗИЦИЯ 4 КЛАСС

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 4 КЛАСС

При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:

- 1. Как решена композиция: правильное решение композиции (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, выбор сюжета, как выражена общая идея и содержание, как применяет на практике основные законы и правила композиции).**
- 2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, применяет их в соответствии с замыслом, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.**
- 3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.**