Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Арсеньевского городского округа

(МБУДО ДШИ АГО)

«Композиция как средство развития художественно-образного мышления

для детей 10-12 лет»

Методическая работа преподавателя МБУДО ДШИ АГО Андреуц Анны Владимировны

г. Арсеньев

2021 г.

Пояснительная записка.

Предлагаемая работа основывается на единстве задач обучения и эстетического развития учащихся. Задачи данной работы являются развитие композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Основная цель заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трех-плановое пространство одного цвета, составление тонально-колористического паспорта, формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции.

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы сними.

Композиция в данной работе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

В течение всех 5 лет учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер. Это должно помочь в работе над сюжетно-тематической композицией.

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления. Программа по композиции тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи и по летней учебной практике (пленэру). В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по мере овладения навыками изобразительной грамоты.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания; таким образом, основными задачами обучения являются:

1. последовательное освоение двух- и трехмерного пространства (знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и
приемами композиции);

1. изучение выразительных возможностей тона и цвета.

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

а) законы композиции:

* закон цельности;
* закон типизации;
* закон контрастов;
* закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу;

б) правила композиции:

* передача ритма;
* выделение сюжетно-композиционного центра;
* симметрия, асимметрия;
* расположение главного на втором пространственном плане;

в) приемы композиции:

* горизонтали и вертикали;
* диагональные направления;

г) средства композиции:

* линия;
* штрих-линия;
* пятно (тон, цвет).

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Примером такой схемы может служить предлагаемая последовательность работы над композицией.

Существуют три этапа, эффективного развития художественно образного мышления для детей 10-12 лет.

Первый этап.

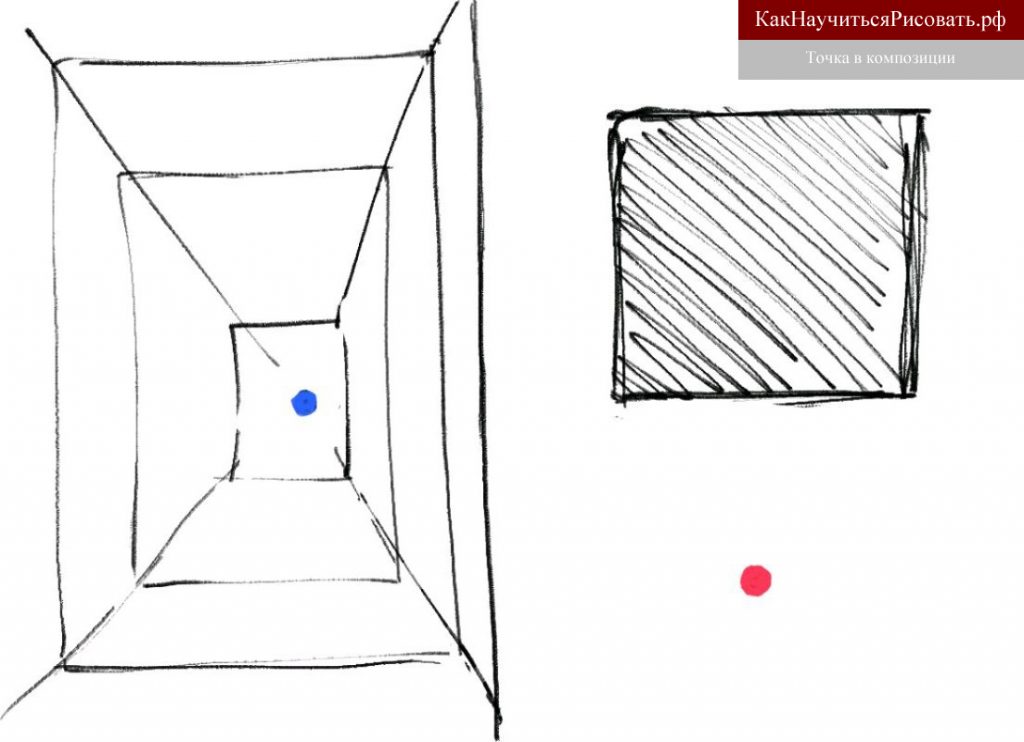
Полнота реализации художественного образа зависит от зрительного восприятия, чем больше оно развито, тем более будет накоплено представлений об объекте и более выразительным будет его изображение. Е. В. Шорохов считает, что «Основой для создания художественных образов в процессе изобразительной деятельности являются зрительные образы, которые создаются во время активного познания реальной действительности».

С одной стороны, познакомить ребёнка с основными принципами предмета композиции, с другой стороны развить в нём некую раскрепощённость в творческом процессе, научить его свободно выражать на листе бумаги свои эмоции и чувства.

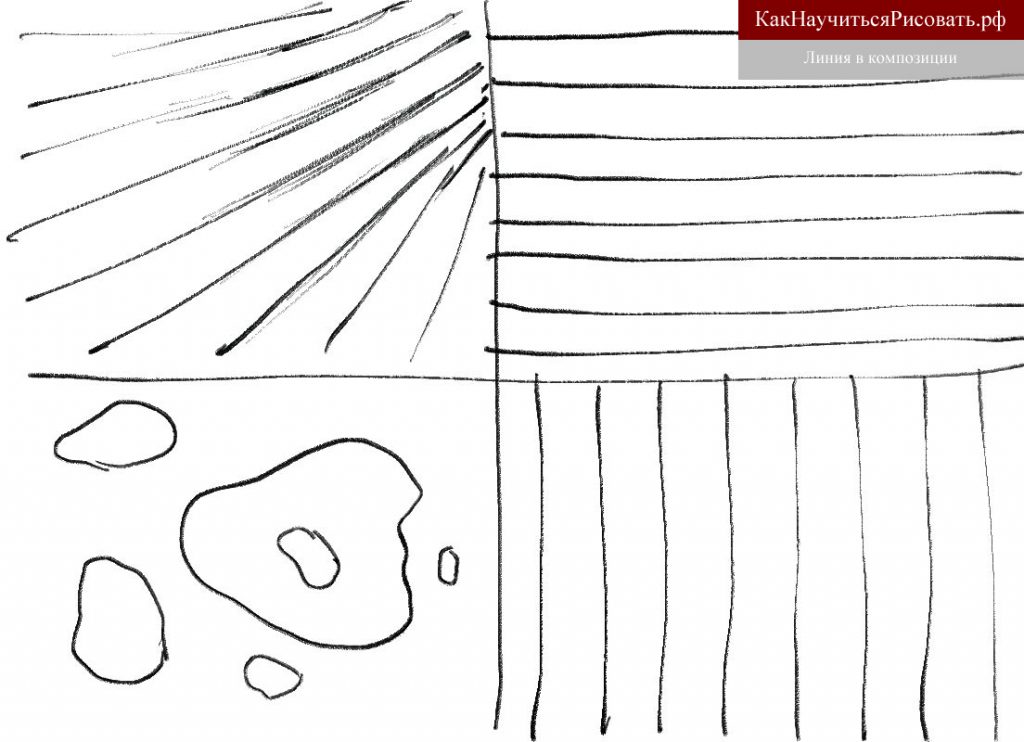
На первом этапе ребёнок должен освоить основные законы композиции. Такие понятия, как симметрия, асимметрия, ритм и его разновидности, линия, пятно, законы композиционного центра, колорит и т.д. На усвоение этих понятий он делает несколько упражнений на уроке и дома. Упражнения стандартные по учебному плану.

Точка в композиции

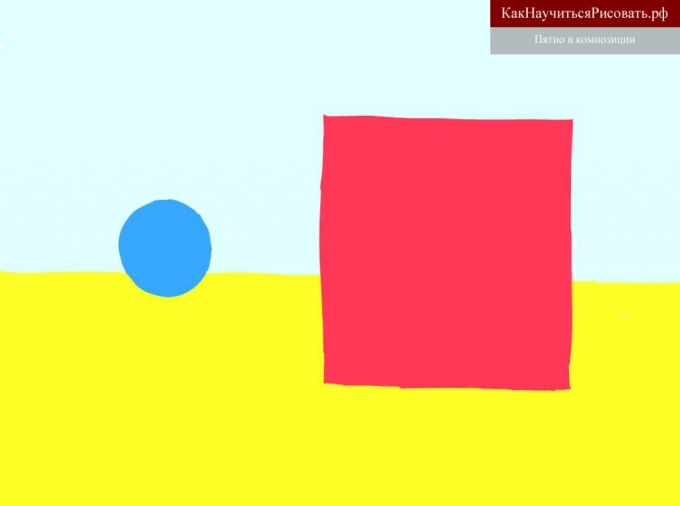
Точка это очень меленький элемент в изображении. Например, отдельно лежащая меленькая ягода в натюрморте или небольшие полевые цветы на фоне огромного поля можно считать точками. Для композиции они служат в качестве центра или для уравновешивания других более крупных объектов. Однако, из точек может состоять и все изображение. В живописи даже существовало направление пуантилизм, представители которого писали картины посредством нанесения на холст точек. В современной действительности все цифровые изображения представленные на мониторе и напечатанные с помощью любого вида принтеров и печатных станков состоят из огромного количества точек, которые сегодня уже не различимы из-за их сверх малого размера и высокой плотности расположения на плоскости.

Линия

Линия образуется в изображении за счет соприкосновения разноцветных или разно тональных пятен, являясь их контуром. Также линия может быть самостоятельной на контрастирующем с ней фоне или быть образованной за счет расположенных в ряд или по другой траектории точек. Линии придают динамичность композиции. Например, диагонально направленные линии в изображении создают иллюзию движения. Горизонтально же расположенные линии дают чувство увеличения изображения в ширину, а вертикальные в высоту. Прямые линии усиливают напряжение в изображении, а плавные изогнутые линии создают чувство спокойствия.

Пятно

Пятно это равномерно или неравномерно закрашенный участок изображения. Пятно может быть сформировано за счет концентрированного скопления точек. Пятно всегда имеет границу, даже если она не имеет четких очертаний. Пятна в изображении составляют большую его часть. Они формируют основу композиции, заполняя собою все ее пространство. Для восприятия композиции важную роль играют форма, цвет и соотношение размеров всех пятен в изображении.

Использование точек, линий и пятен в композиции

Точка и пятно

http://xn--80aaah3aakb1anulckhg2eyei6c.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/09/point_line_spot_06-739x1024.jpg

Одним из возможных способов сочетания точек и пятен в композиции является сопоставление большого и малого. Например, чтобы подчеркнуть в картине масштабы здания его можно изобразить пятном, заполняющим большую часть изображения. Для сравнения, рядом поместить ничтожно маленького, по сравнению со зданием, человека, который будет изображен, почти как точка.

Точка и линия

http://xn--80aaah3aakb1anulckhg2eyei6c.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/09/point_line_spot_07-1024x742.jpg

Наиболее ярким примером использования в композиции линий и точек можно считать уходящую в даль дорогу, по которой едут машины. Изображение дороги в большей части формируют линии, уходящие вдаль в точку схода. Машины при этом будут из небольших пятен, по мере удаления от зрителя, превращаться в точки. Подобный эффект прекрасно демонстрирует эффект перспективы.

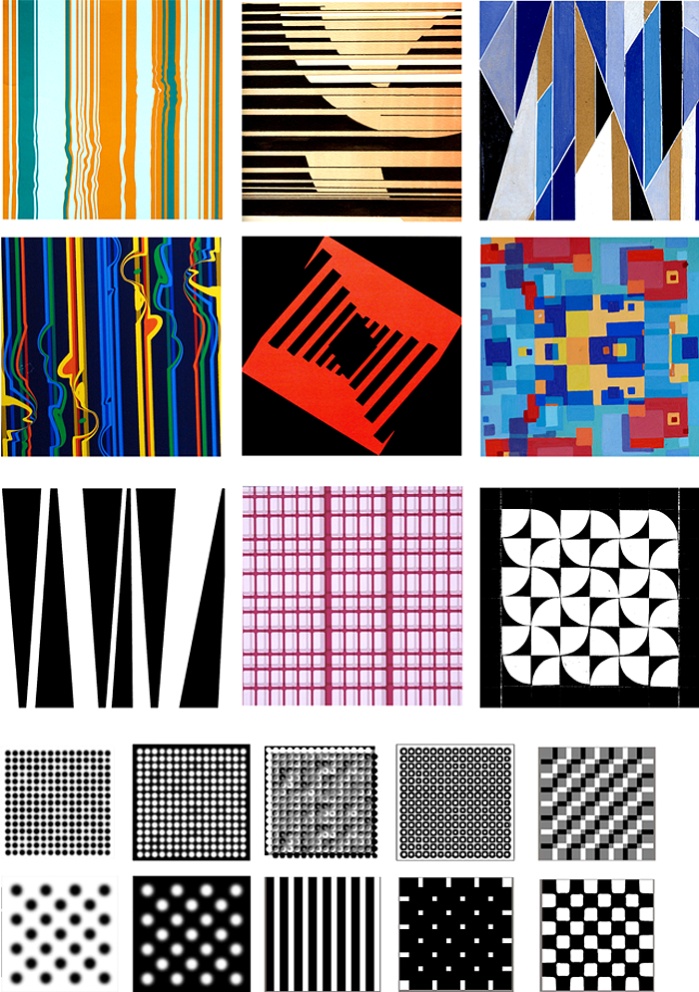

http://xn--80aaah3aakb1anulckhg2eyei6c.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/09/point_line_spot_08-1024x742.jpg

Линия и пятно

Самым наглядным примером использования в композиции линий и пятен является заполнение пятен орнаментом из линий. Например, два одинаковых по размеру квадратных пятна, расположенных рядом на одном изображении, но имеющих разный орнамент, будут восприниматься по- разному. Если один квадрат будет заполнен вертикальными линиями, а другой горизонтальными, то первый квадрат будет казаться более высоким, а второй более вытянутым в ширину

Ритмом называется определенная упорядоченность одно-характерных элементов композиции, создаваемая путем повторения элементов, их чередования, нарастания или убывания. Простейшая закономерность, на основе которой строится композиция - это повторность элементов и интервалов между ними, называемая модульным ритмом или метрическим повтором. Однако ритм свойственен не только движению, но и статичному предмету. Например, в архитектурных сооружениях, ритмичное распределение окон по вертикали и горизонтали. Ритм можно наблюдать и в плоскостном изображении: орнамент на обоях, на коврах, на тканях. Особенно яркое проявление ритма мы можем наблюдать в животном и растительном мире

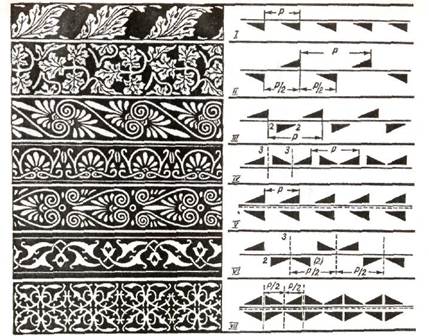
Когда мы смотрим на неподвижное изображение на том или ином сооружении (орнаментальный фриз) или на предмете (орнамент на вазе), с чередованием каких-либо повторяющихся элементов, плоскостных, объемных, линейных, ощущение ритма дает восприятие условного движения, глаз наш как бы следует за этим размерным повтором элементов. Закономерное чередование объемов, членений поверхностей, граней, а также упорядоченное изменение характеристик элементов, формы все это используется в качестве специфического средства композиции как для отдельных предметов и сооружений, так и для их комплексов. Простейшее проявление ритма с характерным повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах можно наблюдать в расположении колонн античных храмов, в равномерном расположении однотипных станков в цехе, в расположении кнопок на приборах и т. д. Ритм может быть спокойным и беспокойным, может быть направленным в одну сторону (орнаментальная кайма) или сходящимся к центру (узор в центре подноса, скатерти, шкатулки, розетка лепная под люстрой), направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Развитие по вертикали во многом снимает композиционные сложности: как правило, изменения по вертикали сами по себе способствуют возникновению зрительного завершения. Если же ритм развивается по горизонтали, возникает проблема завершения и начала композиции. Частые членения в горизонтальном направлении, как и в вертикальном, могут создавать впечатление беспокойства. Членения по горизонтали будут зрительно снижать высоту вещи, а вертикальные, наоборот, делают ее выше.

Ритм как одно из важнейших выразительных средств композиции участвует не только в построении изображения, но и зачастую придает содержанию определенную эмоциональность.

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, пример: фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства.

Различают несколько видов композиций и форм орнамента.

Прямой ленточный

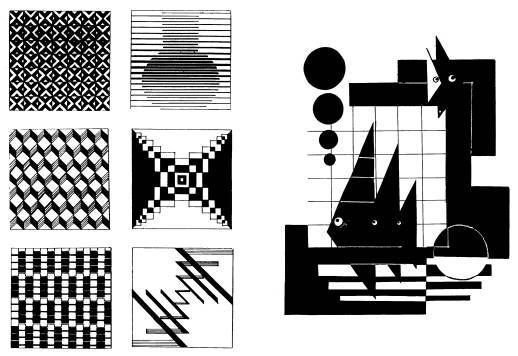
Центрический замкнутый

Прямой сетчатый

Упражнение №1. Разделить формат А4 визуально на две части (альбомная ориентация). В одной части разместить 4 квадрата, заполнить их ритмическими композициями. На второй части листа создать композицию на основе трех или более ритмических рядов.

Ход работы:

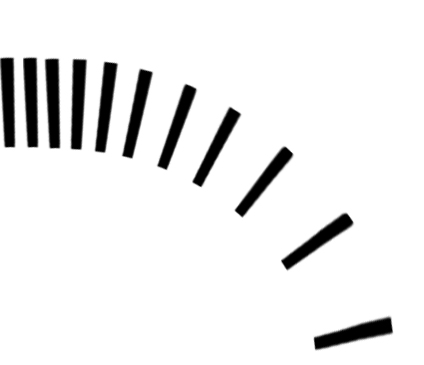
1. За компоновать квадраты и основную композицию
2. Заполнить один квадрат
3. Устроить мини-просмотр с последующей корректировкой
4. Заполнить остальные
5. Завершить работу финальной композицией

Ритм в изображении появляется тогда, когда в нем присутствует несколько повторяющихся в определенном порядке элементов. Простейший пример: несколько линий, перемежающихся особым интервалом.

Пример:

Если представить заменить палочки людьми пример бегунами (стартовавшими из левой части кадра), может создаться иллюзия ускорения движения.

А вот новый пример:

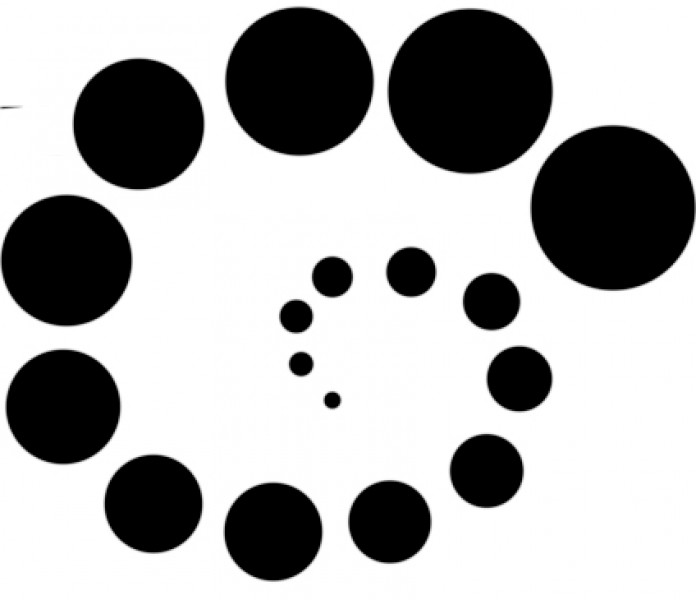
Может показаться, что столбики падают…

А, вот как использовал данный принцип известный художник П. Брейгель

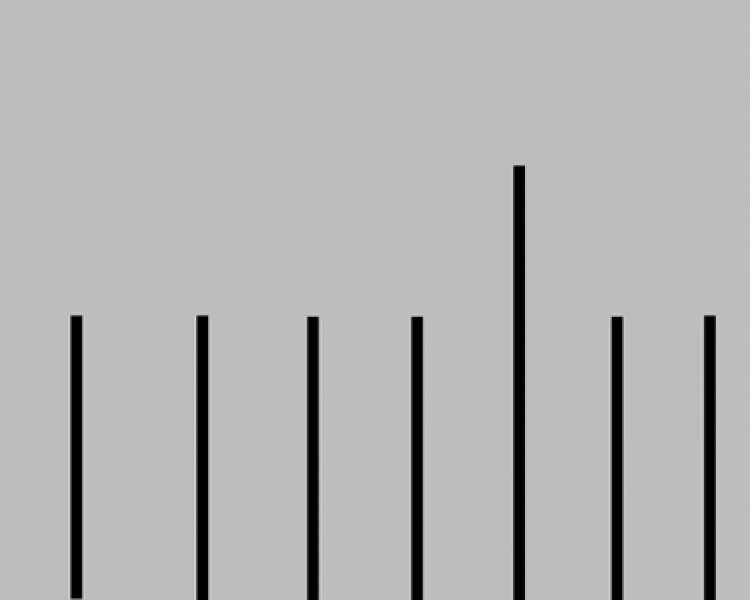
в своей картине «Слепые»

По неписаным законам восприятия глаза зрителя исследуют изображение подчиняясь его ритму. Иногда в это не верится, но это действительно так! Приведенную выше картину Брейгеля большинство зрителей рассматривают с лева на право, воспринимая фигуру за фигурой обычно это происходит за считанные секунды, или даже за единственную секунду, однако это факт, которым можно воспользоваться!
Например можно сделать так чтобы зритель рассматривал Вашу фотографию или картину по спирали. Для этого композиция должна согласовываться следующему ритму

Также иногда можно применять «сбой» в ритме композиции. Элемент выпадающий из ритма сразу привлекает внимание!

Пример

Стоит ему прерваться как зритель напрягается и с удвоенным вниманием наблюдает за причиной нарушения ритма

Композиционный центр – это структурная единица, вокруг которой и по отношению к которой выстраиваются все элементы композиции;

- это элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, благодаря построению композиции;

- это условный центр тяжести композиции;

- это элемент, который выделяется по форме, проработанности, несет в себе смысловую нагрузку.

При отсутствии в изображении композиционного центра визуальный ряд теряет конкретность. Зритель не может адекватно прочитать сообщение автора, так как приходит в состояние растерянности перед выбором, означающих композиционным центром этот элемент, выделяющийся благодаря самой логике построения композиции.

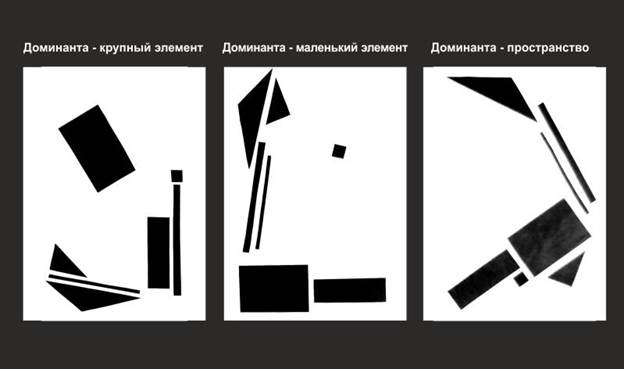
Композиционный центр создается формальными элементами изображения: точками, штрихами, пятнами, цветом, фактурами, указателями, линиями и т. п. Композиционный центр- это не всегда точка, он может быть представлен некоторой протяжённой областью. Логический центр присутствует в любой композиции, так как любую композицию можно прочитать с точки зрения формального построения.

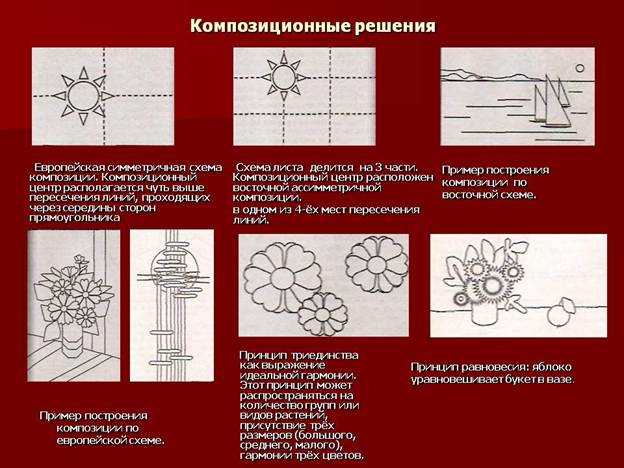
Цель любой композиции выразить и передать зрителю определенные мысли, идеи и настроения. Однако объекты и элементы, расположенные на картинной плоскости, не должны вызывать у зрителя одинаковый визуальный интерес и одинаковые по силе эмоции. В гармоничной и целостной художественной композиции должно быть что-то более важное и поэтому с точки зрения визуального восприятия более интересное и заметное. Наиболее заметный и вызывающий повышенный зрительский интерес участок картинной поверхности композиции называется композиционным центром.

Хорошо известно, что контрасты противоположных сил объектов композиции подчеркивают и усиливают характерные качества друг друга. в то же время при неправильном использовании контрастов они могут взаимно себя ослаблять и даже уничтожать свою эффективность. Например, если светлые и темные участки занимают в композиции примерно одинаковую площадь, они будут визуально «бороться» друг с другом, стараясь привлечь к себе внимание смотрящего. Но так как силы визуального восприятия примерно равны, то зритель вместо интересной» борьбы» двух контрастных тонов будет воспринимать лишь усредненный серый тон. Ударный эффект «светлое против темного» будет нейтрализован.

Принцип доминанты-главный принцип, помогающий найти правильное соотношение контрастов, акцентов и противоположных сил в композиции, правильно разместить их на картинной плоскости и создать композиционный центр. Доминантными можно сделать любые объекты или части композиции, усиливать или ослаблять их доминантность - все зависит от желаемого визуального эффекта. Доминантные объекты или элементы композиции принято называть доминантной композицией. Такой доминантой может стать один из акцентов, если его визуальная сила будет наивысшей.

Вокруг доминанты на картинной плоскости возникает область, которая привлекает внимание зрителя в первую очередь и вокруг которой создается своеобразный центр повышенного визуального интереса. Эта область и называется композиционным центром. А объект этой области является доминантой композиции.

Второй этап.

Этап репродуктивного развития художественно-образного мышления, необходимый для преемственности прежних форм художественной культуры и выработки у учащихся определенного типа художественно-образного мышления, ограниченного рамками определенной художественной культуры. В рамках нашей современной культуры — это, прежде всего, академический метод обучения в форме реалистического отражения действительности. Применение новых знаний и навыков в одной работе. На этом этапе можно дать много творческих и неординарных заданий. Например, выражение чувств цветовыми пятнами

Задание довольно простое – нужно изобразить по представлению (в эскизах) времена года, используя только цветовые пятна. При этом преподаватель отдельно выделяет то, что ученик не только должен обращать внимание на колорит, цветовую гармонию в работе, но и на смысловой центр композиции, ритм линий и пятен и остальные принципы построения композиции ему известные. Например, если он изображает спокойный летний день, то ритм пятен и линий ровный, размеренный, присутствует больше симметрия нежели асимметрия, и напротив, если он изображает вьюгу зимой, то ритм и характер линий и пятен должен создавать движение, беспокойство, они должны быть асимметричные, разнообразно направлены, вихреобразные и т.

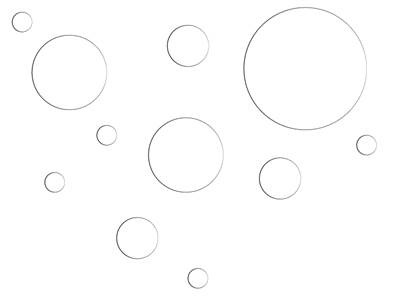
Ассоциативная композиция - это в первую очередь абстрактный визуальный ряд, вызывающий определенную эмоцию/ассоциацию. Сходство с тем или иным понятием/явлением достигается косвенно. Для того, чтобы выполнить такое задание можно воспользоваться следующей шпаргалкой: рядом с каждым понятием пишем свой ассоциативный ряд, он поможет провести простейшие аналогии, которые в дальнейшем можно будет графически интерпретировать. И вообще, не надо бояться облегчать свою работу, не бойтесь писать планы и шпаргалки - как раз те, кто готовится к выполнению работы и всячески планирует процесс, выигрывают на фоне спонтанных творческих гениев).

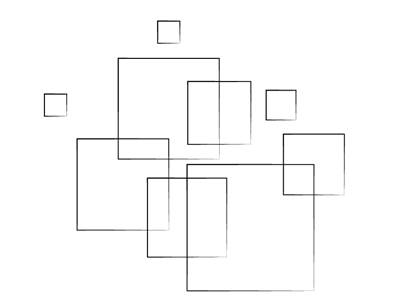
Начнем с левого столбца, с физических явлений - их выразить графически будет проще. Сразу хочу заметить, что это далеко не единственный и унифицированный подход к выполнению этого задания - Вы можете что-то придумать свое, главное научиться мыслить! К тому же, все эти приемы можно переиграть и рассмотреть под другим углом - чем я Вам и советую заняться после. Пример: четкая форма - черный квадрат - прием контраст, четче не придумаешь. Но клякса от черной туши тоже имеет четкую границу - прием контраст, так четкая это форма или аморфная?..

Тяжелый. Массивный. Увесистый. Громоздкий. Давящий. Сразу представляется что-то грузное. Включим немного логическое мышление: тяжелый, значит обладающий большим весом, большой силой тяжести (вектор силы направлен вниз), что-то поддающееся гравитации. Визуально композиция будет казаться тяжелой, если будет находиться в нижней части листа, занимать большую его площадь и масса будет показана заливкой - статика налицо, скажете вы. Или наоборот, будет показано что эту композицию тяжело удержать (более громоздкая часть на тонкой ножке, например) - прием динамика.

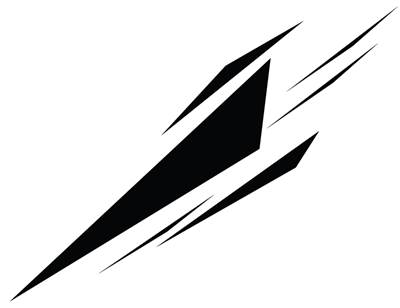

Легкий. Воздушный. Невесомый. Что-то парящее в воздухе, стремящееся ввысь, легко поддающееся ветру. Основная контурная масса, стремящаяся вверх листа - динамика. Небольшой однородный предмет, зависший как бы в воздухе на фоне большой белой массы листа - контраст и статика. Больше воздуха в композиции, больше пространства и светлых пятен.

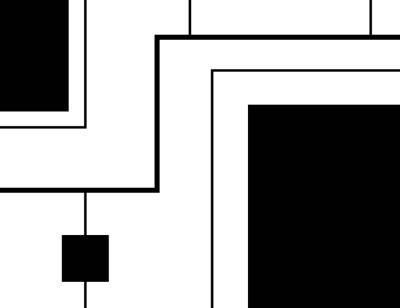
Быстрый. Движение. Скорость. Динамика. (Вспоминаем, какая композиция выглядит динамичнее?) Направленные линии, треугольники, - динамичные формы, иллюзия падения,- все это поможет Вам передать движение на листе

Медленный. Заторможенный. Размеренный. Спокойный. Явно плавные округлые линии.

Четкий. Резкий. Контрастный. Понятный. Ясный. Имеющий строго очерченную границу. Предмет, не требующий объяснений

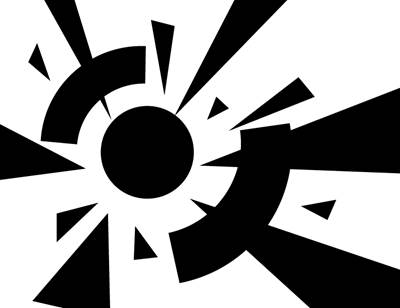

Аморфный. Бесформенный. Думаю, уже не стоит так детально объяснять - картина проясняется! Рисуем краказябру, капаем тушь в духе Поллока и получаем отличный экспрессивный результат

Бодрый.

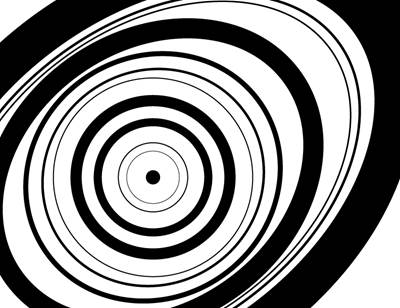
Четкая, ясная и понятная композиция. Динамичные или статичные формы с резкими границами

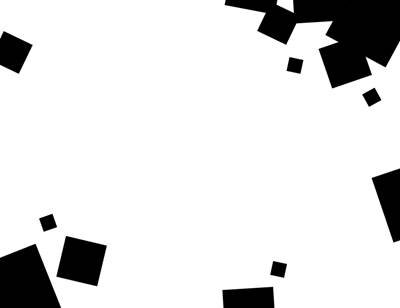
Усталый. Плавные, вялотекущие линии. Переплетения. Хаос, каракули. Свалка, неупорядоченность

Целеустремленный. Строгая направленность движения в композиции. Один, ярко выраженный композиционный цен

Рассредоточенный. Композиционного центра нет

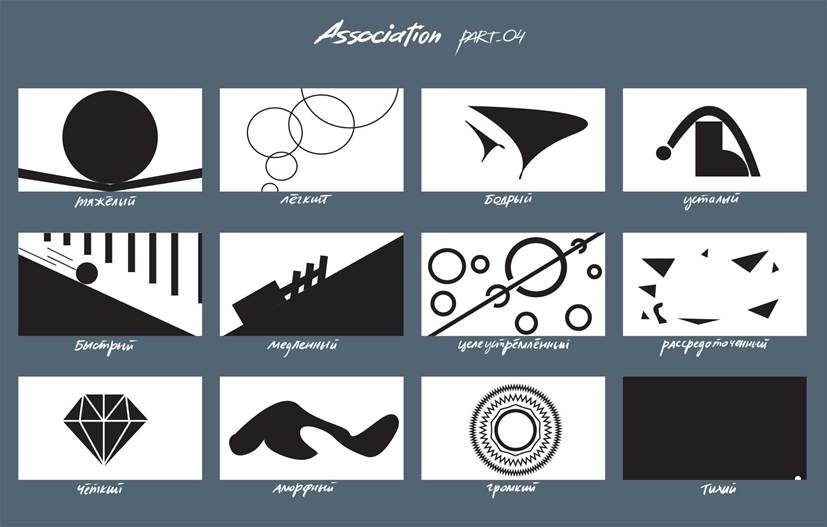
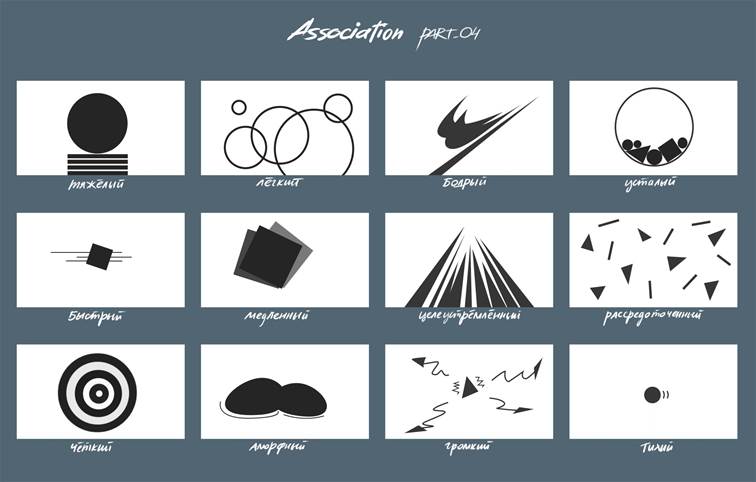
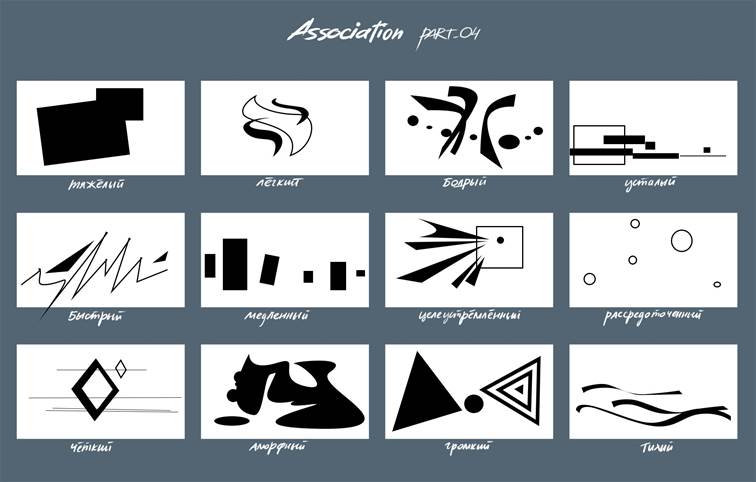
Громкий. Что-то массивное, тяжелое, динамичное, колкое. Контрастные отношения.

Тихий. Что-то едва заметное, маленькое. Нюансные отношения.

ЗАДАНИЕ 2: придумать и нарисовать 12 композиций (6 пар) на определенные ассоциации (см. примеры ниже). Размер каждой композиции 12х18см. Выполняются в черно- белой графике, заливкой тушью или аппликацией из белой и черной бумаги. По завершению работы все композиции наклеиваются на лист ватмана (расстояние между отдельными композициями 2-3 см, лишняя бумага основы обрезается) в последовательности и порядке указанных на примерах ниже :

Третий этап.

Обобщение теоретических и практических знаний.

Вместе с преподавателем ученик выбирает понравившийся эскиз и пытается, сохраняя цветовой и композиционный строй, из абстрактной композиции придумать реалистическое или фантастическое произведение.

Например, у девочки (11 лет) было два эскиза на тему «Лето». Первое - июнь (гроза) и второе - июль (жаркий полдень). Чтобы «одухотворить» эти состояния природы, преподаватель предложил ученице придумать аллегорические фигуры грозы и жаркого дня и сделать их центрами вышеуказанных композиций. Это задание направило ребёнка на раскрытие каких-то внутренних ассоциаций, будоражило фантазию. В результате получились весьма необычные и выразительные работы.

Рисование на темы (построение композиции на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению, и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры). Этот вид занятий наиболее полно отвечает требованиям развития художественно-образного мышления у младших подростков. Но мышление оперирует образами практического опыта познания мира. Это означает, что необходимо сначала овладеть умениями выполнить реалистический рисунок. Основы этих знаний и умений можно заложить учащимся на уроках рисования с натуры (рисунок и живопись).

Рисование с натуры включает в себя также рисование по памяти и по представлению объектов действительности карандашом, а также акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. При переходе из младшего звена в среднее и далее в старшие классы учащиеся продолжают изучать на разных уровнях сложности простейшие закономерности перспективы, конструктивного строения предметов, светотени, цветоведение. Такой подход в формировании изобразительных компетенций учащихся создает «инструментарий» выразительности художественного образа в рисунках младших подростков.

Заключение:

Последовательность изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа, таких как: введение в трехплановое пространство одного цвета, составление тонально-колористического паспорта, формирование у детей навыков самостоятельной работы в различных жанрах композиции

Теоретическая часть предполагает знакомство с теорией композиции, включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические занятия состоят из работы непосредственно над композицией и упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы сними.

Композиция в данной работе понимается широко: не только как выполнение сюжетно-тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла.

Список используемой литературы и познавательные статьи:
1. Много хороших статей о композиции в граф. дизайне - kfk.comdiz.ru.
2. Основные контрасты первормформ.
3. Ритм и метр.
4. Конструктивизм и эволюция видения.
5. Статьи интернет ресурсов: о курсах композиции; немножечко истории и вообще в разделе много чего интересного; Предмет – композиция.
6.Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству: Методическое пособие – М.4Творческий центр 2006.

7. Бетти Эдварс. «Открой в себе художника».

8. Бириг И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры; Оценка творческих и художественных способностей - М.2000.

9. Рылова М.Б. Изобразительное искусство в школе: Дидактика и методика. Ижевск ,1992.
10. Стасюк. "Основы архитектурной композиции".

11. Степанчук О.В. «Изобразительное искусство; Необычные уроки.-Волгоград Учитель 2006 г.
12. Голубева. "Основы композиции".
13. Иттен. "Искусство формы" Сомов "Композиция в технике".
14. Чернихов. "Основы современной архитектуры" (смотреть и изучать картинки).
15. Чернихов. "Архитектурные фантазии" (смотреть и изучать картинки).
16. Чернихов. "Конструкция архитектурных и машинных форм" (смотреть и изучать картины).