

**Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования детей
«Атагайская ДШИ»**

**Учебно-методическая разработка
по композиции в ДХШ**

**Упражнения по темам:
«Композиционный центр», «Ритм»,
«Равновесие»**

Автор: В.Н. Другова

Содержание

Введение.....	4
Тема 1. Композиционный центр.....	7
Тема 2. Ритм.....	9
Тема 3. Равновесие.....	11
Заключение.....	13
Список литературы.....	14

Введение

Docendo discimus.

Обучая, мы учимся сами.

Сенека.

Целью данной методической разработки является обобщение, анализ и систематизация личного опыта преподавания в ДХШ №7 г. Юрги по предмету «Композиция», в том числе и в пятом (профориентационном) классе.

Спецификой работы в этом классе является разновозрастной состав обучающихся, различный уровень достижений, и, как уже говорилось выше, разные требования на вступительных экзаменах, в том числе, по предмету «композиция» (станковая, декоративная, архитектурная, дизайнерская и т.д.). Все это создает большие сложности в работе и требует индивидуального подхода к каждому обучающемуся. В то же время есть общие универсальные композиционные основы («азбука» композиции), которые необходимо знать любому будущему абитуриенту.

Все обучающиеся, пришедшие в пятый класс, начинают с этих основ, независимо от уровня знаний, умений и выбора будущей специальности. Лишь пройдя этот подготовительный этап обучения, они приступают к специализированной подготовке, учитывающей требования конкретного учебного заведения.

Невозможность «объять необъятное» в рамках данной методической разработки привела автора к решению ограничиться этим подготовительным этапом (упражнения по темам: «Композиционный центр», «Ритм», «Равновесие»). Данные упражнения выполняются сериями (10-15 небольших по формату «формальных» композиций). Серии отличаются друг от друга изобразительными средствами, используемыми обучающимися для решения разных учебных задач. Например, в первой серии изображений по каждой из тем, используются только плоские, простые по форме, элементы композиции

(линии, геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и т.д.). Схемы-упражнения ахроматические, фронтальные.

Во второй серии упражнений, для выполнения учебной задачи к изобразительным средствам первой серии добавляется цвет. В третьей серии используются объемные элементы: шар, куб, конус и т.д. в условном пространстве формата. Сами композиции ахроматические. В четвертой серии, упражнения, состоящие из объемных элементов, выполняются в цвете. Композиция должна быть многоплановой.

Преимущества такого «серийного» способа выполнения заданий, на мой взгляд, состоит в том, что изобразительные средства и возможности, применяемые обучающимися в работе, не используются все сразу, а вводятся поэтапно, по принципу «от простого к сложному». Простота самих элементов композиции не означает легкости решения задачи. Данный способ позволяет больше внимания уделить самой сути задания, не затрачивая слишком много времени на изображение сложной формы элементов композиции. Небольшой формат работ также экономит время и позволяет выполнить большее количество упражнений.

Таким образом, выполнив весь объем упражнений по наиболее значимым темам, обучающиеся приобретают необходимые им знания и навыки для дальнейшей работы с учетом требований на вступительном экзамене по композиции в том или ином учебном заведении.

Например, упражнения из первых серий по всем трем темам (ахроматические, плоскостные) помогут совершенствоваться в графике. Вторая серия упражнений (фронтальная композиция: плоские элементы плюс цвет) пригодится в декоративной композиции. Из третьей серии (объемные элементы в условном пространстве формата) вырастает архитектурно-дизайнерская композиция. А четвертая серия (объем, пространство, цвет) будет полезной в станковой композиции в привычных формах окружающего мира.

Иными словами, структура обучения композиции позволяет решить многообразие задач в профориентационном классе и разобраться в наиболее важных «основах» композиции, без знания которых дальнейшее обучение усложняется.

Время, отведенное в программе на выполнение упражнений по всем трем темам, составляет 18 учебных часов (I четверть). Начинается изучение каждой темы с вводной беседы – теоретической части. Затем обучающиеся выполняют практическое задание. Большую часть работы над этими упражнениями обучающиеся выполняют самостоятельно в домашних условиях. В школе на занятиях по композиции они показывают, что сделали в течение недели, на просмотрах, совместных обсуждениях.

Тема 1. Композиционный центр

Композиция (лат. compositio – «сложение», «составление») – построение художественного произведения, обусловленное видом искусства (архитектура, изобразительное искусство, литература, музыка и т.д.), стилем, содержанием, характером, назначением, замыслом автора, и во многом определяющее его восприятие. Структурная основа художественной формы, организующая взаимное расположение ее частей и соподчиняющая их друг другу, что придает произведению единство, цельность и завершенность. (1,с. 283).

Центр композиции – это фокусирующее место (или ядро), вокруг которого объединяются элементы на принципах соподчиненности. (5,с.3). Аналогиями, связанными с пониманием значения центра композиции являются: Солнце и планеты Солнечной системы, ядро и электроны в атомах, ядро в живой клетке, ядро Галактики, голова и части тела у живых существ, глава социально-политической системы: города, региона, страны и т. д. Можно приводить бесчисленные примеры иерархической структуры в любой системе, подчеркивающие объективные закономерности структурной организации. После предварительной беседы с обучающимися по теме «Композиционный центр», демонстрируются примеры из произведений изобразительного искусства. Ученикам предлагается самим попробовать выделить главный элемент композиции разными способами, выполнив четыре серии небольших по размеру, «формальных» композиций (не менее 10 в каждой).

В первой серии задачу выделения главного элемента композиции, обучающиеся должны решить, используя «простейший» набор плоских изобразительных элементов (точку, линию, круг, квадрат, треугольник и т.д.). Схемы – композиции должны быть ахроматические, плоские (элементы композиции не разрушают, а подчеркивают плоскость). Главный элемент (или группа элементов) может быть выделен размером, формой, контрастом,

расположением, окружением, фактурой, комбинацией различных параметров и т.д., но в пределах заданных ограничений (плоские ахроматические элементы).

Таким образом, выполнив первую серию упражнений, обучающиеся пополняют свой теоретический и практический «багаж» вариантов и способов выделения главного элемента в композиционной схеме. При обсуждении выполненных упражнений обращается внимание на точность выполнения поставленной учебной задачи и ее условий, качество исполнения, оригинальность решения, графическую культуру.

Во второй серии эту же задачу - выделение главного элемента - обучающиеся выполняют, используя возможности цвета, но с тем же ограничением (плоские элементы, не разрушающие плоскость самой композиции).

В третьей серии для выделения главного предлагается использовать объемные элементы (шар, цилиндр, конус и т.д.). Композиции должны быть ахроматические. Объемные элементы разрушают плоскостность композиции. В этой серии упражнений пространство и многоплановость должны быть активно использованы.

В четвертой серии упражнений ко всем выразительным средствам (объем, форма, тон) добавляется цвет. Но цель остается прежней - выполнение схематической композиции, превращение «хаоса» в «космос», т.е. упорядоченную структуру композиции с выделением главного элемента.

После выполнения всех четырех серий подготовительных упражнений по теме «Композиционный центр» обучающиеся должны выполнить итоговую композицию в привычных формах видимого мира на формате А3 или А2. В ней должен хорошо «читаться» композиционный центр.

Тема 2. Ритм

Ритм (от греч. размеренность, соразмерность, стройность, такт, течение) – 1) равномерное чередование; 2) размеренность в развитии чего-либо; 3) «порядок в движении» (6,с. 2).

«Ритм возникает в результате взаимодействия ритмических элементов – акцентов и интервалов. Акцент – это повторяющаяся фигура, цветовое пятно или пластическая форма. Интервал – это пространственный промежуток, отделяющий ритмические акценты друг от друга. Акцент, чередуясь с интервалом, создает ритмический ряд. Характер ритма, возникающего в таком ряду, зависит от числа акцентов, от их формы, положения, светлоты, цвета, а также от величины акцента и интервала...» (11, с.35-36).

Ритм может быть равномерный (метр), замедленный, ускоренный, развиваться не только по прямой, но и по любой траектории (эллипсу, кругу, параболе и т.д.). Ритм является важнейшим выразительным средством во многих видах искусства.

Жизнь ритмична во всех проявлениях. Биение сердца, пульс, дыхание, передвижение в пространстве – все пронизано ритмами. Ритмично сменяются времена суток, года, исторические и геологические эпохи. Все живое пульсирует. По характеру ритма можно судить о состоянии чего-либо или кого-либо. Беседа с обучающимися о ритме в окружающем мире, в самом человеке, в искусстве, иллюстрируется многочисленными примерами, в том числе, в области изобразительного творчества. От теории обучающиеся переходят к выполнению практического задания в виде четырех серий небольших по размеру композиций, в которых исследуют изобразительные возможности различных ритмических рядов, полученные разнообразными комбинациями несложных по форме элементов. Аналогично выполненному ряду упражнений по теме «Композиционный центр» в первой серии работ обучающиеся используют плоские элементы композиции (линии, круги,

квадраты, треугольники и т.п.). Ритмические композиции должны быть ахроматическими и плоскостными, количество работ – 10-15.

Во второй серии упражнений в создании различных по характеру ритмических рядов обучающиеся должны использовать возможности цвета дополнительно к изобразительным средствам первой серии упражнений. Композиции должны быть плоскостными.

В третьей серии работ обучающиеся используют объемные элементы простой формы (куб, цилиндр, шар, конус и т.д.) для создания различных ритмических композиций, в которых условное пространство формата необходимо активно использовать, т.е. работы должны быть многоплановые. В этой серии цвет не используется.

В четвертой, заключительной, серии упражнений, обучающиеся применяют различные комбинации объемных элементов с использованием цвета для создания разных по характеру ритмических рядов.

После выполнения всех серий упражнений обучающиеся используют полученный опыт в создании итоговой композиции по теме «Ритм» уже в привычных формах окружающего мира. Итоговая композиция выполняется на формате А3 или А2 в любой выбранной обучающимися технике с предварительной разработкой эскизов. Это может быть композиция на любую тему, в любом жанре, но с хорошо продуманным и выразительным ритмом. По ходу выполнения практических заданий продолжаются беседы с обучающимися по этой теме, анализ их работ.

Тема 3. Равновесие

Равновесие – абсолютное либо условное (приближенное) равенство масс частей, достигаемое при их сравнении относительно композиционной оси или центра. При этом ось или центр одновременно является осью или центром равновесия масс, совпадающей с условной осью симметрии композиции. (7, с.2).

«Глаз человека воспринимает предмет (или группу предметов) в натуре и изображении целостно, то есть, прежде всего, его массу, положение в пространстве, взаимодействие масс нескольких предметов. При таком целостном восприятии реального предмета и его изображения возникает явственное ощущение зрительного веса массы: предмет кажется легким или тяжелым. Легким воспринимается предмет небольшого размера с сильно изрезанными контурами и светлоокрашенными поверхностями; тяжелым кажется предмет большого размера с упрощенными контурами и темноокрашенными поверхностями». (11, с.38).

«При решении вопросов равновесия в композиции важно местоположение элементов: от того, в какой части композиции размещается предмет, зависит его вес. Элемент, находящийся центре композиции или близко к нему, либо расположенный на центральной вертикальной оси композиционно весит меньше, чем элемент, находящийся вне этих основных линий». (10, с.12).

Равновесие в композиции может быть статическое и динамическое, устойчивое и неустойчивое. Простейшим средством достижения композиционного равновесия служит симметрия, но и асимметричная композиция может и должна быть зрительно уравновешенной. Обосновать необходимость зрительного равновесия композиции можно приведением аналогичных примеров из разных областей жизни. Например, человек не сможет стоять, ходить, бегать, ездить на велосипеде без внутреннего чувства равновесия. Уравновешенность любой системы в физическом,

психологическом, экологическом, социальном или ином аспекте характеризует эту систему как устойчивую, упорядоченную, гармоничную, стабильную. Беседа с обучающимися о равновесии может быть проиллюстрирована не только примерами из окружающей жизни, но и произведениями изобразительного искусства.

В практической работе обучающиеся выполняют четыре серии упражнений небольшого формата с учебной задачей: достижение зрительного равновесия в каждой композиции (по 10-15 работ).

В первой серии используются простые фигуры (линии, круги, прямоугольники и т.п.). Композиции плоскостные, ахроматические.

Во второй серии упражнений в достижении равновесия участвует цвет. Элементы плоские, пространства нет.

В третьей серии используются объемные элементы (шар, куб, конус и т.д.). Все упражнения ахроматические, многоплановые, пространственные.

В четвертой серии упражнений из объемных элементов пространства активно используется цвет для достижения зрительного равновесия. После выполнения упражнений обучающиеся делают итоговую композицию в привычных формах окружающего мира. Главное требование к этой работе – достижение зрительного равновесия композиции в целом. Формат А3, А2, тема и техника свободные.

Завершающим этапом изучения всех трех тем («Композиционный центр», «Ритм» и «Равновесие») является работа над главной композицией первого полугодия, в которой ясно выражен композиционный центр. Работа должна быть ритмически продуманной и уравновешенной. Тема и техника по выбору обучающихся. Формат – А2.

Заключение

Автор не претендует на универсальность метода работы. Недостатки методики выявляет сама жизнь, но, тем не менее, на сегодняшний день есть положительные результаты. Более сорока выпускников этого класса за последние пять лет продолжают учиться в специальных учебных заведениях Томска, Кемерово, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и т.д.

По мнению автора, данная методическая разработка может быть полезна преподавателям композиции как в профориентационных, так и в обычных классах детской художественной школы.

Литература

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок, живопись, композиция. М.: Просвещение, 1969. – 239 с, ил.
2. Голубева О.Л. Композиция (основы композиции). М., 1990 г – 20с.
3. Гудкова Т.В., Гудков А.А. Композиция. Девиз «Акцент». Девиз Доминанта, Новосибирск, НГАХА, 2005. 17 с.
4. Гудкова Т.В., Гудков А.А. Композиция. Понятие «Метр». Девиз «Ритм», Новосибирск, НГАХА, 2005. – 18 с.
5. Гудкова Т.В., Гудков А.А. Композиция. Девизы «Симметрия», «Асимметрия», «Диссимметрия». Новосибирск, НГАХА, 2003. – 16 с.
6. Егоров И.М. Казимир Малевич. М.: Знание, 1990. – 56 с.
Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре./Сост. Р.П. Андреева. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003. – 448 с., ил.
7. Н.П. Костерин. Учебное рисование. М.:Просвещение,1984.–240 с., ил.
8. Лакост М. Кандинский. М.: Слово, 1995. – 95 с., ил.
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2008. – 144 с., ил.
10. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901-1945. М.: Искусство, 1991. – 303 с., ил.
11. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М.: Просвещение, 1981. 192 с., ил.
12. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна. Минск: Харвест, 1999. – 354 с., ил.
13. Шатских А.С. Казимир Малевич. М.: Слово, 1996. – 96 с., ил.
14. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство XVII – XX вв. М.: Аванта+, 1999. – 656 с., ил.
15. Энциклопедия для детей. Т.23. Универсальный иллюстрированный энциклопедический словарь. М.: Аванта+, 2004. – 688 с., ил.

16. Эстетика: Словарь./ Под общ. ред. А.А.Беляева и др. - М.: Политиздат, 1989. - 447 с.