

Композиция

Станковая композиция – сочетает в себе навыки, полученные на уроках рисунка и живописи, однако важнейшим ее компонентом является умение сочинять, выдумывать и составлять (компоновать) задуманное на листе. Все что рисуют ребята не стоит перед ними на столе в виде натюрморта, а рождается сначала в их воображении.

Бикбаев Хафиз Ибятуллович

*Заслуженный работник культуры
Республики Мордовия.*

*Преподаватель высшей квалификационной категории
живописного отделения*

«Ребята очень любят рисовать сюжетные рисунки. В сюжетном рисунке важно уметь сконцентрировать все самое существенное. Умение выделить основные действующие лица и подчинить им все сопровождающие детали, также является важным законом для композиции.»

К.Юон

Задатки творческих способностей присущи любому ребенку, нужно суметь раскрыть и развить их. Преподаватель действует, создавая условия для развития творческих способностей и личности ребенка с учетом уникальности и неповторимости таланта каждого. Дополнительное образование более гибко (по сравнению с общим) дает преподавателю возможность реализовать идеи вариативности в обучении, создавать специальную развивающую среду, формировать диалогические отношения между учителем и учеником, создавать ситуацию выбора и успеха для каждого ребенка.

Чрезвычайно важным учебным предметом (где любая творческая личность сталкивается с потребностью самовыражения и решает, что она хочет выразить) является «Станковая композиция», она связывает воедино и использует для воплощения идеи произведения, знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов, цветоведения, полученные на занятиях рисунка, живописи, истории искусства.

Предмет «Станковая композиция» призван научить обучающегося видеть взаимосвязь элементов, переходящую в гармонию целого окружающего нас мира и природы, воплощение единства и соподчиненности форм, цвета для реализации своего творческого замысла.

Теоретические основы обучения базируются на традициях реалистического и абстрактного искусства, на их лучших образцах зарубежной и русской школ. Это способствует развитию у обучающихся изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности.

В основу программы «Станковая композиция» положен принцип: от простого к сложному, от элементарного упражнения к сложной композиции. Создана методика по формированию композиционных умений, которая включает в себя активизацию внимания, умение видеть и воспринимать

художественные образы в искусстве и жизни, способствующие всестороннему развитию способностей обучающегося, расширению его образного восприятия и логического мышления. Учебный процесс осуществляется путем индивидуальных методик, постоянного участия в творческих проектах, акциях и выставках.

Знакомство с предметом начинается с основных правил, приемов и средств композиции для того, чтобы с первых занятий обучающиеся могли грамотно выполнять свои работы. Задачи первого года обучения нацелены на развитие фантазии, образного мышления, художественного видения и тонкого чувства окружающего мира. Обучающиеся осваивают картинную плоскость, учатся видеть и решать лист как единое целое, находить и выделять главное в композиции. Параллельно развивается другое важное качество – трудолюбие и любовь к искусству. Во 2 классе продолжается более углубленное изучение средств художественной выразительности, совершенствуются умения и навыки, приобретенные в 1 классе. В 3 – 4 –х классах «Станковая композиция» максимально ориентирована на познание и отражение окружающего мира с использованием знаний воздушно-линейной перспективы, выявления объема, пространства.

К выпускному классу у обучающихся происходит накопление определенной суммы профессиональных навыков, закладываются основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретает умение ставить неординарную задачу и решать её на соответствующем профессиональном уровне.

Все что рисуют ребята на композиции не стоит перед ними на столе в виде натюрморта, а рождается сначала в их воображении. Работа над станковой композицией ведется в несколько этапов. Сначала задается и обсуждается тема будущей композиции, затем делается множество карандашных эскизов (малого размера и в натуральную величину). Далее, выбранный (самый лучший, интересный) эскиз пробуется в нескольких цветовых вариантах. И только потом, картина создается на большом листе. Ученики часто, иллюстрируют любимые книги (сказки, повести, стихи), создают актуальные, зрелищные плакаты и сочиняют станковые картины на интересные, волнующие темы: (о своей семье, друзьях, о родном городе, о нашей стране и огромном мире, о прошлом и о будущем).

Работа над композицией тесно связана с практическими навыками рисунка и живописи. Эта дисциплина поможет ребятам

- обогащать и развивать творческую фантазию, воображение,
- наблюдать, замечать интересное и важное в окружающем мире,
- научиться творчески мыслить, сочинять и выражать собственное видение мира,
- сформировать художественный вкус,
- приобрести стремление к наибольшей выразительности.

Мастер класс от преподавателя

Процесс работы над сюжетной композицией. Композиция на тему «Мои летние впечатления».

Работы учащихся ДХШ №

Сюжеты для данной композиции могут быть самые разные. Учащиеся вернулись с каникул, и впечатления от лета самые разнообразные. Это и спортивные игры, туристические походы, привал у костра, рыбалка, уборка урожая и др. Основная задача при сочинении композиции, персонажи действия должны быть связаны между собой. Это не просто группа людей, а группа людей, объединённая единым действием, что смысловая связь обуславливает и пластическое решение, иначе говоря, движение одного человека обращенное к другому, вызывает ответное действие. В частном эпизоде отразить общее типическое, черты нашей действительности связать элементы изображения в целостную композицию. Придать индивидуальную характерность действующим лицам и месту действия.

В начале выполняются, мягким карандашом, первые композиционные эскизы, в которых закладывается определенная идея, замысел. Детям предлагается дома сделать как можно больше композиционных вариантов и обсудить с преподавателем, из которых выбирается окончательный вариант. После утверждения темы, переходим к сбору натурного материала, рисункам деталей, цветовым этюдам групп и фигур, выяснение состояния природы, использование акцентов, выявление центра композиции контрастом, использование ритма и динамики, если это необходимо. Ищутся контрасты между переходами, рисуются натурные

зарисовки подходящих персонажей. Если в предварительных сюжетных «почеркушках» шел поиск тематический, теперь когда содержание работы определено, главная задача поиск пластически-выразительных решений избранного момента. Работу выполняют монохромно, черной краской с тональной растяжкой, используя белый цвет бумаги. Цель – определить освещение, найти контрастное по тону решение, чтобы группы и отдельные фигуры не влипали ни друг в друга, ни в фон. Центральную группу выделить темным выразительным пятном или наоборот контрастной к фону и окружению.

Ценной является та композиция, в которой трудно что-либо добавить или отнять. После того как найдено тональное решение и освещение, переходим к разборке соответствующего колорита, нужно пробовать разные гаммы (теплые, холодные), сохраняя распределение теплых и холодных пятен, найденное в монохромном варианте. На завершающем этапе, из массы вариантов выбираем наиболее выразительный и исполняем в окончательном формате. Композицию обычно выполняют акварелью и при необходимости можно использовать гуашевые белила. В основном роль белил играет бумага, поэтому работать надо осторожно, чтобы не потерять свет, сначала лучше сделать легкую прокладку (тоном чуть темнее белой бумаги) освещенные части композиции, затем чуть-чуть усиливая теневые, темные части. И наконец, очень внимательно самые темные удары на сгибе складок. В отличие от предварительных вариантов, где цвет берется сразу и сочно технике «а-ля прима», при исполнении окончательного эскиза композиции, требующего более детальной проработки, допускается многократное наложение прозрачного цвета на цвет, постепенное усиление тона. Необходимо сохранить творческий напор до самого конца. Последние поправки делаются в один сеанс.

А теперь обратимся к репродукциям художников в творчестве которых наиболее полно прозвучала тема лета. Это наши земляки: Ф.В.Сычков «Мельницы льна», «Возвращение с сенокоса», «Трудный переход»; А.А.Пластов «Сенокос», «Ужин тракториста», «Солнышко», «Юность». «Полдень», «Родник», «Летом».

Произведения этих художников повествуют о красоте единения человека с природой. Они жизненны и убедительны и являются примером для современных и будущих поколений художников.

Часто с учащимися анализирую композиции на примере личного творчества, показываю детям, сколько необходимо эскизов и материала для «рождения» моих картин.

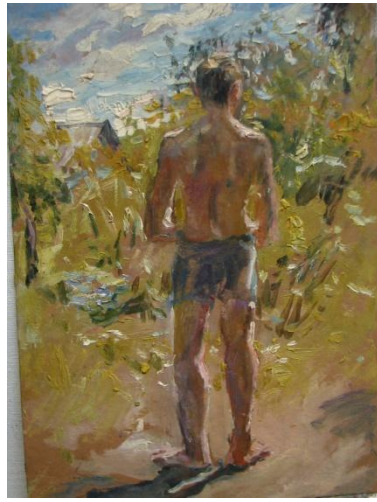
Фотоматериал к картине Бикбаева

«Медовая пора» х.м.

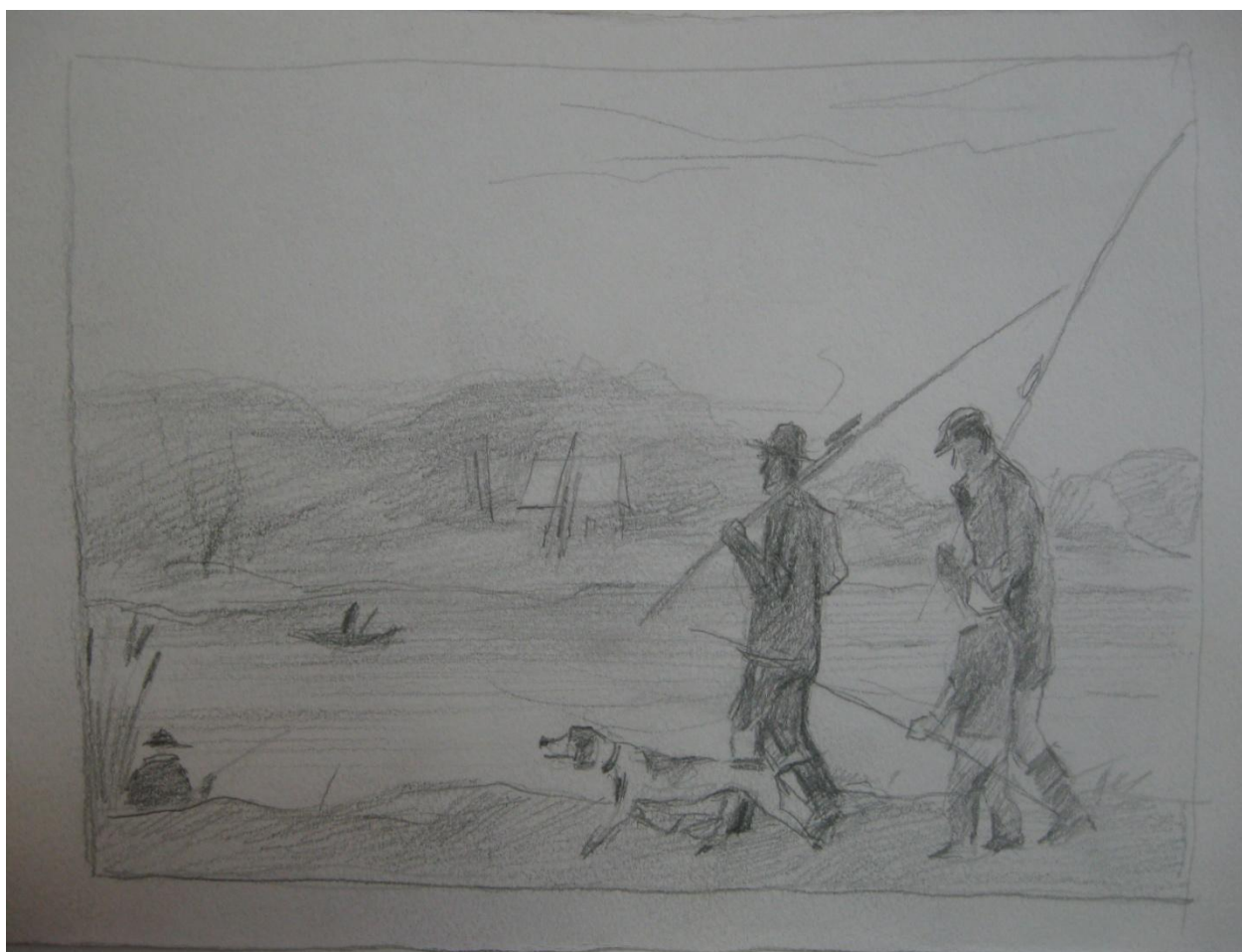
Этюдный материал

Этапы работы

Данная композиция построена по горизонтали. Три фигуры и собака нарисованы в спокойном движении, справа на лево, классически. Фигуры решены темным силуэтом на светлом фоне пейзажа. В композиции читается контраст. Горизонталь – это река, передний дальний берег, лес, облака. Вертикаль фигуры. Удочки в разных наклонах создают интересный ритм, интересно решена собака, по пятну и движению (очень выразителен колорит). Колористически композиция решена в холодной гамме, что типично для утреннего состояния, что делает работу правильной, интересной и выразительной.

2 этап

3 этап