

Закрепление композиционных приемов на уроках станковой композиции ДШИ с силуэтом. 3-й класс

Мисуна Елена Викторовна

Преподаватель МБУ ДО
«Новоселовская ДШИ»

Методическая разработка блока уроков предназначена для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. Разработка апробирована (все представленные в разработке рисунки выполнены учащимися) в отделении ИЗО Кайерканской Детской Искусств и ориентирована на группу детей среднего школьного возраста (3-ий год обучения, возраст 14-15 лет), сформированных по 8-15 человек в группе, с общим курсом обучения 4 года.

Обучение на 1 и 2 году предполагает предварительный набор теоретических и практических знаний в области предметов: классический "Рисунок", "Живопись"; "Станковая композиция", "Декоративное искусство", "Скульптура" и "История искусств".

Разработка состоит из блока 2-х часовых уроков (1 урок = 1 академическому часу = 40 минутам), вставленных в общий курс предмета "Станковая композиция". Общее количество 16 часов.

Процесс психологического развития детей разного возраста представляет собой, по словам В.С.Кузина, "непрерывный переход, "скачки" количественных накоплений в качественные". Этот период занимает особое место в развитии личности школьника, потому что он означает переход от одной эпохи развития к другой – от детства к взрослости. Формируются основы творческого мышления, которое проходит свою первую стадию – анализу всего окружающего, критического его осмысления.

Средний школьный возраст совпадает с периодом обучения в средних классах (4-7) и определяется педагогами и психологами как "трудный", "переходный", "критический", "неуправляемый" и т.д. Возраст детей 3 го класса ДХШ 14-15 лет как раз приходится на один из скачков, когда они любознательны, стремятся к анализу действительности, проявляют зачатки исследовательского мышления и одновременно склонны к быстрой смене настроения, повышенной чувствительностью, раздражительностью. Они способны концентрировать внимание достаточно долгое время, планомерно закончить работу на листе формата А3–А2, однако нуждаются в переключении внимания с длительных заданий на более короткие, что обусловлено высоким уровнем реактивности и повышенной утомляемостью. Поэтому в преподавании предмета "станковая композиция" необходимо чередовать короткие задания с длительными, цветовые с графическими, а также менять форматы бумаги и художественные материалы. В подростковом возрасте начинается развиваться логическая память, которая переходит от простого заучивания к выстраиванию связей между мыслительными объектами по аналогии, сходству или смежности. Подростки легко справляются с конкретно поставленной задачей, но их инициативность находится на более низком уровне, чем у младших школьников. Проще говоря, школьники младшего возраста знают, что нарисовать, но не знают, как, а школьники среднего звена знают, что как-либо нарисовать, но не знают что. Поэтому задания предлагаемые ученикам должны быть конкретными, но оставлять свободу для творчества. В целях экономии времени, максимальный формат бумаги при их выполнении А-5, а для итогового задания А-4. В зависимости от композиции формат может быть квадратным, либо горизонтально или вертикально вытянут. Материалы: карандаш, ластик, перо, кисть, тушь.

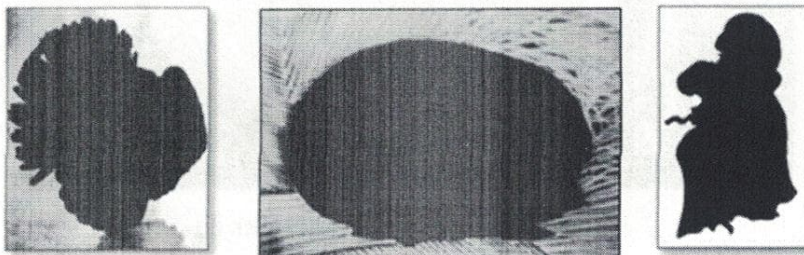
Во всех заданиях необходим показ работ художников, чтобы разъяснить способы применения силуэта ([Приложение 1](#). [Приложение 2](#)). (Список иллюстраций. [Приложение 3](#)).

Метод проведения занятий – частично поисковый, при котором педагог сам ставит задачу, предоставляя её решение, с его небольшой помощью, детям. В зависимости от характера группы учащихся, задания могут быть включены в годовой тематический план и распределены в течение года, либо, им может быть отведена целая четверть.

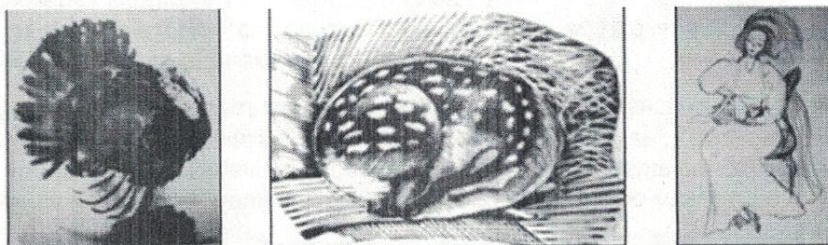
1 задание. Силуэт как средство художественного выражения

“Все́м изве́стен ли́нейный, контурный рисунок. Так вот, если его залить внутри ровным цветом, получится силуэт – плоскостное однотонное изображение. Кажется бы, силуэту свойственно двумерное измерение, но мы очень часто воспринимаем его в трёхмерном изображении. Талантливый мастер умеет передать не только форму и объём, но и нюансы движения, психологического настроя и даже “красочность” изображения”. В.Жиряков, художник.

При объяснении вниманию детям предлагаются рисунки (формат А-4) в виде бесформенных чёрных пятен, которые выглядят, как тестовые пятна психологов (на самом деле это рисунки или наброски залитые тушью по контуру в виде пятна).

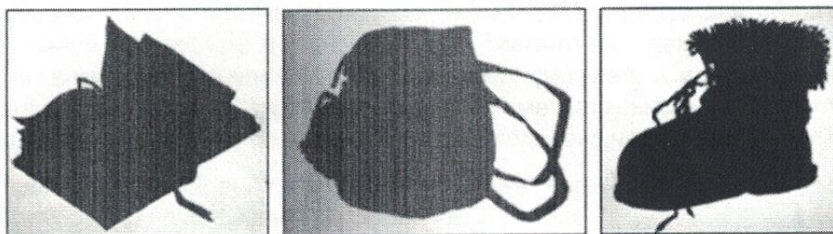
В игровой форме каждый из учеников должен ответить на вопрос: “Что изображено на рисунке?” (ответы фиксируются устно или записываются). В процессе показа выдвигается множество версий. Затем, к удивлению детей, они видят первоначальные рисунки

1. “Индюк”. Работа студента.
2. В. А. Фаворский. Лежащий олень. 1933 г. М. М. Пришвин. “Жень-Шень”.
3. “Мадам”. Работа студента.

В ходе беседы, после показа, выдвинут вывод: “Силуэт предмета не может быть случайным, он должен оставлять за собой понимание о предмете”, “Детали в силуэте играют важную роль”.

Следующий этап занятия - выполнение практического задания. На выбор детям предлагаются несколько специально подобранных предметов, разных по степени сложности (объёмных и легко узнаваемых), например книгу, рюкзак и пр. Задачей является выбор наиболее выразительного ракурса предмета, вычленение характерных деталей и их прорисовка.

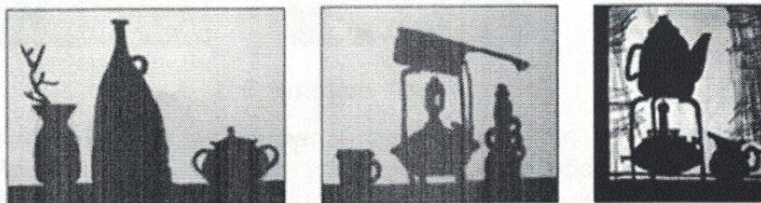
В конце занятия, судьями решающими узнаваем ли предмет, помимо преподавателя могут быть и случайные зрители, например дети из других классов.

2 задание. Равновесие в композиции

Законы равновесия определяются тремя источниками: натурой, её законами и свойствами (форма предмета, его цвет, положение в пространстве), законами зрительного восприятия природы (целостность – композиционность виденья) и, наконец, законами картинной плоскости, её

формата, предполагающими цельное изображение на плоскости. В данном задании мы используем ограниченные средства выражения, поэтому цвет исключаем.

На выбор учащимся предлагается несколько, выразительных по силуэту, предметов быта, поставленных на "уровне глаз" на светлом фоне (предметы тёмные по тону, фон светлый). Для большей наглядности можно подсветить предметы софитом до образования силуэта, либо поставить на фоне окна, но так чтобы свет не раздражал глаза. Учащиеся выбирают 2-3 предмета, отличных по размеру, массе, пропорциям, насыщенностью деталями и делают быстрые линейные наброски. *Задачей является поиск удачного эскиза, вписанного в формат, который далее завершают более точной прорисовкой деталей и заливкой силуэта.*

3 задание. Ритм в композиции

В отличие от орнаментального ритма, ритм в станковой композиции не носит математического характера. Важно понимание того, что повторение и чередование масс, форм, расстояний, насыщенностью деталями, направлений движения и пр. не должны восприниматься буквально. В этом случае вместо станковой композиции получится декоративный орнамент. Человек существо живое. На примере медицинской кардиограммы дети могут проследить, что хоть удары человеческого сердца повторяются, однако скачки ударов всегда происходят с разной силой, а время между ними не всегда одинаковое.

Учащимся предлагается выполнить композицию на тему: "Вялящаяся рыба", "Сохнущие, в пучках, травы", "Грибы, нанизанные на нитку", "Шапки на вешалке", "Обувь", "Развешанное для просушки бельё" и пр. по выбору. *Задача: выразительно использовать плоскость листа. Найти ритмичное расположение предметов. Сочинить уравновешенную композицию.*

4 задание. Образ человека

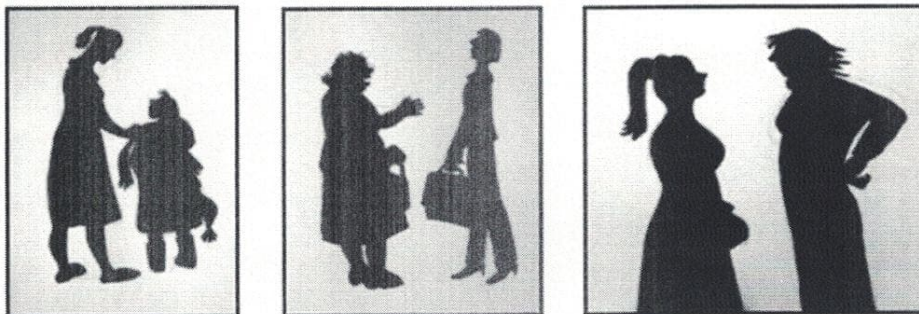
Любая станковая композиция должна нести зрителю мысль или информацию, которую художник задумал. В композициях с людьми этому помогает решение образа конкретного человека. Зрительно характер складывается из набора видимых признаков. А точнее: при его изображении, пола, возраста, телосложения, причёски, одежды, рода занятия или профессии, позы или движения, выражения лица и пр. Например, это может быть увлечшийся игрой пианист, поэт в момент вдохновения, сгорбившаяся старушка, элегантная дама и пр. Для большей выразительности возможны преувеличения некоторых деталей. Пианисту можно умышленно удлинить пальцы, поэт может стоять в нарочито мечтательной позе и пр. *Задачей при изображении является донесение до зрителя выразительного человеческого характера.*

В выполнении последующих заданий чёрный силуэт может быть заменён на белый, а также может, в небольших количествах, использоваться линия.

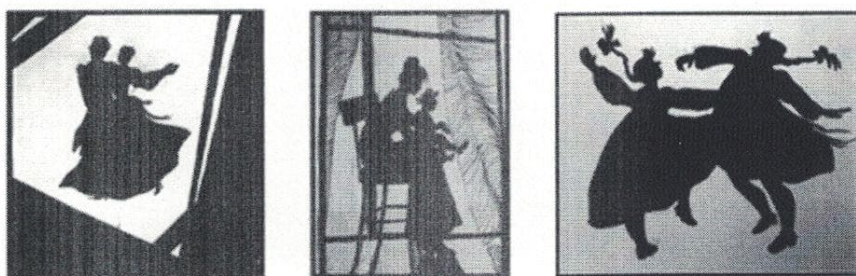
5 задание. Симметрия

Любая симметричная композиция является уравновешенной, но не каждая уравновешенная симметричной. Предлагаемое задание усложнено двумя образами, разными по характеру, взаимодействующими друг с другом: "Разговор между подругами", "Покупка на рынке", "Танец" и пр. *Задачей является решение этих образов, их противопоставление, которое решается при помощи симметрии.* По-прежнему, при сравнении декоративной и станковой композиций, нужно понимать, что симметрия не должна восприниматься детьми буквально. Зеркальная симметрия должна строиться именно на разнице образов.

6 задание. Статика и динамика

Задача: изобразить движение - "Динамика" или покой - "Статика". При работе над композицией, преобладание горизонтальных и вертикальных линий создают в работе ощущение покоя, а преобладание диагональных – движения. При выполнении, движение может происходить вокруг центра, от центра, к центру, по диагонали, по спирали и пр. Не стоит усложнять работу над композицией слишком сложным построением динамики, так как необходимо учесть и выполнить так же задачи, изложенные выше, в первых 5-ти заданиях. В выборе темы, ориентируемся на соответствие названия и задачи. Порой невозможно ребёнку изобразить "Бег", используя статику. Выбранные темы: "Статика": "Сон", "Чтение книги" и пр., "Динамика": "Танец", "Спорт" и пр. по выбору учащихся.

7 задание. Произвольно-сочинённая композиция, или иллюстрация

Выполняется по памяти и наблюдению с включением силуэтом различных предметов, людей, растений (деревья, растения, травы и пр.), домов, строений и пр. *Задача: суммировать полученные на предыдущих уроках знания.*

