

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
города Нижневартовска
«Детская школа искусств №2»

ПРИНЯТО

Методическим советом

Протокол №2 от

08.09.23 г.

Методические рекомендации

«Подход к созданию декоративного натюрморта
по учебному предмету «Композиции станковая» во 2 классе по
дополнительной предпрофессиональной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения – 5 лет)»

Автор-составитель:

Преподаватель художественных дисциплин

МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»

Луцевич Инна Павловна

г. Нижневартовск, 2023 год

Сведения об авторе

Луцевич Инна Павловна, преподаватель МАУДО г.
Нижневартовска «ДШИ №2» высшей квалификационной категории.
Контактный телефон: 89195342801

Аннотация

Методические рекомендации "Подход к созданию декоративного натюрморта по учебному предмету «Композиции станковая» во 2 классе по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" (срок обучения – 5 лет)" (далее – Методические рекомендации) разработаны на основе обобщения опыта работы.

Методические рекомендации посвящены систематизации методов и последовательности работы по созданию декоративного натюрморта по учебному предмету «Композиции станковая» во 2 классе по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись" (срок обучения – 5 лет).

В данном материале предлагаются к рассмотрению особенности стилизации и трансформации предметов быта и формирования декоративного натюрморта.

Методические рекомендации позволят повысить преподавателями эффективность усвоения обучающимися знаний, законов и приёмов при создании декоративной композиции.

Содержание

1	Пояснительная записка.....	стр. 5-6
2	Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения.....	стр.7-8
3	Трансформация и стилизация изображения.....	стр.8-9
4	Декоративная композиция натюрморта.....	стр.9-13
5	Заключение.....	стр.13-14
6	Список литературы.....	стр.14
	Приложение.....	стр.15-17

1. Пояснительная записка

Учебный предмет «Композиция станковая» непосредственным образом воздействует на развитие творческих способностей обучающихся художественного отделения. В содержании программы есть несколько разделов и тем, в которые включена работа с декоративной композицией. В программе по «Композиции станковой» за 2 класс стоит задача познакомить обучающихся с принципами и законами организации декоративной композиции, осмыслить ее особенности и условности, получить навыки создания самостоятельных произведений, несущих красоту и радость. Декоративная композиция - композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающие ее эмоционально - чувственное восприятие.

Актуальность методических рекомендаций заключается в том, что в ней структурирована последовательность и методы работы создания декоративной композиции, обозначены особенности стилизации и трансформации натюрморта.

Цель методических рекомендаций - оказание методической помощи преподавателям при реализации учебного предмета «Композиция станковая».

Данные методические рекомендации помогут овладеть мастерством преподавания декоративной композиции, достижения максимальной её выразительности с частичным или полным отказом от реалистичного изображения.

Особенность и новизна этих рекомендаций заключены в простоте и доступности подачи учебного материала, что способствует более эффективному освоению обучающимися учебной программы по «Композиции станковой».

Теоретический материал проиллюстрирован работами

обучающейся 2 класса художественного отделения МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" Гиззатуллиной Алины. Это даёт возможность увидеть разные этапы работы по созданию декоративной композиции и научиться использовать их в собственном опыте преподавания.

Методические рекомендации могут быть лишь ориентиром на пути к созданию декоративного натюрморта, а не непреложной истиной.

2. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы её построения

Монокомпозиция - это художественное произведение заключенное в рамки определённого формата. Большую роль в монокомпозиции играет характер изображения, близкий к простым геометрическим фигурам.

Цель раздела, посвященного монокомпозиции, состоит в изучении общих принципов создания декоративной композиции, через переход на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета.

Отличительная особенность декоративного изображения от реалистичного состоит в том, цвет предмета может быть дан без учёта света и тени, возможен отказ от реального цвета. Поэтому, прежде чем создавать декоративную композицию, на начальном этапе нужно научиться выполнять простые задания, используя только два цвета — чёрный и белый. В связи с этим обучающимся предлагается создать плоскостное изображение предмета с натуры на выбор (чайник, кувшин и т.д), монохром (рис 1.) с использованием средств художественной графики, как:

1. Белый силуэт — это пятно объединяющее свет и полусвет (помогает яснее увидеть начало геометрической конструкции, логику построения формы, ощущение условного объёма и пространства).

2. Чёрный силуэт (подчёркивает образное начало формы, её чёткость, твёрдость, создаёт сложный пластический образ).

3. Выразительная линия (пластичность линии — прямая, кривая, волнообразная, угловатая — помогают в рисунке подчеркнуть статику, динамику. Подвижность линии зависит от внутреннего чутья, движения руки обучающегося).

4. Большая тень — это пятно объединяющее полутень, собственную тень, рефлекс (здесь нет промежуточных тонов — тёмно-серых, светло-серых, объём условный).

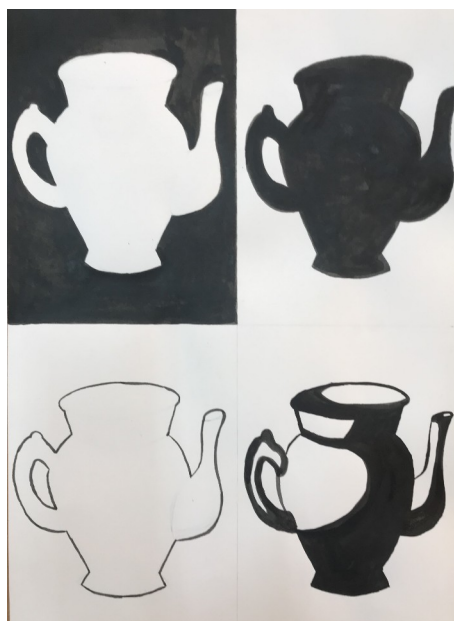

рис.1

Перед обучающимися ставится задача - с помощью линий и пятен - научиться видеть выразительный силуэт предмета, уметь обобщать и стилизовать объём предмета, рисовать его условно. Такие ограничения помогают развивать образное мышление, которое лежит в основе декоративного искусства, где отсутствует объём и пространство.

После того как будет сформировано необходимое представление о принципах перехода в условную трактовку формы предмета, обучающиеся переходят к следующему этапу работы.

3. Трансформация и стилизация изображения

Трансформация — это преобразование, превращение, видоизменение. Стилизация - упрощение фигур и предметов, изменение формы без потери узнаваемости, подчёркивание того, что наиболее характерно.

Создание нового образа предмета с целью организации интересного ритмического порядка – это синтез новой формы на основе её первоначальных характеристик. Обучающимся на данном этапе предлагается последовательно трансформировать формы трёх предметов

на основе выполненного подробного рисунка с натуры (лампы, чайника, кувшина) при помощи изменения пропорций (рис.2):

- уменьшение ширины в два раза;
- увеличение ширины в два раза;
- изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета);
- трансформация оси предмета.

рис.2

Изменение пропорций, трансформация предметов ведётся сознательно для усиления декоративно-художественной формы. Нужно помнить, что чёткая форма и выразительный силуэт предметов, найденные в процессе трансформации, должны сохранять основной характер, остаться узнаваемой.

4. Декоративная композиция натюрморта

В декоративной композиции натюрморта особое внимание уделяется изучению графических выразительных средств (точка, линия, пятно (цвет, тон), создающих художественную форму. С помощью их ограничения и силуэтного обобщения, ведётся последовательная и тщательная работа в декоративном этюдировании.

Обучающиеся, используя логику взаимосвязи между этапами, создают эскизы натюрморта при пятновой трактовке форм:

- натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света» (рис.4);
- вариант «черно-белое изображение» (рис.5);
- вариант «черно-серо-белое изображение» (рис.6).

В процессе перевода натюрморта в декоративную форму, важно использовать три ахроматических цвета — белый, серый, чёрный — это поможет добиться единства и целостности композиции. Сочетание белого и чёрного даст контраст, а введение серого цвета даст равновесие белого — чёрного. Можно использовать одну и ту же форму, меняя её размеры и по-разному трансформируя. Начинать работу следует с поиска, выделяя главное в композиции через большую форму, не обращая внимание на детали. Выявляя основной образ композиции, нужно добиваться гармоничного и выразительного звучания чёрного, серого и белого, в пластической игре линий, силуэта (рис.3)

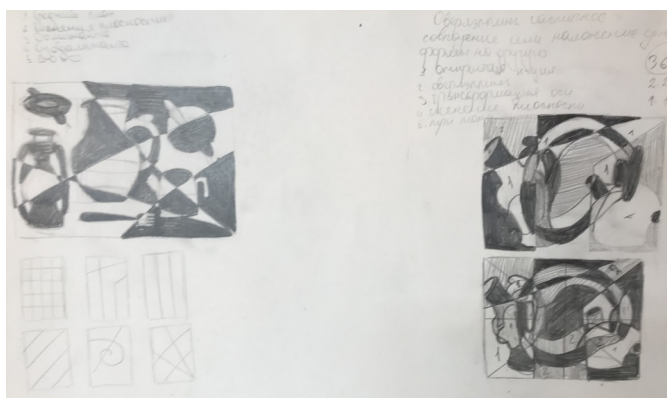

рис 3.

В рамках учебного предмета «Композиция станковая» предлагается тема «Натюрморт с натуры с выявлением объема «большой тени» и «большого света». Обучающимся предлагается задание, где нужно расположить предметы: лампу, чайник, кувшин, используя принцип равновесия с выделением доминанты. Ставится задача – добиться того, чтобы каждый предмет композиции находился в устойчивом положении, не

прибегая к перспективным сокращениям предметов и пространственным планам. (рис.4)

рис.4

В варианте упражнения «Черно-белое изображение» добавляем членение плоскости. Это композиционный приём при котором предполагается установление различных отношений, тональных или цветовых. Этот приём помогает добиться равновесия в композиции. (рис.5)

рис.5

Вариант «черно-серо-белое изображение». В этом упражнении мы изучаем оверлеппинг и его роль в декоративной композиции. Оверлеппинг — частичное совпадение или наложение одной формы на другую. (рис.6)

рис.6

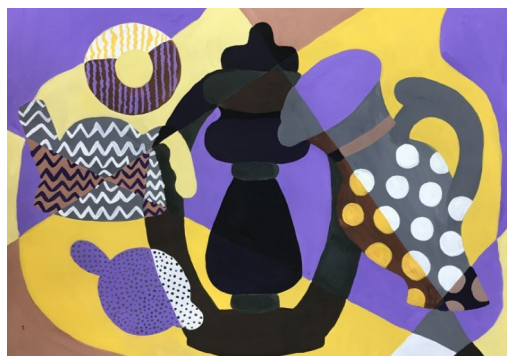
Завершающим заданием в этом разделе является создание композиции с применением цвета.

Обучающимся необходимо использовать, различные приёмы цветотональных нюансов и контрастов, соотношения цвета с выразительными средствами: линия, пятно, фактура. Практическая работа начинается с выполнения предварительных эскизов на небольших по размеру форматах листа различных по форме — квадратном, горизонтальном или вертикальном. В них заключён поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений, насыщение орнаментом (рис. 6).

рис. 6

Выбрав лучший форэскиз, работа продолжается на формате, прорабатываются детали композиции. Важно выявить в композиции доминанту, которая располагается не только в центре, а также композиционные связи — пропорциональные соотношения элементов, ритмический порядок их чередования, переходы одних элементов в другие. Выполнять работу в материале нужно технично (рис.7).

рис. 7

Для того чтобы выполнить задания всего раздела «Композиции станковой», потребуются следующие материалы:

- бумага ф а4, а3;
- тушь;
- гуашь;
- кисть;
- простой карандаш;
- ластик.

При выполнении практической части, преподавателю нужно, обращать внимание на работу каждого обучающегося, хвалить за терпеливость, аккуратность и старательность.

5. Заключение

Процесс работы в преподавании декоративной композиции сложен, но интересен, и как бы детально и логически ни были разработаны методические рекомендации по учебному предмету «Композиция станковая», предусмотреть всё сложно. В связи с этим от преподавателей требуется большая творческая отдача и методическая гибкость, чтобы адаптировать программу к реальному уровню подготовки обучающихся.

Работа над составлением декоративного натюрморта должна состоять из нескольких этапов, а именно: рисование с натуры, стилизация и трансформация предметов; выбор формата листа; работа над эскизом в тоне, цвете и перенос композиции на формат. Основа обучения построена по принципу «от простого к сложному».

Однако, внося те или иные изменения в подачу учебного материала, используя различные подходы к организации работы обучающихся и ставя перед ними дополнительные требования, нужно

следить чтобы не нарушилась логика связей «от простого к сложному» между этапами в разделе «Декоративная композиция». Только при наличии методической связи у обучающихся развивается: чувство формы, цвета, воображение, аккуратность, приобретаются необходимые навыки для успешного выполнения декоративной композиции натюрморта, самостоятельность творческого мышления, свободное владение средствами композиционной выразительности.

В заключении стоит добавить, что работы, использованные в качестве иллюстративного материала, служат не в качестве образца для подражания. Это лишь наглядный пример.

6. Список литературы

1. Дагддян К. «Декоративная композиция», Ростов-на-Дону, Феникс, 2008
2. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция», М., Владос 2006
3. Параюшкин Р.В. «Композиция», Ростов-на-Дону, Феникс, 2005
4. Сензюк П.К. «Композиция в декоративном искусстве», «Радянська школа», Киев, 1988

Приложение

Вардугина Софья, 12 лет

Ахмеджанова Милена, 12 лет

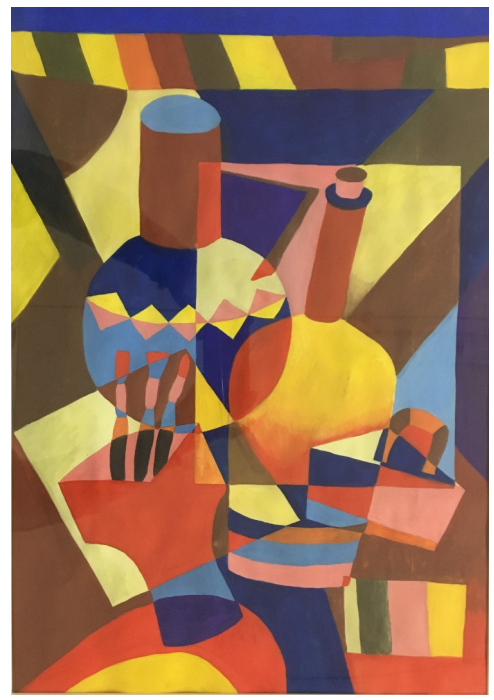
Аксёнова Анастасия, 13 лет

Охотникова Полина, 12 лет

Косицына Виктория, 12 лет

Ильина Александра, 14 лет

Абасова Лейла, 14 лет

Саяфарова Камила, 12 лет

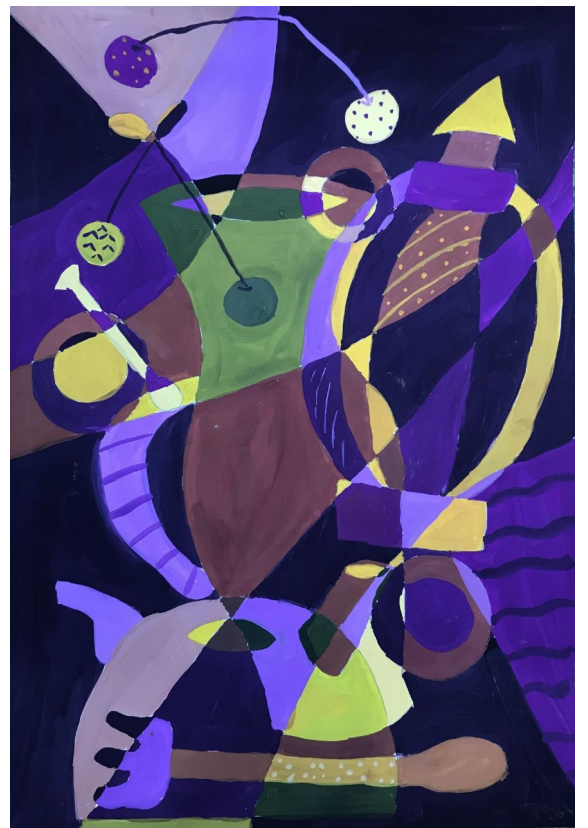

Валишева Карина, 13 лет

Вахрушева Валентина, 12 лет

Хрипко Мария, 12 лет