

Методическое пособие.
«Композиционные приемы построения
декоративного натюрморта».
2 – 3 класс ДХШ.

Выполнила преподаватель МБОУДОД ДХШ №2 МО город-курорт Сочи
Мурашова Жанна Георгиевна

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Методическая цель: развитие художественного вкуса, творческой фантазии, чувства ритма, красоты.

Основные задачи:

- знакомство с композиционными приемами : сюжет, композиционный центр, ритм, плоскость, пространство, тон, формат;
- знакомство с последовательностью ведения работы.

Часто можно наблюдать, как начинающие рисовальщики в погоне за конечным результатом, передачей эффектных сторон натурной или фантазийной постановки забывают о таких важных элементах композиции рисунка, как выбор формата листа, определение величины изображения по отношению к размеру формата и размещению изображаемых предметов на плоскости листа. И как бы не старался ученик прорисовать предметы, он никогда не добьется завершенности рисунка, его целостного восприятия, если не будут учтены названные элементы композиции. Сущность этих элементов и составляет основу композиционного построения рисунка натюрморта. Изучение основ композиции натюрморта является начальным этапом формирования композиционных знаний и навыков у учащихся. В образной структуре натюрморта мы можем выделить такие составные, как тема, сюжет, композиция, а также правила композиции: ритм, композиционный центр, равновесие и т. д. Изучив эти правила и закономерности построения композиции натюрморта, учащиеся получают необходимую теоретическую основу для изучения особенностей композиции в декоративно – прикладном искусстве.

Теоретический курс по декоративно - прикладной композиции включает теоретическую подготовку учащихся, связанную с изучением закономерностей композиции, и практические упражнения, направленные на закрепление теоретического материала. Кроме того, учащиеся выполняют творческие домашние задания.

Тематика натюрмортов.

Понятие «темы» в натюрморте не ограничивается только сюжетно - литературным рассказом. Проблема решения декоративного, творческого натюрморта широка и разнообразна. В содержании натюрморта могут быть раскрыты самые различные стороны жизни человека. Увлеченность темой – важный стимул творческого процесса. Выбор темы для будущей композиции, органически связан с идейными и творческими устремлениями, на основе живых непосредственных связей человека с жизнью и является отражением его мыслей, раздумий, настроения.

Сюжет в декоративном натюрморте.

Конкретным выражением темы в изобразительном искусстве является сюжет. В натюрмортном жанре тема находит сюжетное развитие в группировке предметов, объединенных единым смысловым содержанием. В сюжете, или как принято говорить, в мотиве, выражается тематическая завязка, устанавливающая смысловые и пластические связи: масштабные, тоновые, намечается композиционный центр.

Отличительная черта творческого натюрморта – полная подчиненность всех элементов композиции выражению темы.

Композиционный центр в декоративном натюрморте.

Устанавливая смысловые и пластические связи в композиции натюрморта, прежде всего, необходимо выделять в ней наиболее важную в тематическом отношении часть и стремиться подчинить ей второстепенные детали. Такая часть явится композиционным центром, которая возьмет на себя основную смысловую нагрузку. Отсутствие отбора, наличие в работе нескольких смысловых или зрительных акцентов создаст путаницу, лишает произведение цельности. В хорошо организованном изображении должны быть соблюдены нормы соответствия всех элементов композиции закону цельности, подчинения второстепенного главному.

Ритм и контраст в декоративном натюрморте.

Сущность ритма состоит в повторяемости элементов изображения.

В организации композиции используют различные виды ритмов – линейные, тоновые, цветовые. Особую роль играют контрасты. Четко выраженные контрастные отношения свидетельствуют о ясности и определенности пластического замысла. Произведение, построенное на еле заметных колебаниях света и тени, без определенных, акцентирующих внимание «вспышек», кажется однообразным, монотонным, лишенным выразительности.

Резко звучащие контрасты (масштабные, тоновые) создают напряжение, динамику. Formой выражения динамической композиции является асимметрия. В противоположность симметрии динамическое изображение строится

на резких сдвигах центра композиции с оси картинной плоскости. В этих случаях ритмы направлены на достижение зрительного равновесия масс.

Плоскость. Пространство.

Всякое изображение имеет органическую связь с плоскостью. В зависимости от характера и целевого назначения изображения плоскость может рассматриваться как декоративный элемент, подчеркивающий и оформляющий композицию. Например,

чистый лист бумаги трудно представить себе как пространство, но горизонтальная линия, проведенная на плоскости, делит лист на две части, превращая его в пространственную категорию: верхнюю часть можно свободно представить как надземную часть пространства, нижнюю – как заполненную предметами и объектами, расположенными на поверхности земли.

Тон.

Тон – одно из сильных, эмоционально действенных средств декоративно - графической композиции. Тоновой контраст – одно из универсальных средств композиции. К нему прибегают, когда необходимо выделить узловые моменты изображения, создать равновесие в картинном поле. Кроме того, тональный контраст является обязательным элементом тонального строя композиции.

Принцип сопоставления темного и светлого очень распространен, и им пользуются художники как эффектным приемом создания выразительной композиции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (РАБОТА НАД ЭСКИЗОМ, ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ)

Выбор формата.

В творческой работе не следует придерживаться одинакового формата, нельзя также относить решение формата к концу работы над эскизом, то есть обводить рамкой готовое изображение.

Выбор формата определяется в соответствии с замыслом художника. Квадратный формат создает впечатление устойчивости, статичности композиции. Когда хотят изобразить широкое панорамное пространство, используют

вытянутый горизонтальный формат. Вертикальный формат способствует созданию величавой торжественности, монументальности.

Найти соразмерное картинной плоскости решение, уравновесить и придать стройный ритм заполнения формата и «пустотам» - один из приемов выразительности композиции.

В композиции декоративного графического натюрморта не должно быть пустых «неработающих» мест. Надо помнить, что мелкое изображение, если оно не вызвано соображениями замысла, теряется в большом пустом пространстве; оно не устойчиво.

В то же время, укрупненное изображение выглядит неправдоподобно выдвинутым вперед, как бы находится вне пределов картинной плоскости.

Работа над эскизом.

В ходе работы над композиционным эскизом ученик должен не только искать формат и размещать абрисы предметов с учетом их пропорциональных отношений, но и решать силу тональных пятен предметов, условий их размещения по планам в пространстве.

Эскиз следует рассматривать как композиционную основу будущего рисунка для «Филейной вышивки», а это значит, что работа над ним требует от ученика сознательного отношения.

Вполне естественно, что детям бывает трудно сразу решить в эскизе все основные компоненты, связанные с организацией плоскости формата, поэтому следует рекомендовать учащимся выполнить несколько вариантов эскизов, с тем, чтобы найти наиболее выгодные решения равновесия, как по массам (величинам), так и по распределению темных и светлых пятен.

Эскиз, как правило, должен решаться обобщенно, в его задачу входит лишь организация плоскости выбранного формата, то есть выделению композиционного центра (главного предмета натюрморта), причем с таким расчетом, чтобы он не попадал в геометрический центр формата, а также - решение больших тональных отношений между предметами.

Эскизные разработки помогают учащемуся в составлении декоративного натюрморта, где устанавливаются главные пластические связи: расположение предметов на плоскости, их сюжетная завязка. Это творческий поиск, формирование в материале художественного образа, соответствующего замыслу. И чем богаче одарен учащийся способностью замечать увлекательное многообразие жизни, тем более полно и ярко в самом первоначальном замысле возникает образ будущего произведения.

В работе над эскизом творческого графического натюрморта на первое место ставится тематическая разработка композиции, следовательно, и сам сбор предметов, их взаимосвязь, обстановка – все должно быть направлено на образное решение темы.

Это главным образом работа по представлению, на основе фантазии и зрительной памяти, но опорой для работы над созданием эскиза, является натура, жизненные наблюдения. Плодотворной работа может быть только в том случае, если хорошо будет изучен материал: характер профессии, ее атрибуты, досконально собран материал в виде набросков, зарисовок.

Прежде чем начать работу над эскизами, надо хорошо изучить тему, сформулировать задачу: что надлежит выразить в эскизе, какими средствами она будет решаться, то есть в общих главных чертах представить конечный результат.

Возможный путь формирования художественного образа – оттолкнуться от конкретного человека определенной профессии (тема натюрморта «Профессия»). От конкретных представлений можно идти к обобщениям, к формированию замысла, который определит и конкретную сюжетную завязку, и композиционное решение.

Здесь следует разобраться в том, какие предметы будут характеризовать профессию в целом, какие относятся к конкретному человеку, отражая, допустим, его личные увлечения, интересы. Это может внести в композицию черты неожиданности, непосредственности, расширить наши представления о человеке, они могут найти свое место в изображении, дополняя, но, не заслоняя, главного в раскрытии темы.

Выбор сюжета, как правило, совпадает с моментом первоначальных зарисовок. Когда в сознании формируется самое первое, самое общее представление о будущем произведении. На этом этапе определяется предметный состав натюрморта. Одновременно в поисковых карандашных зарисовках определяется формат изображения, пока еще приблизительный, но уже определяющий основной характер картинного поля. В нем и ведутся дальнейшие поиски композиции.

Часто учащиеся работают только линией, рисуя контуры предметов, и это мешает видеть цельность изображения. Поэтому надо шире использовать свойства графических материалов: мягкого карандаша, тушь в сочетании с пером. Перечисленные материалы позволяют работать одновременно и линией, и пятном, использовать выразительные средства графики, создать ритмы, выявлять главные узлы композиции.

Как правило, первоначальные эскизы и зарисовки имеют небольшие размеры. Разрабатывая творческий натюрморт, таких зарисовок приходится делать много, пока не найдется окончательное решение. В эскизе надлежит найти общее размещение изображения в формате, четко определить место композиционного центра, составить линейную схему в размещении предметов. На этой стадии ясно определяются основополагающие отношения изображения и фона: темное на светлом или светлое на темном. Такое четкое деление придает композиции ясность, хорошую читаемость. Поиски решения ведутся в обобщенной форме, без детальной проработки формы: важно найти главные отношения, обеспечивающие выразительность композиции, ясность группировки пластических масс, линий связи, ритмов, чередование светлых и темных пятен.

Работа над эскизом сопровождается изучением натурального материала, на основе которого создается окончательный вариант эскиза. Натурный материал в виде многочисленных зарисовок, набросков придает эскизу большую художественную убедительность не только в разработке сюжетной стороны композиции, но и в решении тональных задач.

Работа над композиционным поиском – это, по существу, работа «от себя», исключительно на основе зрительной памяти и творческого воображения, поэтому развитие этих качеств одна из основных задач в воспитании творческих способностей учащихся.

Следует обратить внимание на случайные, непродуманные поиски, где творческая композиция подменяется простым перечислением предметов в неопределенной форме. Раздробленность, пластическая неуверенность, отсутствие даже попыток выделения главных компонентов и подчинения им второстепенных – вот характерные ошибки, которые приходится отмечать во время просмотров эскизов. Никакие последующие добавления, которые, как правило, пытаются делать учащиеся, не исправляют положения. Это происходит не только от неумения компоновать, но и от непродуманности темы, непонимания задач и целей работы.

Работая над эскизом, надо в самом начале наметить пути решения темы, продумать, какой принцип будет положен в создание композиции: будут ли это контрасты или ритмичные построения, ведущие к декоративному решению темы, или четкие масштабные сопоставления и т. д.

Распространенными ошибками в работе учащихся следует отметить многословие, стремление наполнить изображение большим количеством предметов без всякого отбора и выделения «существенного» от «несущественного».

Нередки случаи, когда такая серьезная работа над поисками не делается, а сразу выполняется окончательный эскиз в крупном размере.

Практические упражнения.

Прежде, чем приступить к разработке эскиза на тему «Декоративный натюрморт», учащиеся делают различные упражнения.

Особую группу задания составляют упражнения на основе натуральных постановок, например, перед учащимися ставят фронтально, без всякой связи несколько предметов, которые они должны скомпоновать в различных форматах – квадрате, прямоугольнике, горизонтальном или вертикальном.

Следующее упражнение более сложное. Упражнение на стилизацию, творческая переработка, преобразование натуральных форм в декоративные. Надо помнить, что стилизация – это не только упрощение реалистичной формы, но и выявление ее конструктивных особенностей:

- активный отбор самых существенных характеристик;
- сознательное декорирование различными графическими фактурами;
- отказ от второстепенных элементов.

Изменяя реалистичные формы на декоративные, следует учитывать все: назначение декоративной композиции, материал и технику исполнения.

