Государственное образовательное учреждение
Дополнительного образования детей
Иркутская областная детская школа искусств

Методическая разработка
по программе учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»
по предмету «станковая композиция»

на тему:

«Разработка эскизов к многофигурной композиции»

(программа 3 класса)

Автор-составитель: **Юшкова С. П.**
Преподаватель высшей категории
ГОБУДОД ИОДШИ

Иркутск 2024 г.

Оглавление.

1. Введение (стр. 1, 2)
2. Содержание темы урока (стр. 2, 3, 4)
3. Ход урока (стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9)
4. Заключение (стр. 9, 10)
5. Словарь специальных терминов (стр. 10, 11)
6. Список методической литературы (стр. 11)

Введение.

Методическая разработка по выполнению задания на тему **«Разработка эскизов к многофигурной композиции» по программе 3 класса учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной «Живопись»** является итогом многолетнего опыта работы преподавателя в ИОДШИ и предназначена для преподавателей художественных школ и школ искусств. Тема методической работы определяется преподавателем на основе собственной практики работы, анализа программы и необходимости данной методической продукции в учебном процессе. Задание рассчитано на 10 учебных часов. Методическая разработка направлена на развитие навыков работы с натуры и по представлению, где главным становится обучение учащихся методам создания художественного произведения. Плодотворной работа может быть только в том случае, если она придерживается последовательности в достижении поставленных задач. Многофигурной композиции предшествуют разработки краткосрочных эскизов-поисков в тоновых, цветовых выражениях. Развитие творческих навыков в работе над эскизами тесно связано с умением широко использовать выразительные свойства графического и живописных материалов: мягкого карандаша, акварели, гуаши. Перечисленные материалы позволяют использовать выразительные особенности тона, создавать ритмы, выявлять главные узлы композиции.

Основной целью методической разработки является:

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

Результатом задания по композиции является:

-приобретение учащимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;

-воспитание зрительного восприятия, приобретение навыков творческой деятельности;

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха или неуспеха собственной работы;

-формирование навыков взаимодействия с преподавателем и одноклассниками в образовательном процессе;

-определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Содержание темы урока

Прежде чем начать работу над композицией. Надо хорошо изучить тему, сформировать задачу: что надлежит выразить в эскизе, какими средствами она будет решаться, какие изобразительные элементы будут раскрывать тему композиции. Следует произвести отбор существенного от несущественного. Работаем с натурой, фотографиями и собственным воображением.
Многофигурная композиция – это вид композиции, которая состоит из большого количества фигур, объединенных в одну группу. Такая разновидность считается одной из самых сложных в живописи. Чтобы организовать изображение помогает выразительное средство - **ритм**.

Ритм в композиции с изображением людей.

Наглядный материал (Рис. 1; Рис. 2)

1)

2)

Ритм в композиции (от греч. «ritm» - соразмерность) - это организованное определённое количество повторяющихся элементов в картине (цветовые пятна, линии, акценты, разные формы и т. д.).
Это соразмерное чередование каких-либо элементов картины, которое происходит с некой последовательностью, с определённой частотой, через определённые интервалы расстояний. При этом создание видимости ритма возможно только при наличии не менее трёх повторений элементов. Далее

необходимо отметить, что же обозначают эти интервалы расстояний, как они исполняются художниками.
Интервал (от итал. «intervallo» - перерыв, промежуток) - это понятие паузы, промежутка времени, расстояния между элементами картины. Это некие «пустоты» между цветовыми пятнами, линиями, акцентами, пятнами света или тени, или между предметами, или между бликами предметов в картине и т.д.
Ритм в пластических искусствах является важным средством создания композиции художественного произведения и существенным компонентом в формировании образа. С помощью того или иного ритмического строя художественным произведениям можно придать различную эмоциональную окраску.
Ритмическая организация способствует достижению гармонической ясности или острой экспрессии художественного образа, чёткости восприятия произведения зрителем. Высказывания и творческая практика многих советских художников позволяют заключить, что они придают большое значение ритму в композиции. О наличии ритма красноречиво говорят, в частности, такие произведения А. А. Дейнеки, как «Лыжники», «Эстафета. Садовое кольцо», «Раздолье» (Рис.3).

3)

В «Раздолье» показано движение спортсменок снизу, с реки на крутой берег, сначала прямо на зрителя, потом параллельно плоскости картины.

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например, фигур людей, их рук или ног.
Ритм как правило композиции имеет свои особенности и широкий диапазон действия в творчестве художников. Он выполняет организующую и эстетическую роль в композиции. Его действенность основывается на законах композиции, на тональных и цветовых контрастах.

Вот почему очень важно определить основные контрасты уже в эскизах композиции. Только добившись этого, можно рассчитывать на активное действие ритма и помощь его в закономерной организации произведения.

Ход урока

Задание: «Разработка эскизов к многофигурной композиции»
Цель: познакомить учащихся с понятием ритма в композиции, научить передавать ритм в композиции на основе ритмических конструкций, привить учащимся навыки творческой работы, обучить их методам создания художественного произведения.
Задачи:

- **Обучающие** – выполнить ряд черно-белых и цветных поисковых эскизов по теме используя выразительные способы, как ритм, силуэт, контраст. Развить чувство ритма, научить выполнять композиционные поиски, организовывать плоскость листа путем чередования различных элементов, передавать движение.
- **Развивающие** – развивать исследовательские навыки, образное мышление, творческие способности. Практически закрепить полученные знания.
- **Воспитательные** – воспитывать эстетическое понимание прекрасного, умение видеть в обычном особенное, творческое мышление. Формировать эстетику рабочего процесса.

Организация практической работы:

Для преподавателя:
наглядные пособия: фотографии к теме сюжетной композиции; формулировка – эскиз, ритм, силуэт; примеры эскизов ведения задания графическим материалом; репродукции работ художников.
Для учащихся:
бумага формата А/3, карандаш графитный мягкий, резинка, черная акварель, гуашь, кисть.
Время: 10 часов

Работа над композицией обширна и включает в себя несколько последовательных этапов:

1. **Изучение натурного материала, связанного с темой.**

Тема предложена учащимся «Городская акция «Фасадник»».
Используются фотографии по теме.

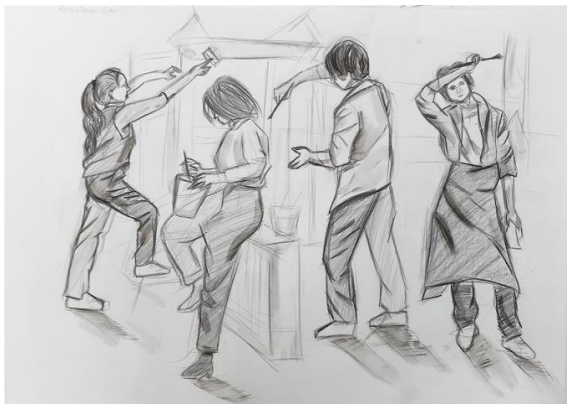
Автор рекомендует на первом этапе, для погружения в тему «Городская акция «Фасадник»», выполнить наброски с натуры фигур человека за определенным занятием в соответствии с темой. Учащимся предлагается представить ситуацию, где они исполняли бы роль добровольцев, участвующих в реставрационных работах в обновлении деревянной архитектуры города. С этого задания легко перейти на обсуждение задач предстоящей композиции, где в эскизных разработках устанавливаются главные пластические связи: расположение фигур на плоскости, их сюжетная завязка.

Наброски с натуры.
Работы учащихся 3класса Юшковой С.П.

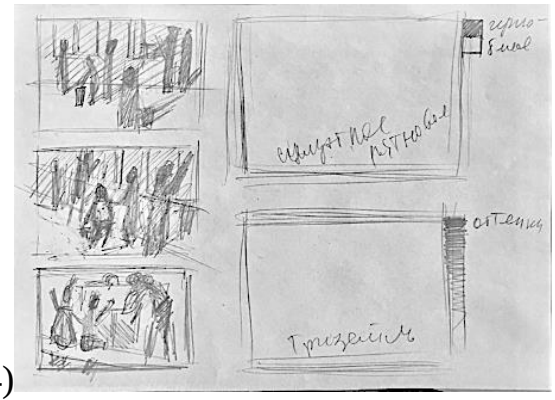

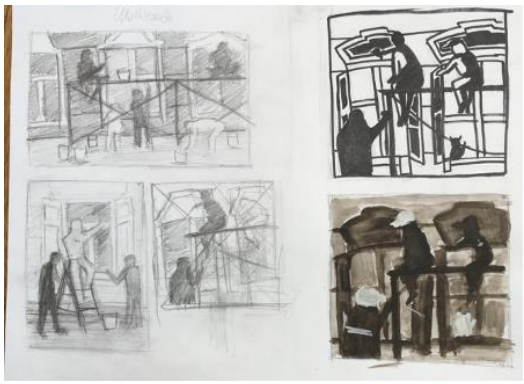

2. Композиционное размещение.

Определение формата. Отработка интервалов между фигурами, размеров фигур по высоте. Отбор количества изобразительных элементов. Создание структуры линий и пятен будущего произведения. Определяются отношения изображения и фона: темное на светлом или светлое на темном. Поиски решения ведутся в обобщенной форме, без детальной проработки мягким графитным карандашом с помощью резинки. Расположение поисковых вариантов темы (2-3) эскиза занимают 1/2 части листа формата А/2.
План размещения поисковых эскизов на формате А/2
Наглядные пособия (Рис. 4; Рис.5)

4)

5)

Композиционное размещение
Работы учащихся 3класса Юшковой С.П.

3. Разработка эскизов в черно-белом выражении.

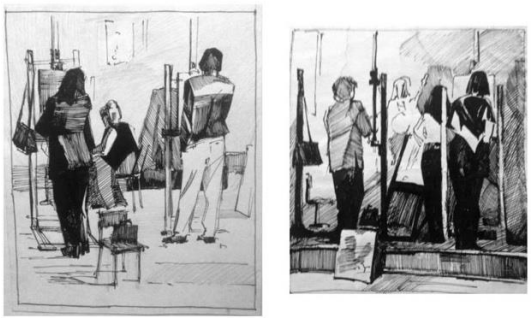
Выполнение графических эскизов с элементами архитектуры, где в одном случае используется только два цвета — **чёрный и белый,** контуры и силуэты. В другом **чёрный, белый и оттенки серого** (гризайль).
Разобраться с количеством белого и черного. Два базовых подхода: черное пятна в белом поле (белого больше), либо наоборот – белые пятна, окруженные черным (черного больше).
Материал: черный маркер, акварель черная, кисть.

Силуэтно-пятновое (черно-белое) решение эскиза.
Наглядные пособия (Рис. 6; Рис.7)

6)

7)

Тональное решение эскиза в технике «Гризайль» (черный, белый, оттенки серого).
Наглядные пособия (Рис. 8; Рис.9)

8)

9)

Эскиз в черно-белом выражении.
Работы учащихся 3класса Юшковой С.П.

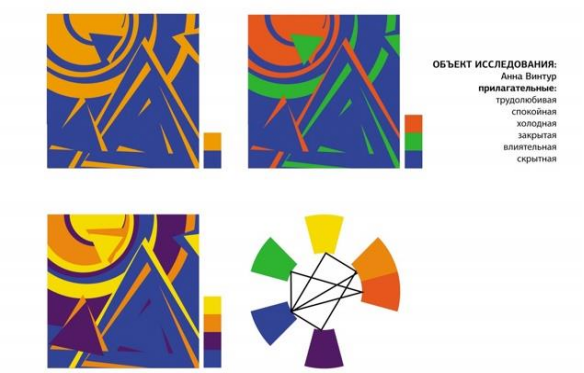

1. **Разработка эскизов в цветном выражении.**

Выбор колористического решения эскиза опирается на цветовой круг Иттена – это удобный инструмент. Используется ограниченная палитра: дополнительные цвета, трех цветная гармония, гармонии четырех цветов. Ритм цветовых отношений организует изображение.

Материал: гуашь, кисть, палитра.

Цветовые гармонии. Наглядные пособия (Рис. 10; Рис.11; Рис.12)

10)

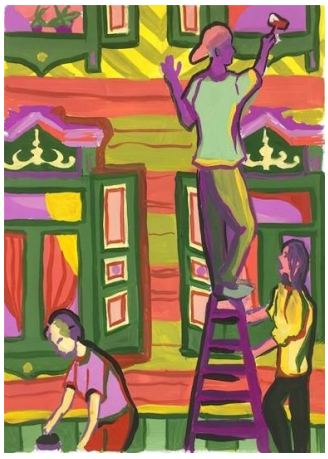

11)

12)

Эскиз в цвете с использованием цветовых гармоний.
Работы учащихся 3класса Юшковой С.П.

Объем работы по теме «Разработка эскизов к многофигурной композиции»
выполненные учащимися 3 класса

Рудаков Иннокентий

Заключение

Методически важным является последовательность в действиях работы над темой в черновых, поисковых эскизах. Успех может прийти только тогда, когда будут опробованы в небольших зарисовках- поисках различные варианты формата, сделан строгий отбор изобразительных элементов, найдены художественные способы воплощения темы. Не решив задачи в малом размере эскиза, не стоит выполнять композицию в большом размере. Немаловажным является для выбора темы композиции ее привлекательность для учащихся. Эта сторона дела неразрывно связана со способностью активно, творчески воспринимать окружающую жизнь.

«Привлекательная акция «Фасадник», которая несет обновление, преображение старой и ветхой, но такой ценной для города архитектуре, имеющую культурно-историческую ценность. На этой теме можно воспитывать не одно поколение, формировать гражданскую позицию, повышать интерес к истории своего родного города.»
Преподаватель Иркутской областной детской школы искусств Юшкова С.П.

Беседуя по теме «Городская акция «Фасадник»», обращаясь к учащимся с вопросом, что они думают об этой акции, было приятно услышать:

«Нашему красивому и историческому городу не хватает ухоженности и блеска. Если находятся люди, которые соглашаются своими руками воссоздать и поддержать красоту нашего города, то это прекрасно!»
Щербакова Ира уч-ся художественного отделения ИОДШИ

«Важно сохранять нашу историю, особенно архитектуру. Я очень рада, что есть люди, которые добровольно участвуют и поддерживают своими силами ветхие постройки.»
Красильникова Милана уч-ся художественного отделения ИОДШИ

«Думаю, что это важная акция, потому что в Иркутске множество архитектурных памятников, нуждающихся в реставрации.»
Кузина София уч-ся художественного отделения ИОДШИ

«Я бы хотела поблагодарить людей, участвовавших в акции «Фасадник» за их неравнодушие к деревянному зодчеству в городе Иркутске. За то, что они сохраняют и берегут его. Благодаря вам мы до сих пор можем восхищаться этими постройками, гордиться ими. Они напоминают нам о том, какими раньше чудесными были дома Иркутска.»
Серова Катя уч-ся художественного отделения ИОДШИ

Словарь специальных терминов

Гамма цветовая — основные отношения цветовых тонов, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения (напр., картина написана в холодной гамме и т. д.).

Гармония (от греч. harmonia — стройность, единство, согласованность частей) — в изобразительном искусстве сочетание форм или цветов или

Гризайль (от фр. gris — серый) — техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений.

Ритм - определенная повторяемость, чередование композиционных элементов в архитектуре (проемы, колонны, аркады) или скульптуре (линии, формы, жесты), усиливающие выразительность художественного образа.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена его общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части. В эскизе намечаются композиционное построение, пространственные планы, основные цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы бывают графическими, живописными, скульптурными; обычно отличаются свободной, беглой манерой исполнения, но могут быть детально проработаны.

Список методической литературы

1) Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия. / Ю.К. Беджанов. Учеб. пособие. – Майкоп, 1997. – 178 с.
2) Зубрилин К.М. Развитие композиционного мышления студентов средствами орнаментальной композиции: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / К.М. Зубрилин. – Москва, - 2009. – 148 с.
3) Катханова Ю. Ф. Развитие творческих способностей школьников и студентов художественно-графического факультета в графической деятельности: дис. ... д-ра. пед. наук.: 13.00.02 / Ю.Ф. Катханова. – М., 1994. – 477 с.
4) Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. – 232 с.
5) Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Ярославль. Академия развития. Академия холдинг, 2001.
6) Ростовцев Н. Н. Рисунок. Живопись. Композиция. Просвещение. Москва, 1989.
7) Шорохов Е.В. Композиция. Просвещение. Москва, 1986.