Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

И.И. Горбунова

Методическая разработка занятия

по композиции в 1 классе ДХШ и ДШИ

на тему: «Иллюстрация к стихотворению. Графическая композиция.»

г. Иркутск

2024

Автор-составитель Горбунова Ирина Ильинична, преподаватель ГОБУДО Иркутской областной ДШИ

Горбунова И.И. Иллюстрация к стихотворению. Графическая композиция.: методическая разработка/ И.И. Горбунова._- : ГОБУДО Иркутская областная ДШИ, 2024.- 22с

Методическая разработка занятия по композиции в 1 классе ДХШ и ДШИ
на тему: «Иллюстрация к стихотворению. Графическая композиция»

Методическая разработка задания по композиции в 1 классе ДХШ «Иллюстрация к стихотворению. Графическая композиция» ориентирована на преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ, раскрывает все этапы проведения задания, опирается на знания у учащихся по рисунку (по теме «линия и пятно») и основам композиции
(композиционный центр, ритм, акцент).

Содержание

1. Введение 4
2. Основная часть. Иллюстрация к стихотворению 4
2.1 Объяснение задания 4
2.2 Практическая работа учащихся с эскизом 5
2.3 Практическая работа учащихся в формате 6
3. Заключение 7
4. Литература 8
5. Приложение 1.
Репродукции иллюстраций художников книжной графики 9
6. Приложение 2.
Композиционный центр. Упражнения учащихся 1 класса
ГОБУДО Иркутской областной ДШИ 15
7. Приложение 3.
Ритм. Порядок и беспорядок Упражнения учащихся
1 класса ГОБУДО Иркутской областной ДШИ 17
8. Приложение 4
Работы учащихся 1 класса, 2 полугодие 19

1. Введение

Целью данной методической разработки является желание поделиться многолетним опытом работы с 1 классом в ГОБУДО Иркутской областной ДШИ. Помочь учащимся применить полученные знания в творческой работе. На уроках композиции важно применить технологию развивающего обучения, которая дает возможность побудить творческую активность учащихся. Необходимо поставить учащимся творческую задачу и дать алгоритм её достижения., помочь учащемуся решить творческую задачу через ряд упражнений , которые дадут возможность освоить законы композиции, которые учащиеся применят в создании станковой композиции.

1 полугодие 1 класса ДХШ посвящено изучению возможности линии и пятна. Эту тему изучают учащиеся на уроках рисунка и закрепляют полученные навыки и знания на уроке композиции. Перед тем как провести данный урок, учащиеся изучили на уроках композиции тему «композиционный центр, ритм (статика и динамика, порядок и беспорядок), акцент. На уроках рисунка всю 1 четверть учащиеся 1 класса изучают возможности линии, делая зарисовки с натуры карандашом, маркером, кистью.

Композиционное задание «Иллюстрация к стихотворению» является продолжением темы рисунка «Линия и пятно», закреплением полученных знаний по рисунку и закреплением прошедших тем по основам композиции за 1 полугодие (композиционный центр, статика и динамика, акцент).

Цели задания

- Закрепление знаний и навыков , полученных в 1 четверти 1 класса.
- Формирование у учащихся профессиональных навыков, знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой задачи.

Задачи для преподавателя

- закрепить у учащихся полученные знания об основах композиции;
- научить выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта;
- научить компоновать изображение в листе;
-научить применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, контрасте форм и цвета- в композиционных работах;

2.Основная часть

2.1 Объяснение задания

Общий объём времени на задание: (10 уроков по 40 мин.):
Объяснение материала- 1 урок 40 мин.
Эскизы- 4 урока по 40 мин.
Выполнение работы на формате А3 -5 часов

Материально-техническими условиями реализации задания является наличие

а. специального оборудования: мольберты;

б. библиотечного фонда: энциклопедии, тематические подборки иллюстраций;
материалов: бумага ф А3, карандаши графитные, стирательные резинки, цветные
фломастеры, зажимы для крепления бумаги;

в. Для выполнения задания «Иллюстрация к стихотворению» преподаватель должен отобрать стихотворения, где сюжет является достаточно фантазийным, оторванным от реалистических ситуаций для того, чтобы учащийся 1 класса более свободно мог овладевать форматом композиционного листа. Рекомендуемые авторы С.Маршак, Д.Хармс, К.Чуковский и другие.

Объяснение темы задания

-Учащимся озвучивается тема задания: «Иллюстрация к стихотворению»;

- Объясняется стилистика и техника выполнения задания:

- Объяснение приёмов изображений в книжной графике, когда художник включает в изображение белый чистый лист страницы книги и изображение не имеет четко очерченного формата и жестких границ, а так же показывает иллюстрации, где шрифт входит в изображение как его элемент, как орнамент. Преподаватель показывает примеры книжной иллюстрации (прил. 1)

Учащимся предлагаются несколько коротких стихотворений, которые зачитываются преподавателем. Желательно иметь этот текст в печатном варианте для того, чтобы учащиеся могли к нему возвращаться для уточнения каких -либо деталей.

- Учащимся предлагается сделать эскизы двух трёх разных сюжетов на предложенные стихотворения.

- Преподаватель объясняет учащимся технику исполнения:

- Линейное рисование с включением цветового пятна. Цветовая палитра ограничена тремя, максимум четырьмя цветами. Учащиеся выбирают тёмный фломастер (чёрный или синий, или коричневый цвет). Этот цвет несёт основную композиционную нагрузку. И, в зависимости от выбранного тёмного цвета подбирает гармоничную по цвету пару обязательно светлый яркий цвет

(охра, жёлтый, оранжевый, алый и др.) для активного акцента в работе. Третий цвет выбирается более нейтральный по тону и цвету, гармоничный к уже выбранным двум.

- Ограничение цветового строя композиции относит нас к условному языку книги, позволяет учащимся учиться ритмовать цветовые пятна в композиции..

2.2 Практическая работа учащихся с эскизом

- Рисование эскизов учащимися:

- После того как учащиеся вникли в сюжеты, они отбирают основные, важные для сюжета элементы, приступают к эскизам.
- При работе с эскизами учащимся напоминают о роли и разнообразии форматав композиции, учащимся предлагается попробовать закомпоновать сюжет в разные форматы, выбрать наиболее выразительный вариант.
- Во время работы над эскизом учащимся предлагается вспомнить задания 1 четверти по основам композиции.

Учащимся напоминается способы выявления в работе композиционного центра, и показываются работы учащихся этого класса «Упражнение. Композиционный центр» (к.центр-находится в середине листа, к.центр-пустота, к цент –пересечение элементов, к.центр выявлен размером). (прил..2)

При раскрытии сюжета учащимся предлагается использовать ритмование элементов изображения для подчеркивания статики или динамики в сюжете, Показываются работы учащихся, сделанные ими ранее. (упражнения по ритму, где учащиеся из двух геометрических фигур, чередуя их, составляют историю, при которой порядок из двух фигур переходит в беспорядок. При этом именно переход из одного состояния фигур в другое дает динамику сюжета. Проигрывая это упражнение, учащиеся понимаю,т как изобразить движение из статичных геометрических фигур. Этот же приём ритмования можно применить в станковой композиции. (прил.3.).

Учащиеся в своей композиции характеризуют главных героев. Придают им характеры, находя выразительный силуэт, наделяя их выразительными деталями. Продумывается среда, в которую помещаются герои.

2.3 Практическая работа учащихся в формате

При переносе эскиза на формат, учитываются те недочеты, которые получились в эскизе, усиливается эмоциональное восприятие тех или иных элементов. При переносе эскиза очень важно сохранить пропорциональное соотношение элементов композиции. Контроль преподавателя на этом этапе очень важен.

Важно определить место расположения шрифта в композиции. Шрифт должен выполнять дополнительную графическую роль, не основную (выполняться средним тоном или основным, темным). Включать в себя имя автора, название стихотворения и обязательно имя художника иллюстратора (учащегося). Шрифт желательно «впутать» в изображение, «спрятать». Появляется дополнительная интрига для автора и зрителя.

Когда рисунок перенесён на формат, нужно ослабить тон карандаша (для чистоты исполнения. Фломастер при соединении с жирным графитным карандашом, размазывает его и получается грязное исполнение.)

Учащийся в начале цветового исполнения выбирает три цвета фломастеров:
-темный (чёрный, синий, или коричневый;
-яркий светлый (для выявления акцентов);
-средний по тону и гармоничный в сочетании с первыми двумя. Очень хорошо работает серый цвет.(на выбор, по желанию).

- Работа начинается вестись тонкой темной линией (черной или коричневой или синей). Прорабатываются темной линией главные герои. Доля тона темного и светлого, как и среднего, берётся индивидуально, по желанию автора.
- Затем учащиеся должны заритмовать светлый, яркий цвет, например, оранжевый. Положить его на главного героя, немного пятен меньшего размера на второстепенных героев. И линейно, в небольшом количестве, ввести этот цвет в среду.
- Затем нужно взять фломастер среднего тона и линейно, а также пятном заполнить композицию линией среднего тона.
- Когда композиция будет выполнена в трех тональностях/цветах, учащийся вместе с преподавателем определяют, есть ли некое цветовое и тоновое равновесие в формате листа. И дополняют цветные детали в том или ином цвете, если есть в этом необходимость.
- Последний этап работы это распределение шрифта, написание шрифта. Это вызывает у многих учащихся затруднения. Писать можно и прописными буквами и печатными.
- Преподавателю нужно помочь распределить слова по размеру в изображении.

3 Заключение

При выполнении данного задания «Иллюстрация стихотворения» учащиеся

- повторили и закрепили тему 1 четверти по рисунку «Линия, пятно», используя линию в рисовании деталей композиции, попробовали ритмовать цветовые пятна, находить композиционное равновесие;
- воспитывают и развивают художественный вкус;
- развивают внутреннее чувство цвета при выборе цветовой трактовки;
- узнают о некоторых композиционных приемах книжной графики;
- учатся с помощью изученных основ композиции решать задуманный образ;
- чувствуют себя настоящими художниками подписывая своё имя в изображении;

- данное задание по композиции является объединяющей заданием и дает возможность в композиционной работе реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образовательный процесс.

Реализации задач способствовало применение технологии развивающего обучения, которая позволила учащимся активно, мотивированно работать над воплощением замысла в композиции и достичь убедительного результата.

Список литературы:

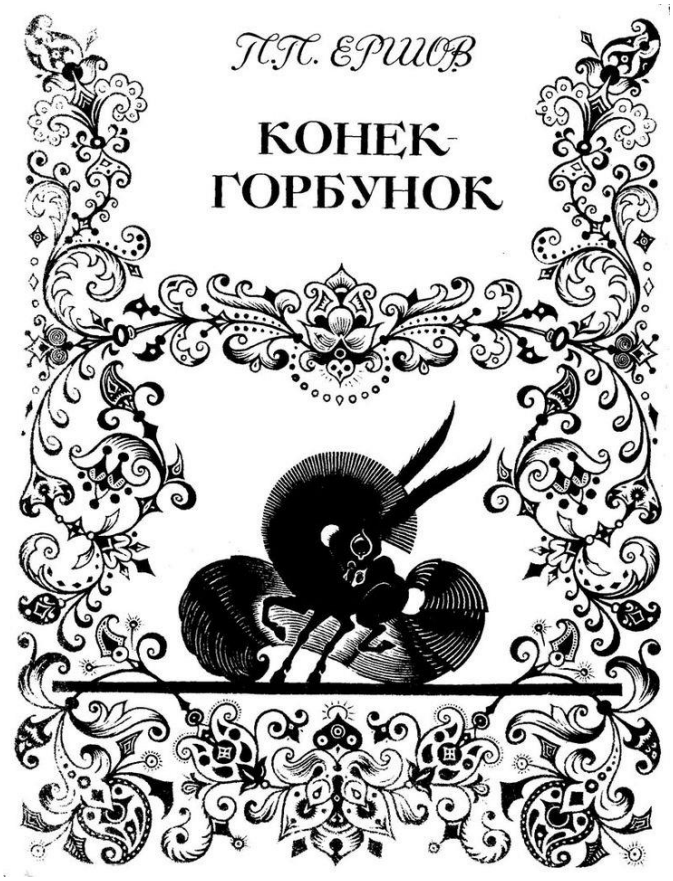
1. **О.Д.Костогрыз. Композиция в книжной графике. Методические рекомендации.**
https://rep.vsu.by/bitstream/123456789/2098/5/Композиция%20в%20книжной%20графике.pdf?ysclid=m3mw6v6uxv464657342
2. **Герчук Ю. Книга о Каневском: Рецензия // Искусство книги. Вып. 4. - М., 1967.**
3. **Глоцер В. Художник и детская книга. Лебедев, Альтман, Васнецов // Искусство книги. 1968-1969. - Вып. 8. - М., 1975. - С. 126-127.**
4. **Гончаров А.Д. Проблемы оформления современной книги // Искусство книги. 1967. Вып. 7. - М., 1971. - С. 31-34.**
5. **Фаворский В.А. О графике как об основе книжного искусства // Искусство книги. Вып. 2. - М., 1961.**

Приложение 1

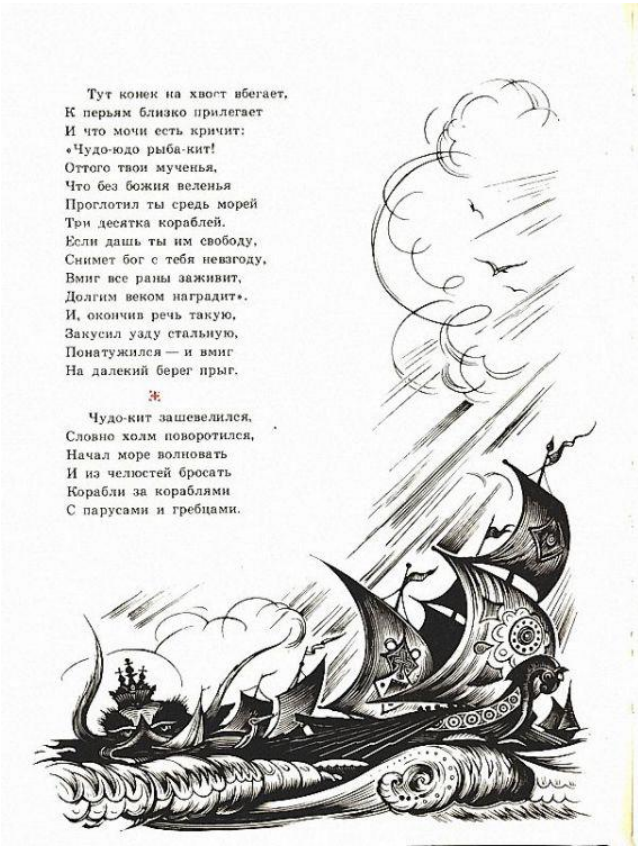
Иллюстрации художников книжной графики.

Бисти

Дмитриев

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился — и вмиг
На далекий берег прыг.

*

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Дмитриев

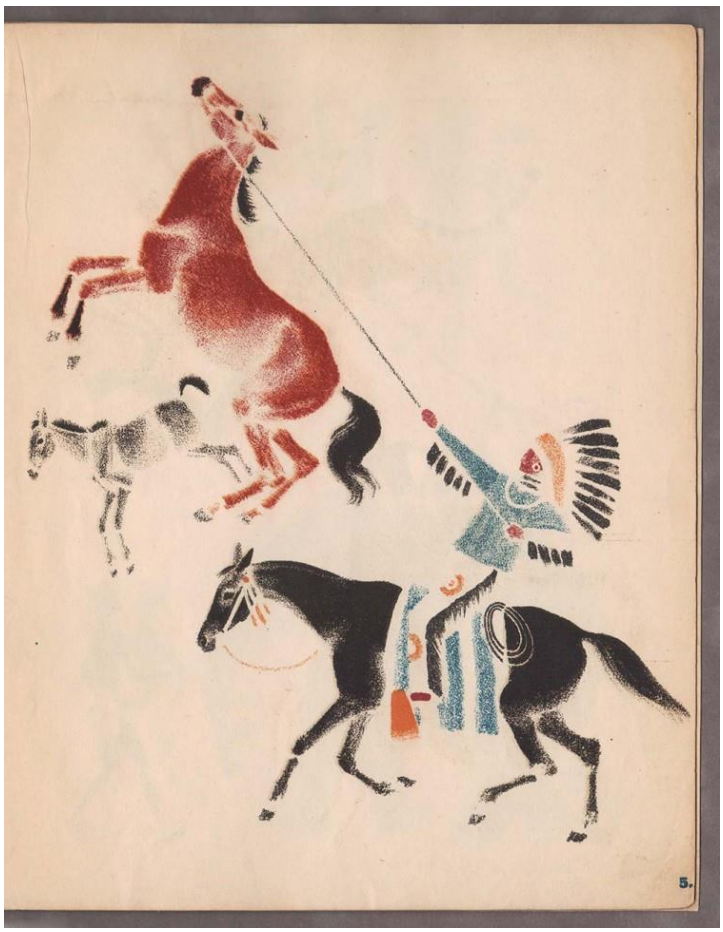
В. Лебедев

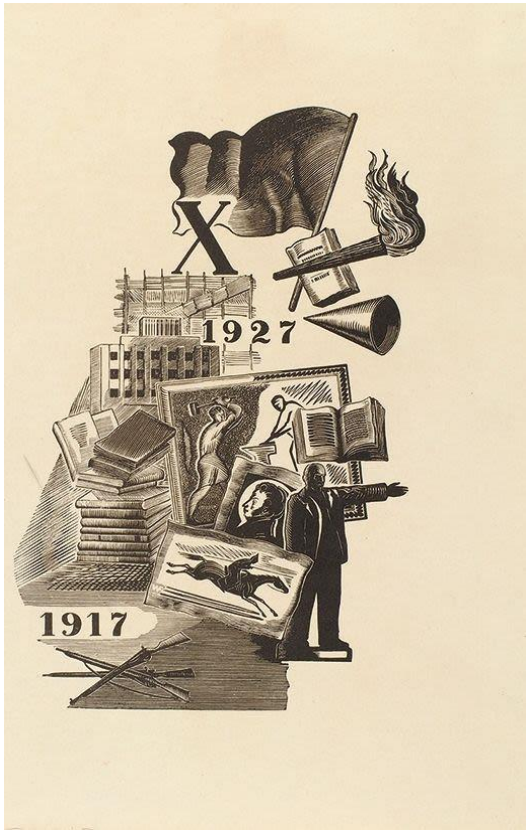
В Лебедев

В Лебедев

В Лебедев

Фаворский

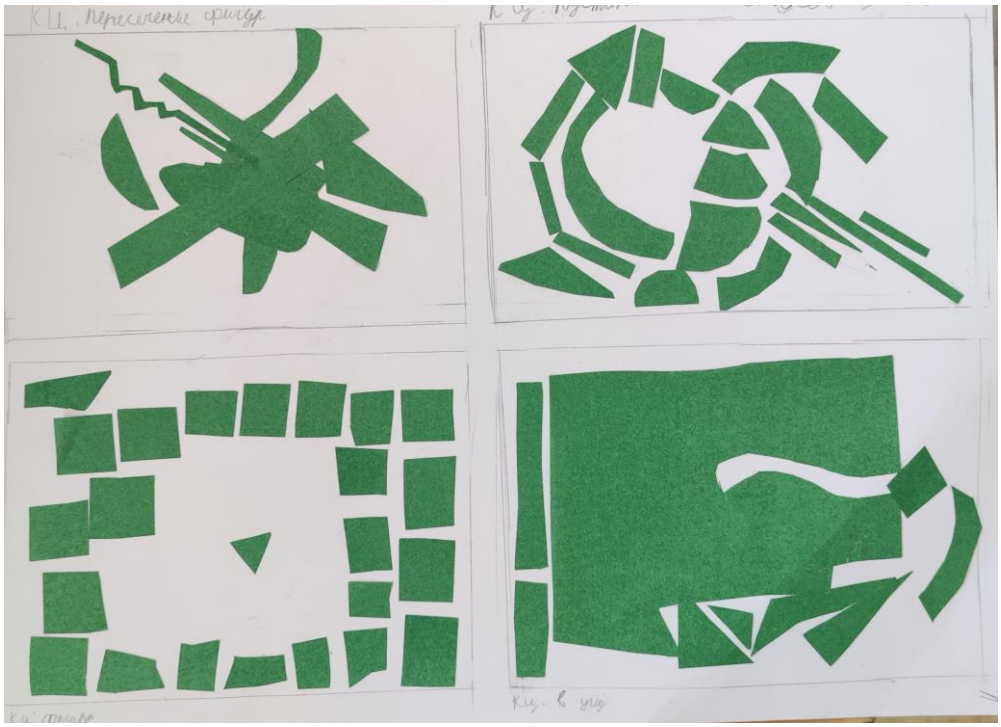
О.Бёрдсли

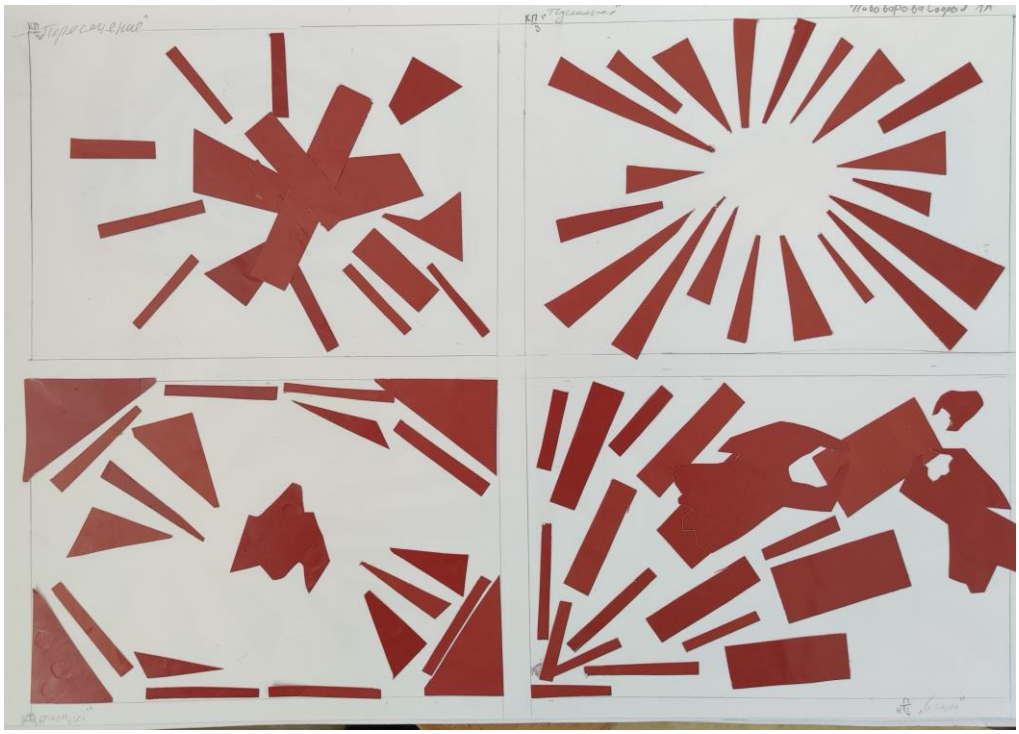
Джон Тенниел

Приложение 2

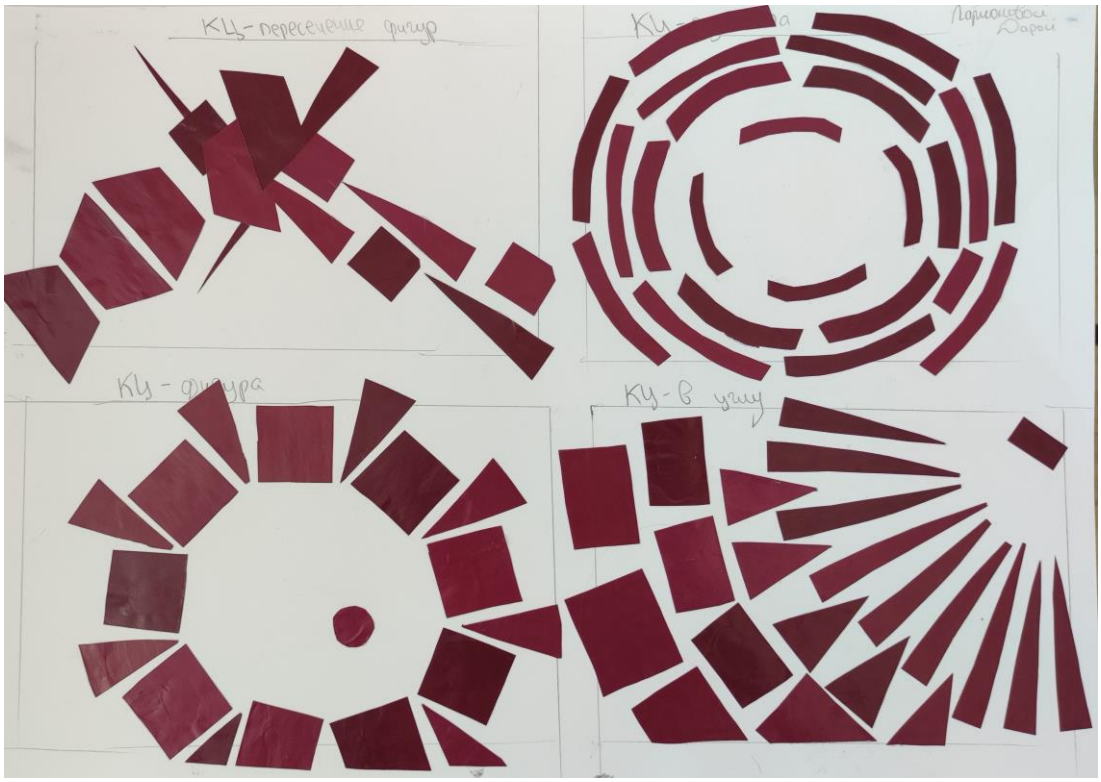
Композиционный центр. Упражнения учащихся 1 класса ГОБУДО Иркутской областной ДШИ

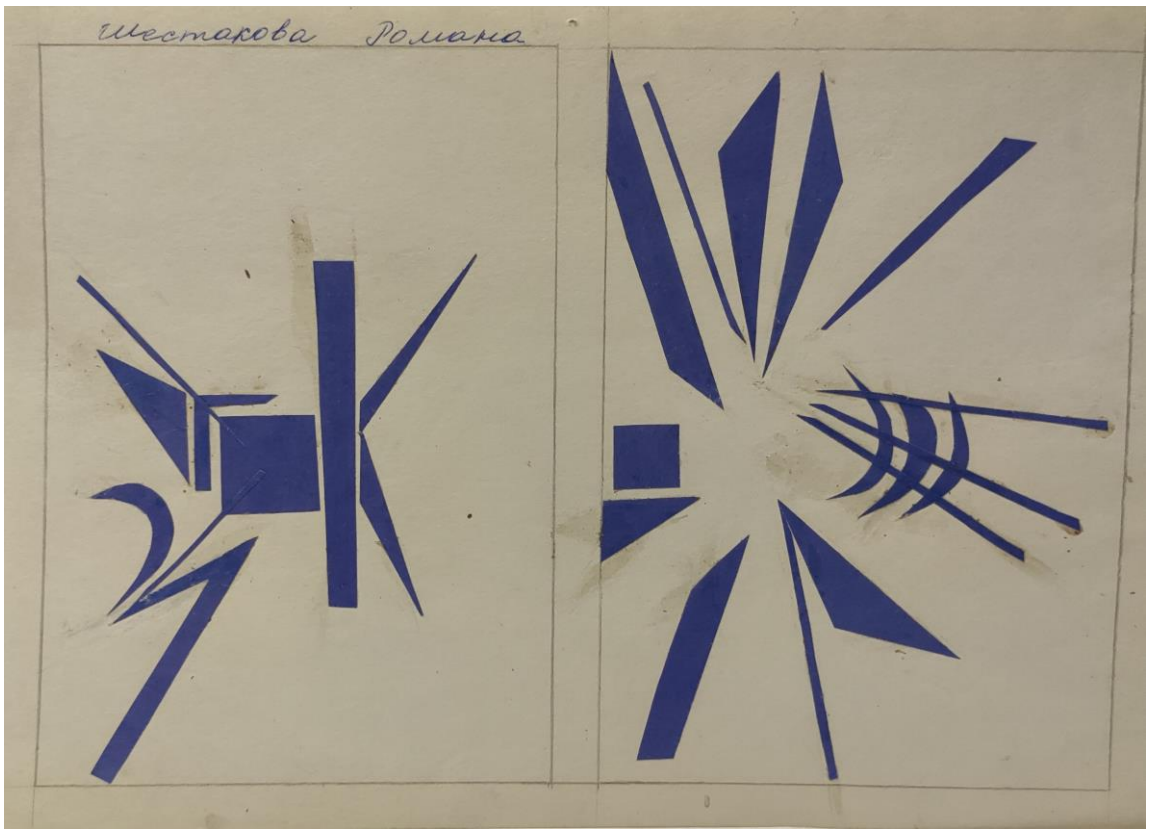
Рыбалко Максим

Пивоварова Софья

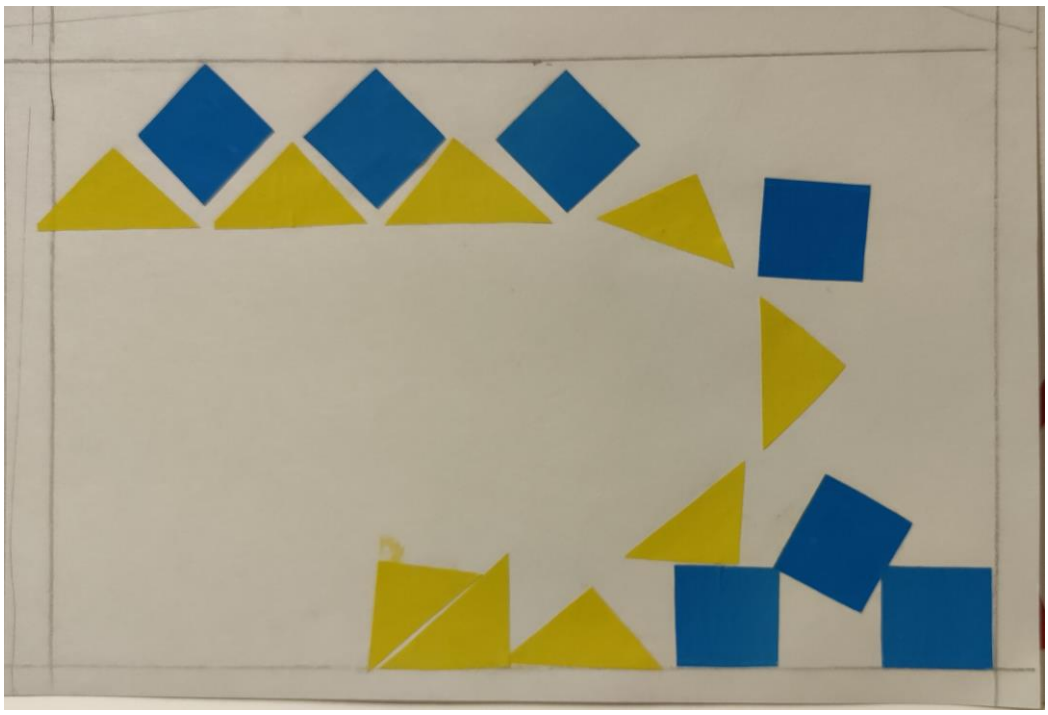
Ларионова Дарья.

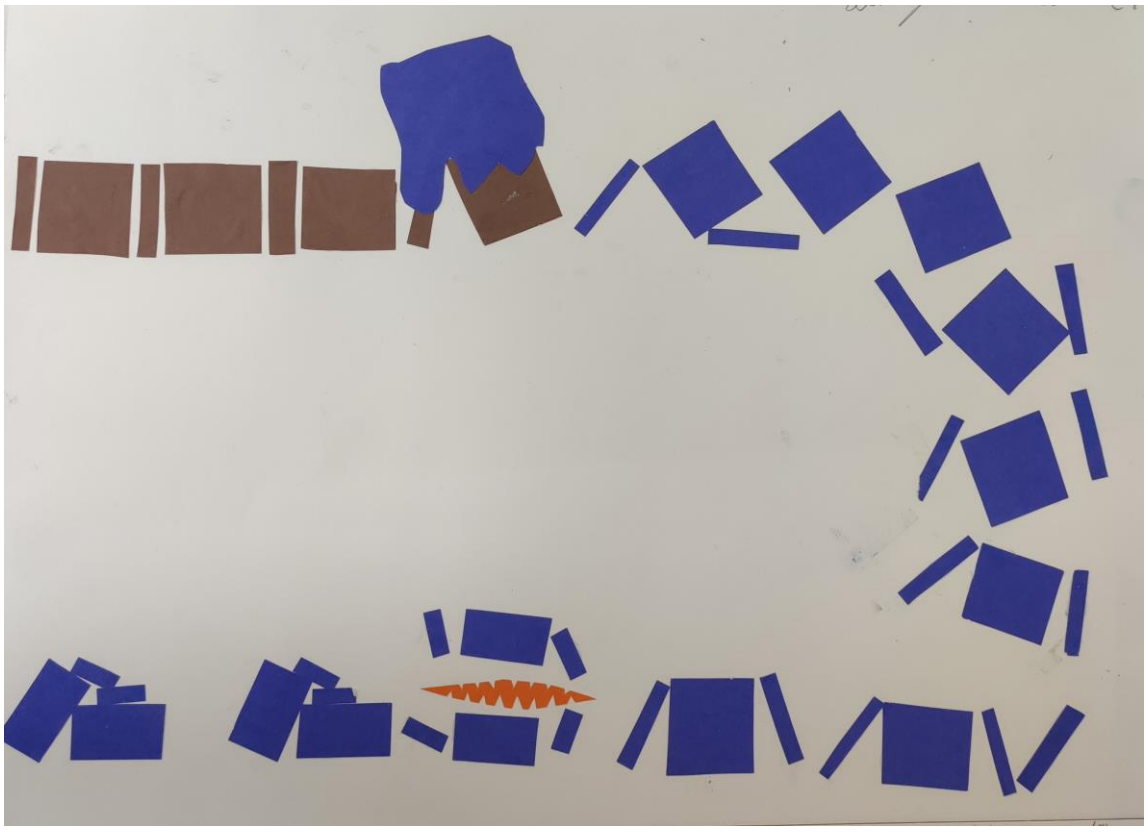
Шестаков Роман

Приложение 3

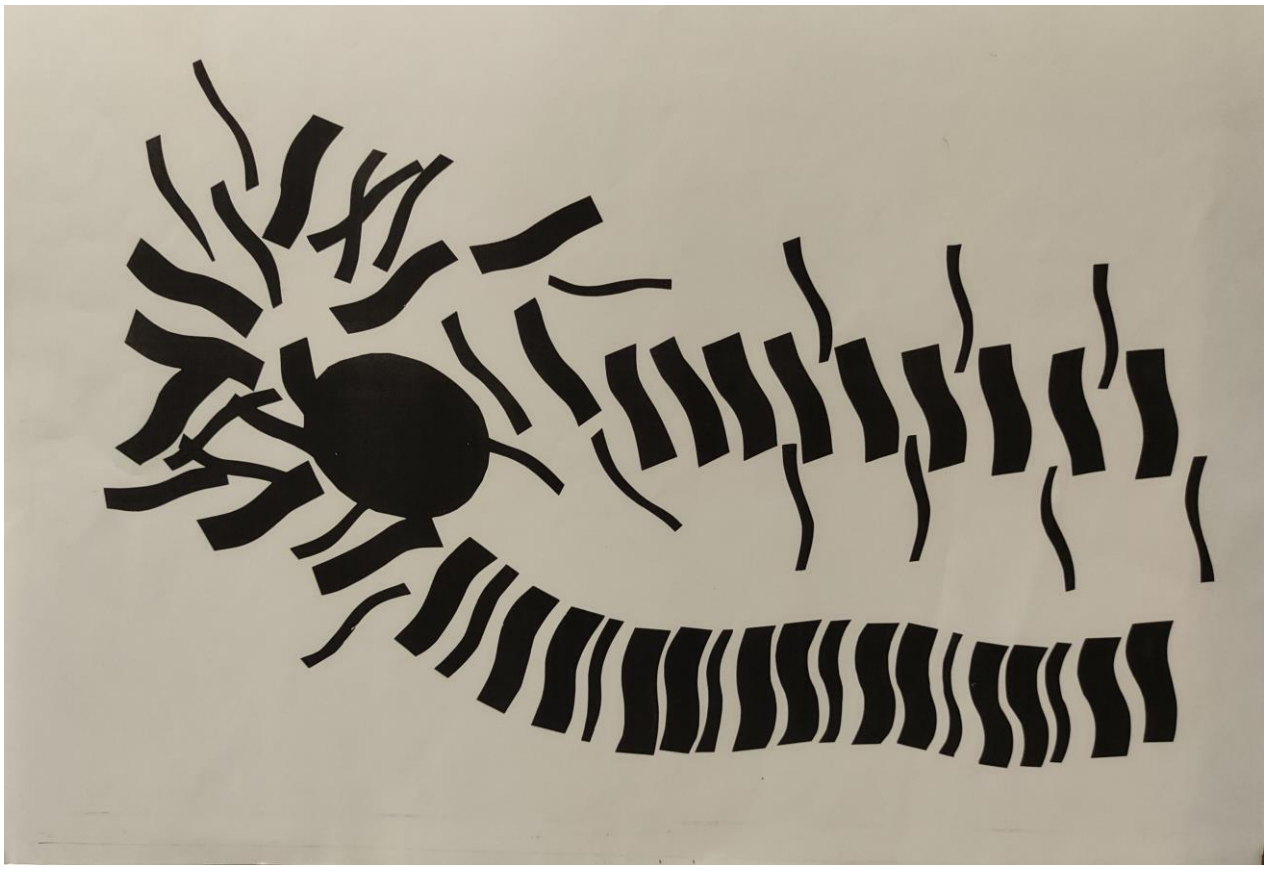
Ритм. Порядок и беспорядок Упражнения учащихся 1 класса ГОБУДО Иркутской областной ДШИ

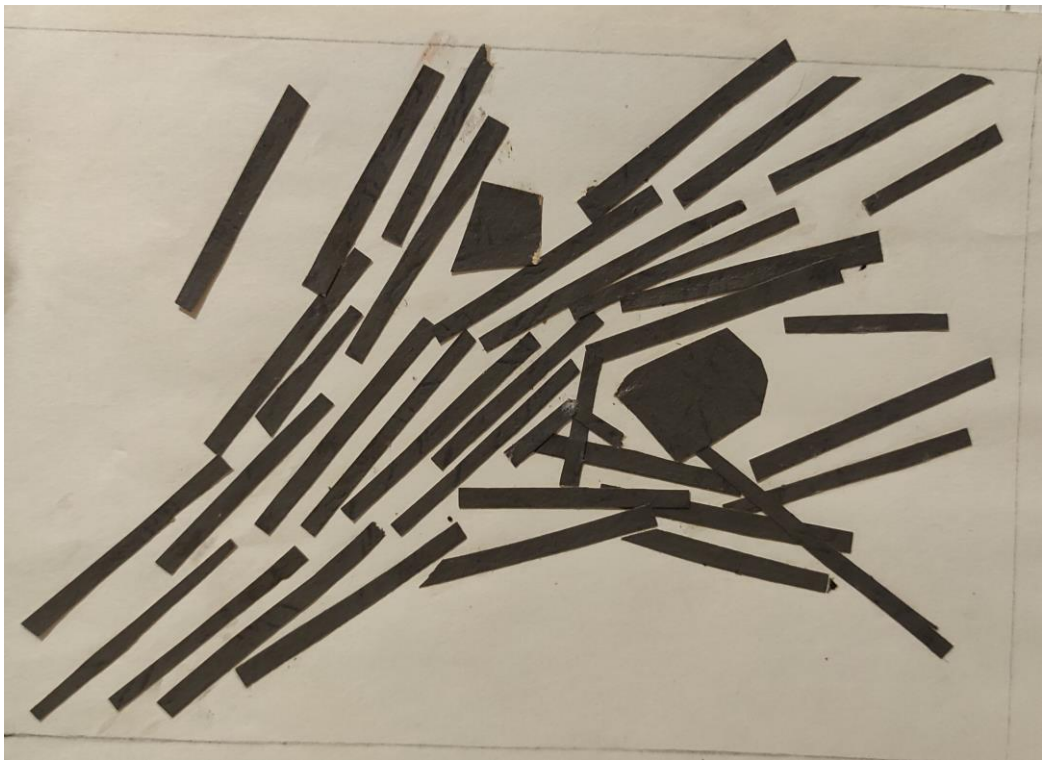
Ученица 1 класса

Дмитриева Полина

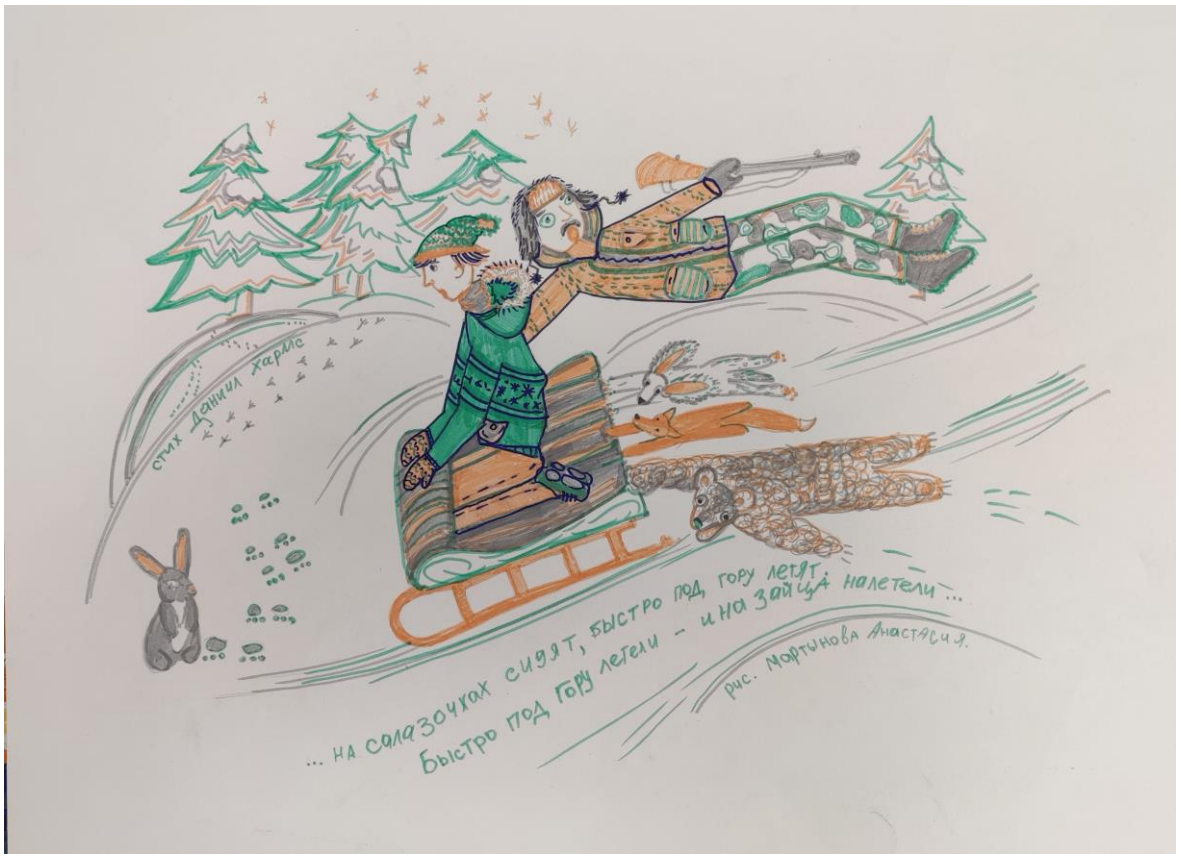
Ученица 1 класса

Ученик 1 класса

Приложение 4

Работы учащихся 1 класса, 2 полугодие.

Мартынова Анастасия 11 лет

Дубинин Григорий 11 лет

Пивоварова Софья 12 лет

Гончарова Анастасия 10 лет

Бутковская Златослава 10 лет

Итенёв Глеб 11 лет

Ларионова Дарья 12 лет

Пономарёва Ольга 12 лет

Рыбалко Максим 11 лет

Савинова Валерия 11 лет