

Министерство культуры Российской Федерации
ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств"

Методические указания по дисциплине «Станковая композиция» на тему: «Композиционные приёмы при разработке эскиза»
для студентов специальности 54.02.05 «Живопись»
углубленной подготовки

Чита 2024

Составитель:

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств»,

Преподаватель: Лёвочкина В.А.

Одобрено на заседании ПЦК ХО

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Зав. ПЦК ХО _____ / _____ /

Одобрено Методическим советом училища

Протокол № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Введение.

Методические указания подготовлены для студентов, выполняющих учебные работы по предмету «Станковая композиция», обучающихся по специальности 54.02.05 «Живопись» углубленной подготовки.

Практическая значимость. Методические указания несут в себе информационный характер. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данного материала, могут применяться при выполнении работ по композиции.

Целью работы является изучить ряд композиционных приёмов при разработке эскиза.

Из поставленной цели были определены следующие **задачи**:

- изучение композиционных приёмов при разработке эскиза;
- научить пользоваться композиционными приёмами при разработке эскиза;
- развивать пластическое и композиционное мышление посредством работы над эскизами;
- развитие творческих способностей, фантазии, практических (графичных) навыков выполнения эскизов;
- воспитание культуры зрительного восприятия и художественного вкуса.

Глава 1. Основные понятия.

Студенты специальности «Живопись» во время обучения по предмету «Станковая композиция» ведут систематическую (регулярную) работу над эскизами. За время обучения у студентов должен выработаться профессиональный подход в работе над эскизами при создании картины. Знания, умения и навыки накопленные за период обучения, в итоге применяются в дипломной работе.

В истории изобразительного искусства известны многочисленные примеры, когда художник в процессе работы над картиной создавал десятки и даже сотни отдельных эскизов.

Наброски, эскизы и этюды являются подготовительным материалом при создании картины.

Эскиз - это предварительная зарисовка перед началом работы над большой картиной, или быстрый рисунок, главное в котором – идея и композиция.

Первый этап творческого процесса — период первоначального накопления — может начаться еще до выбора темы. В таком случае накопление материала бывает менее целенаправленным, но небесполезным, ибо в этот период память художника обогащается жизненными впечатлениями от бесед с людьми, прочитанных книг и т. п. Все это воспринимается им сознательно или стихийно как материал эстетически значимый, который, возможно, когда-то пригодится в творчестве.

Период первоначального накопления должен сопровождаться композиционными упражнениями. Даже когда нет еще четко обозначенной темы, они помогут глубже познать многообразие окружающего мира, смысловые связи между предметами и средой. Всестороннее изучение жизни позволяет художнику создавать оригинальные, правдивые композиции, а также способствует накоплению жизненно важного материала.

Рекомендуется выполнять наброски, рисовать по памяти и воображению с ориентацией на закономерности композиции, делать зарисовки характерного или типического, компоновать на свободные темы.

Чем интенсивнее протекает период первоначального накопления, тем успешнее переход от приблизительной наметки содержания к более четкому абрису замысла.

Замысел рождается из разрозненных, часто хаотических впечатлений, но он никогда не возникает из ничего. Этому предшествует большая, иногда длительная работа художника, который прилагает немало сил, ума, воли, собирая материал, наблюдая, изучая жизнь. Все это незаметно ведет к появлению замысла. Постепенность или неожиданность его рождения можно объяснить и индивидуальными особенностями творческой личности, в частности степенью одаренности, а также недостаточностью или избытком имеющихся материалов.

В период возникновения замысла художник обнаруживает пластический мотив, в котором он сумеет затем показать новые грани и свойства изображаемого явления, раскрыть его с неожиданной стороны. Итак, когда у художника найден пластический мотив, следует провести ряд преобразований с ним. Известны ряд композиционных приёмов, которые обогащают поиск художника при разработке эскиза, которые способствуют «рождению» картины.

Глава 2. Композиционные приёмы при разработке эскиза

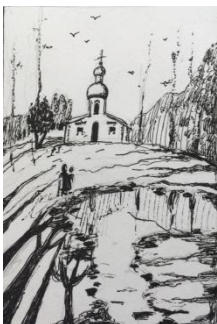
Рассмотрим композиционные приёмы на примере картины «Весенний звон» (Автор: Лёвочкина В.А.).

Очень полезно с композиционной точки зрения провести плодотворную работу в поиске формата. Найденный мотив, komponуем в разные форматы:

«Поиск формата»

- Прямоугольник (горизонталь);
- Прямоугольник (вертикаль);
- Квадрат и т.д.

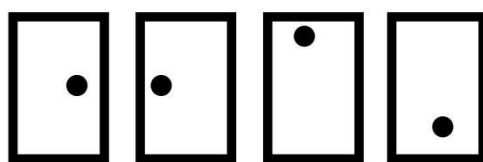

Поиск формата (эксперименты с форматом) помогут выявить наиболее удачный ракурс для воплощения замысла художника.

Смещение линии горизонта

Далее очень полезно выполнить ряд эскизов по **смещению линии горизонта**. В данном случае формат остаётся неизменным, а проводится работа именно со смещением линии горизонта:

- Вверху формата;
- Внизу формата;
- В середине формата.

Горизонт (линия горизонта) - это видимая линия, где небо как бы сходится с земной поверхностью.

В изобразительном искусстве линией горизонта принято считать условную линию, находящуюся на линии глаз. Эта линия становится основной для построения изображения в любой картине.

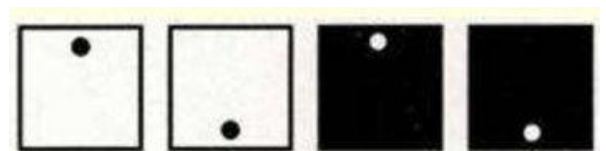
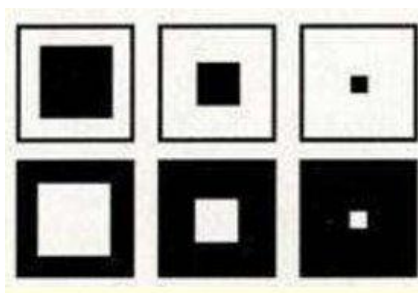
В этих композиционных поисках также просматривается **«смещение композиционного центра»** (вверх, вниз, влево формата).

Композиционный центр – это главное в картине, то что несёт смысловую нагрузку.

Прежде чем перейти к следующему виду упражнений, который можно сформулировать, как **композиционный приём на выявление пластического пятна и контраста (чёрное на белом, и белое на чёрном)**, хотелось бы напомнить про известные закономерности восприятия формы на плоскости.

Восприятие формы на плоскости

- Доказано, что на чёрном фоне художественный объект воспринимается (прочитывается) дальше, нежели на белом.
- Равновеликие фигуры (художественные объекты) воспринимаются разными. Свечение белых фигур (художественных объектов) на чёрном фоне раздвигает зрительно их границы, и они кажутся крупнее, чем точно такие же чёрные на белом фоне.
- Один и тот же композиционный объект выглядит по разному в зависимости от его расположения на плоскости. Вверху – лёгким, парящим; внизу – тяжёлыми, грузными. Причём на чёрном фоне это свойство выражается активнее и т.д.

Композиционный приём на выявление пластического пятна и контраста (чёрное на белом и белое на чёрном)

Использование этого приёма также обогащает композиционный поиск.

Закон контраста. Само слово контраст – французское (резкое различие, противоположность). В специальном значении – противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся свойств, качеств. Контрасты в композиции помогают выявлению композиционного центра, образному решению сюжета, решению пространства, передаче объема предметов.

Контрасты делятся на:

- смысловой – психологический,
- тональный контраст,
- светотеневой контраст,
- материальный контраст,
- цветовой контраст,
- контраст движения.

Заключение

В данной методической разработке мы познакомились с композиционными приёмами, которые рекомендуется использовать при разработке эскиза. При рассмотрении приёмов, мы встретились с такими понятиями как эскиз, линия горизонта, композиционный центр, пластическое пятно, контраст, а так же рассмотрели закономерности восприятия формы на плоскости. Узнали, что поиск формата, смещение линии горизонта и композиционного центра, выявление пластического пятна и контраста ведёт к формальным изменениям композиции, и помогают наиболее выразительному выявлению идеи (задумки художника). Нужно помнить о том, что в композиции важно всё – масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение света-тени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и многое другое. Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждает силу действия законов, правил композиции.

Список литературы

1. Теория и методика обучения изобразительному искусству: история и современность: справочник / Е. В. Гунина, В. Н. Семёнов; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012.– 98 с.
2. Мировое искусство (Иллюстрированная энциклопедия: Направления и течения от импрессионизма до наших дней). / Мосин И.Г. – СПб.: ООО «ЭЗКЭО», 2008. – 192с.
3. Голубева О.Л., Основы композиции: Учеб. пособие.- 2-е изд.- М : Изд. дом «Искусство», 2004-120 с: илл

4. Капланов С., От замысла и натуры к законченному произведению.- Москва. «Изобразительное искусство» 1981
5. Шорохов Е.В., Основы композиции.- Москва «Просвещение» 1979;
6. Сокольников Н.М. Основы композиции – Изобразительное искусство 2001.