

МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

Методическая разработка
Основы декоративной композиции в
младших классах ДХШ.
Композиция натюрморта «Букет цветов».

Подготовила преподаватель
1 категории Зачиняева Т.А.

Тихорецк 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2
1 Декоративная композиция.....	4
2 Композиция натюрморта «Букет цветов».....	8
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	14

Введение.

Задачи учебных дисциплин часто сводятся к передаче знаний, формированию умений и навыков. Но вы согласитесь, что учебный процесс в художественной школе особенный. Ребенок приходит на урок не только для того, чтобы выполнить работу на заданную тему, а и для того, чтобы приобрести эмоционально-ценностный опыт.

Искусство говорит на языке чувств, эмоций, которые являются реакцией на явления окружающей жизни. Другими словами, смысл этих чувств и эмоций — выражение отношения (положительного, отрицательного, равнодушного...) человека к различным объектам и событиям, то есть их оценка. Содержанием искусства, таким образом, становятся не просто чувства, а оценка тех или иных явлений. Вспомним задание: изобразить грустного и весёлого персонажа. Как по-разному дети рисуют таких героев.

В жизни детей воображение играет существенную роль. Воображение детей разнообразно. Порой, не обладая достаточным опытом, дети по-своему объясняют то, с чем они столкнулись в жизни. Такие объяснения оригинальные, неожиданные. Исследования показывают, что яркость и точность представлений у младшего школьника возрастают под влиянием упражнений. Активизировать воображение ребенка можно в процессе создания образов, когда он комбинирует полученные ранее представления.

Младший возраст является положительным периодом для становления творческого воображения, детской фантазии. Более красочно, свободно проявление творческого воображения учеников младших классов наблюдается в играх, рисовании, сочинении сказки.

И.В. Шаповаленко отмечает, что у учеников младших классов активизации творческого воображения способствуют различные виды продуктивной работы, такие как конструирование, лепка, рисование. Именно так и построена программа обучения «малышей» в детской художественной школе. Она включает три предмета: основы дизайна и композиции, основы ИЗО и рисование, лепка.

Предмет «Основы изобразительной грамоты и рисования» направлен на освоение различных материалов. Ребята работают карандашами (графитными и цветными), тестируют пастель и восковые мелки, конечно рисуют гуашью и акварелью. Многие задание способствуют изучению разнообразных техник работы в том или ином материале. Но юные художники не только «играют» с цветом, но и постигают азы: знакомятся с жанрами искусства, с основными и составными цветами, теплохолодностью, осваивают законы равновесия и ритмичного чередования.

На предмете «Основы дизайна и композиции» ученики разбирают основные правила и приёмы создания гармоничной картины. Здесь они знакомятся с понятием равновесия в листе, узнают, что такое статика и динамика, симметрия и асимметрия, учатся задавать ритм, а главное занимаются преобразованием и упрощением формы – стилизацией.

На «Лепке» дети развивают воображение и мелкую моторику посредством цветного пластилина. Задания разнообразны – начиная от создания отдельных образов, заканчивая рельефными композициями.

На всех занятиях мы приходим к созданию композиции. В разных техниках, различными материалами, но всё же композиции. Причём композиции декоративной. Понятно, что ребёнок в 7 лет к реалистичному исполнению еще не готов, а декоративная подача наиболее приемлема.

1. Декоративная композиция.

Что же такое декоративная композиция? И здесь мы сталкиваемся с декоративным началом как в живописных, так и в графических произведениях.

Впервые полотна художников сворачивают с рельс реализма в творчестве постимпрессионистов (Сезанн, Гоген, Ван Гог). Именно у них становятся очевидными приёмы, благодаря которым, работа выглядит декоративно. Сезанн оконтуривает свои предметы тёмным цветом, Гоген разделяет работу на цветные плоскости, Ван Гог вводит фактуру-узор.

Мы также будем применять в своих работах:

- контур;
- разделять фон на фрагменты;
- добавлять фактуру и узоры.

Но визуальные эффекты – это обёртка, а начинка – композиция.

Кажется, что невозможно освоить композиционные законы в таком юном возрасте. Возможно, если давать просто, кратко и с примерами.

Держать внимание нашей аудитории длительное время не получится (особенно если перед вами 10-12 гиперактивных товарищей) – максимум 5 минут. Лучше, если вы разобьёте теорию на менее длительные объяснения-шаги.

В изобразительном искусстве композиция отвечает за грамотное распределение элементов. Поэтому, мы начинаем с упражнения на небольшом формате, где нужно закомпоновать три фигуры – круг, квадрат и треугольник. Причём, нужно соблюсти ряд условий:

- 1) оставляем пустые поля (снизу всегда больше, чем сверху и с боков);
- 2) все фигуры должны быть разного размера (большой, средний, маленький);
- 3) начинаем рисунок с большого;
- 4) фигуры «шашлычком» (на одну ось нанизывать) нельзя;
- 5) можно задать статику (стороны квадрата и треугольника параллельны, направлены как стороны листа);
- 6) можно задать динамику (стороны квадрата и треугольника не параллельны ни одной стороне листа).

Затем в разных заданиях нужно напоминать данные шаги, приступая к заполнению листа. Эти шаги и есть основы грамотной композиции – схема, скелет, который обрастает подробностями, но без него всё рухнет и будет набором однотипных элементов.

После расположения мы приступаем к работе с материалом, и здесь начинается творчество. Правда, без освоения определённых навыков и приёмов, творчество может зайти в тупик.

Сразу даю понимание, что гуашью работаем густо, пастозно, а акварелью жидко. Постоянно требую наличие тряпочки, для промокания кисти. В акварели если освоят мягкую стыковку цвета, письмо по-сырому, то это будет победой. Акварель капризная штука, нужно время, чтобы научиться ею работать. С гуашью, конечно, проще и эффектнее, но работать нужно разными материалами.

Излюбленный приём в гуаши сезанновский – работа от тёмного контура (иногда светлого). Такая техника позволяет связать стилистически все элементы картины и увеличивает градус контраста, что в свою очередь влияет на выразительность.

Активно используем в качестве фона градиент. Можно разбить пространство на плоскости, получается эффект многотональной мозаики. Этот приём усложняет палитру и приучает смешивать цвета.

Отдельно нужно сказать о стилизации. В начальных классах основной способ стилизовать – это собрать объект из геометрических фигур. Мы выполняем такие задания из цветной бумаги. В ней же отрабатываем симметричную композицию (логично и технически быстро можно вырезать парные элементы).

Сочетание разных фактур также даёт интересное декоративное звучание. Хорошо зарекомендовала себя коллажная техника. Часто мы наклеиваем элементы на подготовленный фон. Здесь можно подвигать персонажей, чтобы найти удачное решение, соблюдая основные моменты композиционного расположения.

Такой работой является одно из последних заданий 1 класса по основам дизайна и композиции «Букет цветов».

2. Композиция натюрморта «Букет цветов».

Цель: создать уравновешенную композицию (букет цветов), учитывая правила композиционного расположения, изученные ранее.

Этапы работы:

1. Заливка фона акварелью по-сырому.
2. Создание в технике «монотипия» гуашью фактурных оттисков (заготовок для цветов).
3. Подборка листов цветной бумаги для вазы и фона.
4. Вырезание вазы пропорциональной формату листа.
5. Выполнение декора вазы.
6. Вырезание деталей цветов. Составление композиции в формате.
7. Просмотр и оценивание работ.

1. Заливаем фон акварелью.

Смачиваем лист, работаем на увлажнённой поверхности, стараясь не засушить работу – потёки приветствуются. Можно задать гамму: тёплый или холодный колорит. Обязательно озвучьте, что добавите балл за выполнение условия, иначе всё выльется в случайный набор цветов. Правда, можно на этом этапе сосредоточиться лишь на технике, колорит подходит, как правило, любой.

2. Создание в технике «монотипия» гуашью фактурных оттисков (заготовок для цветов).

Работаем гуашью. Маленькие заготовки бумаги (10x10 примерно и меньше) сворачиваем пополам. На внутреннюю сторону одной половинки щедро нашлёпываем разные цвета (лучше не больше трёх) и сворачиваем прижимая. Открываем и получаем фактурный симметричный оттиск. Если неудачный замес, то попробуйте реанимировать узор добавкой густых белил.

И фон и монотипии отправляем на просушку.

Воспользуемся паузой в работе, чтобы вспомнить основные правила расположения предметов на картинной плоскости, чтобы композиция была интересной, не скучной и выразительной. Лучше эту часть урока провести в форме опроса.

В: Предметы должны быть одинаковой формы?

О: Нет. Все разными. Напоминать круг, квадрат (прямоугольник) и треугольник.

В: А размер предметов (персонажей) одинаковый?

О: Нет, лучше чтобы разный. Что-то самое крупное, поменьше и маленькое.

В: А как лучше разместить предметы в листе?

О: Так, чтобы они не сбивались в какую-либо сторону. Нужно организовать равновесие.

В: А вспомните, где мы оставляем больше свободного пространства (пустоты), вверху или внизу нашего формата?

О: Внизу.

3. Подборка листов цветной бумаги для вазы и фона.

На просохший фон наклеиваем цветной лист А4 так, чтобы внизу был больше отступ. Каждый ученик для фона выбирает свой цвет. Затем по принципу цветового или тонального контраста подбираем цвет для вазы. Предлагаю подумать и решить какие оттенки вазы лучше выбрать.

Если фон зелёный, то вазу лучше сделать в красной гамме.

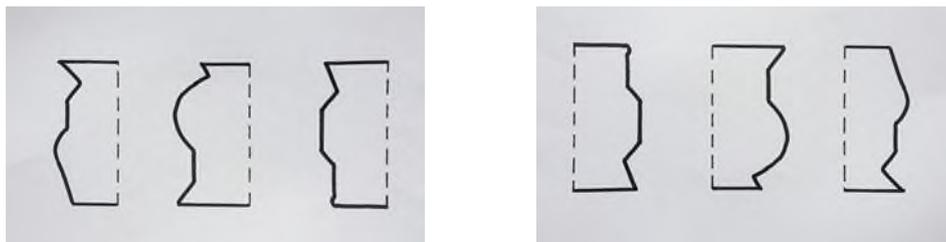
Если фон жёлтый, то вазу лучше фиолетовую.

Если синий – оранжевую. (Или наоборот).

Нужно помнить, что светлое хорошо читается на тёмном, а тёмное на светлом – это тоже закон контраста, но тонального.

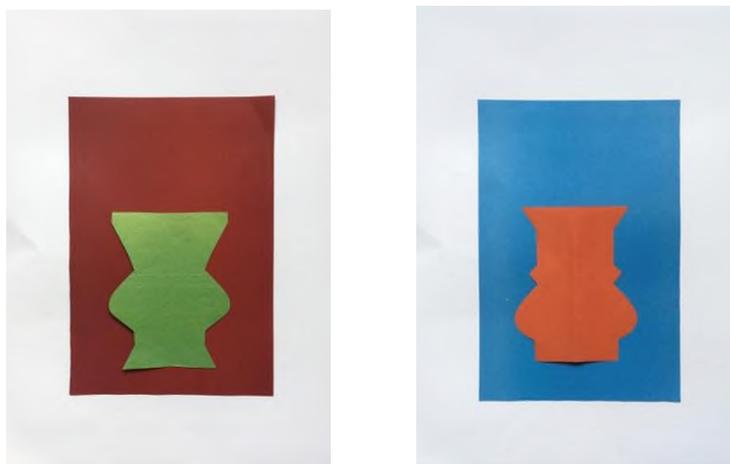
Работает закон теплоты-холодности. Если фон холодный, то вазу лучше сделать тёплой, а если фон тёплый – то можно исполнить в холодной гамме.

4. Вырезаем симметричную форму для вазы.

Выполняем следующие шаги:

- 1) выбранный цветной лист сворачиваем поперёк и рисуем по предложенному на доске шаблону половину сосуда вдоль сгиба. Можно ребятам постарше предложить нарисовать свою версию;
- 2) вырезаем ножницами, соблюдая технику безопасности;
- 3) приклеиваем вазу на фон, учитывая, что вверху необходимо оставить место для цветов (даже лучше вазу сместить вниз – частично на акварельный фон).

5. Выполнение декора вазы.

На поверхности вазы дети проводят замазкой-корректором (в виде ручки) белые линии, создавая полосы для узора. Узор предлагаем сделать ритмично повторяющимся из геометрических элементов. Возможно включение дополнительных элементов в виде сердечек, звёздочек, снежинок.

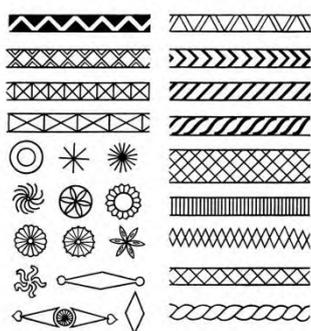

Рис. 28. Фото: авторская разработка.

6. Вырезание деталей цветов. Составление композиции в формате.

После высыхания мы вырежем наши цветы-бабочки, оставив небольшой белый контур.

Последний этап нашей работы – удачно разместить и приклеить цветы, учитывая рекомендации относительно компоновки. Приклеиваем только одну половинку цветка – букет получается объёмным.

7. Просмотр и оценивание работ.

В конце занятия устраиваем выставку-просмотр выполненных произведений.

Заключение.

Данное задание объединяет многие изученные ранее темы: организация равновесия в листе, симметрия, закон контраста, создание узора из ритмично повторяющихся элементов, фактуры, создание монотипии, работа акварелью по-сырому. Оно очень насыщенное и многоступенчатое и конечно требует разбивки на этапы. За одно занятие выполнить данное задание вряд ли удастся.

В процессе занятия развивается воображение, интерес к творческой деятельности, нравственно - волевые качества: потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и направленно заниматься, преодолевать трудности. Задача педагога стимулировать и поощрять самостоятельную работу ребёнка.

Уроки по изобразительной деятельности имеют большое значение для умственного развития детей, способствуя формированию таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Таким образом, осуществляется всестороннее развитие и воспитание ребёнка.

На ум приходят слова Дени Дидро: «Страна, в которой учили бы рисовать так, как учат читать и писать, вскоре превзошла бы все другие страны по всем наукам и мастерствам».

Список используемых источников.

1. Андреев В.И. Учебный курс для творческого развития / В.И. Андреев. – Казань: КГУ, 2000.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживаний / Ф.Е. Василюк. – М.: Просвещение, 1984.
4. Волков И.П. Педагогический поиск / Сост. И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1987.
5. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Изд-во «Искусство», 1985.
6. Жданова Н.С. Обучение основам дизайна. Конспекты уроков.— М.: Изд-во ВЛАДОС, 2013.
7. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., «Искусство», 1986.
8. Игнатъев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический проект; Фонд «Мир».
9. Кардовский Д. Н. Пособие по рисованию / Под общ. ред. проф. Кардовского Д. Н. и др.. М.: Изд-во: «В.Шевчук», 2006.
10. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2009.
11. Полынская И.Н., Гладий Ж.Р. Стилизация декоративной композиции / Восемнадцатая всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. – 2016.

Интернетресурсы:

<https://znanio.ru/media/osobennosti-raboty-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-na-urokah-izobrazitelnogo-iskusstva-2818665>

<https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/09/03/osobennosti-organizatsii-izobrazitelnoy-deyatelnosti-mladshih>