

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа станицы Крыловской
муниципального образования Крыловский район

**Приемы развития композиционного мышления
учащихся в процессе обучения академическим
дисциплинам в ДХШ**

автор:
преподаватель МБУ ДО ДХШ
ст-цы Крыловской
Фомина Татьяна Сергеевна

2020 г.

Оглавление

Аннотация.....	3
Пояснительная записка	5
Заключение	8
Список рекомендуемой литературы	9
Приложение.....	10

Аннотация

Навыки композиционной организации плоскости необходимы для создания уравновешенной, гармоничной, художественно-выразительной работы в любом жанре изобразительного искусства. Хорошо развитое вариативное, композиционное мышление учащихся ложится в основу успешного выполнения академических и творческих заданий по всем художественным дисциплинам.

Существующие методики, в большинстве своем, опираясь на репродуктивные формы и методы обучения, не раскрывают в полной мере творческий потенциал учащихся, не развивают самостоятельность и вариативность мышления. Это противоречие определяет проблему - недостаточную сформированность навыков композиционного мышления.

Данная методическая работа направлена на решение этой проблемы, путем использования современных форм обучения в процессе формирования режиссёрского (композиционного) мышления у учащихся художественной школы, что, в результате, повышает качество художественных работ, выполняемых учащимися.

Соответственно целью является разработка приемов эффективного развития композиционного мышления учащихся.

В задачи входило: изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы, систематизация и обобщение личного педагогического опыта по данной тематике, изучение возможностей ИКТ по решению данной проблемы; разработка методических приемов ведения работы над композиционными форэскизами, позволяющих повысить эффективность развития композиционного мышления учащихся; апробирование разработанных методических приемов в процессе изучения отдельных тем по предметам «Живопись» и «Станковая композиция» в детской художественной школе с учениками академического отделения в возрасте от 11 до 15 лет.

На этапе проблемно-поисковой части методической работы наряду с изучением психолого- педагогической и методической литературы по теме, очень подробно изучались современные педагогические технологии ведущих художников-педагогов, которые, затем, подвергались анализу и перерабатывались в соответствии с особенностями детских художественных школ.

Теоретико-методологическая часть целиком была направлена на разработку способов, приемов организации самостоятельной работы учащихся; разработку творческих заданий, для развития самостоятельности композиционного мышления; разработку критериев оценивания учебных работ и планирование практической деятельности.

На третьем опытно-практическом этапе методической работы осуществлялась реализация плана практической деятельности с использованием критериев оценивания учебных работ. В этой части основным направлением являлось обучение учащихся организованной,

целенаправленной умственной деятельности, на формирование умения подчинить всю мыслительную деятельность решению конкретной задачи.

Завершающая или обобщающая часть методической работы включала в себя обработку и распространение ее результатов, написание методической разработки и оценку результативности.

В процессе работы применялись разнообразные методы: исследовательский, теоретический анализ источников, изучение и обобщение педагогического опыта, метод теоретического и практического моделирования, метод сравнения и обобщения. В работе использовались принципы: связь теории с практикой, систематичность и последовательность, научность, индивидуализация и посильность.

Методическое обеспечение представлено наглядными методическими пособиями и разработками в разных вариантах и в традиционных, и в электронных, методической литературой.

Пояснительная записка

Для достижения эффективного развития навыков композиционного мышления у учеников художественной школы, с первых шагов обучения академическим дисциплинам использовались самые разнообразные приемы, активизирующие мыслительную деятельность и развивающие режиссерское мышление.

Один из таких приемов - определение формата изображения на форэскизах. Форэскиз – как пластическая идея будущей работы, является очень удобной формой общения с учеником первого или второго года обучения, который еще не может полноценно написать натюрморт или сюжетную композицию большого формата. Именно на первой, ранней стадии работы, к примеру, над натюрмортом, самое время поговорить с ним о чудесах композиции, о том, что один и тот же объект можно увидеть и нарисовать во множестве вариантов, стоит лишь поменять формат изобразительной плоскости, вытянув его по вертикали или расположить в горизонтальном фризе, в круге. Исполняя форэскизы одного и того же натюрморта в разных форматах ученики, в результате собственных действий на листе бумаги, видят весь процесс изменения внутренней структуры композиции. (Приложение №1, рис.1,2).

Формат картинной плоскости находится в тесном взаимодействии с ритмической структурой композиции. Для достижения выразительности немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. С помощью ритмических пятен можно придать композиции динамику или статику, передать эмоциональные чувства радости, или обреченность, показать стройность или протяжность. (Приложение №2, рис.3). Прием нахождения ритмической основы на изобразительной плоскости способствовал активному мыслительному процессу, также, как и прием выделения сюжетно-композиционного центра. Соподчинить множество элементов изображения главному, солирующему, подчинить ему все тональные и цветовые контрасты, ритмические структуры – задача не из легких. Она требует достаточно развитого режиссерского мышления, и, тем не менее, освоение этого приема осуществлялось параллельно с другими приемами, для того чтобы, с первых шагов обучения у учащихся формировался профессионально-грамотный подход к ведению композиционной работы. (Приложение №3, рис.4).

Роль цвета в достижении художественной выразительности живописной работы неоспорима. Для каждой живописной композиции учащиеся выполняли несколько вариантов форэскизов в разных колоритах: теплом, холодном, контрастном, мягком, сдержанном. Затем выбирали один из них и переносили на большой формат. От выбора цветового решения зависела эмоциональная выразительность и цельность изображения. (Приложение №3, рис.5).

На начальной стадии формирования композиционного мышления учащихся применялся частично-поисковый метод. В отличие от традиционных методик, где учитель выступает в большей степени

диктатором, процесс обучения в нашем случае выстраивался совместно. Вместе рассуждали о структурных изменениях и эмоциональных восприятиях композиции, которые возникают при изображении ее в разных форматах, различных колоритах и т.д. Показывался алгоритм работы, т.е. последовательность шагов, действий. В результате использования метода, у учащихся вырабатывалась самостоятельность в принятии творческих решений.

В работе с учениками третьего и четвертого года обучения использовался проблемный метод, который способствовал развитию их самостоятельности в выполнении учебных заданий.

Для оценивания учебных заданий использовались разработанные критерии: вариативность мышления, организация ритмической основы композиционного задания, определения композиционного центра, гармония цветовых отношений, самостоятельность решения учебной задачи.

Теперь на конкретном примере проследим использование вышеописанных приемов и их взаимодействие. Приведем описание последовательности выполнения форэскиза для нахождения композиции натюрморта.

Первым действием является выбор точки зрения на натюрморт. Педагог первоначально нацеливает детей на выбор фронтальной точки зрения и только после ее освоения можно искать другие. Каждый ученик обосновывает выбор места: лучшее видение взаимосвязи элементов натюрморта, лучшее освещение и колористическое решение будущей работы. Для выбора точки зрения, как правило, нужно обойти постановку, проанализировав ее с разных сторон.

После этого приступают к заданию, которое ученик выполняет в нескольких вариантах, находя композиционное решение натюрморта в разных форматах: квадратном, вертикальном, горизонтальном. Работая над форэскизами можно доходить до девяти и более вариантов, что будет плодотворно влиять на формирование «режиссерского» мышления учеников.

Неприменно, с детьми следует вспомнить понятие «картинная плоскость», выяснить, что она является не просто листом бумаги, а пространством, которое предстоит организовать в определенную композицию. Поскольку картинной плоскостью определяется формат и масштаб изобразительных элементов, первое, что необходимо выполнить это отделить лист от картинной плоскости, т.е. простым карандашом нарисовать формат для форэскиза (большая сторона не превышает 12-15см).

Следующие действия: без предварительного рисунка карандашом, сразу тонкой кистью рисуется композиция натюрморта, при этом используется нейтральный цвет (умбра натуральная, сиена, охра светлая или другие слабонасыщенные цвета). Пропорции предметов и интервалы между ними берутся как можно точнее. Необходимо организовать одновременно всю изобразительную плоскость. Включать все элементы натюрморта во взаимосвязи (предметы, драпировки, орнаменты на тканях и т.д.), ритмически заполняя всю картинную плоскость. Следует обращать внимание

учеников на появляющиеся новые пластические фигуры, которые образуются интервалами между элементами натюрморта и являются неотъемлемой частью композиции. Тщательность, внимательность и наблюдательность в отношении ко всем частям картинной плоскости способствует поиску ритмически интересных композиционных решений.

После линейного расположения изобразительных элементов на плоскости, переходим к работе цветом и тоном, предварительно проанализировав с учениками цвето-тональный строй натюрморта. Цветом и его соотношениями следует точно передавать пластическую форму предмета. Работу ведем пятнами, жертвуя деталями, но, при этом, не утрачивая чувства объема, пространства, общего освещения. На форэскизах разрабатывается одновременно вся поверхность картинной плоскости, не теряя, при этом, ощущение целого. Т.е. работа ведется точно подобранными локальными цветами (без рефлексов) и их цвето-тональными отношениями. Для успешного выполнения вышеизложенных условий ученики выбирают один из вариантов; исполнения цветовых форэскизов:

1. Объединяются родственные цвета, т.е. прописываются, например, одновременно все элементы, имеющие гамму красных цветов, затем синих и т.д.
2. Объединяются все тени (собственные и падающие), т.е. в начале прописываются только тени, как будто, «высекая» из бумаги скрытый в ней свет.
3. Объединяются все света, т.е. в первую очередь прописывается весь свет.

Все варианты хороши, поскольку приводят к появлению определенного пластического хода. Выбор вариантов во многом определяет характер натюрморта. Если для контрастного по цветовой гамме натюрморту больше подойдет первый вариант, то, для постановки, выстроенной на сближенных цвето-тональных отношениях, второй и третий варианты станут наиболее приемлемыми.

Форэскиз следует выполнять в течении 40 минут, поэтому используется такой способ написания акварельными красками, как заливка, позволяющий быстро вести работу.

Показательными являются те форэскизы, в которых правильно выбран формат, определен ритмический и цветовой строй, выделен композиционный центр.

Заключение

В результате работы над темой была разработана методика организации приемов развития композиционного мышления учащихся в процессе обучения академическим дисциплинам в ДХШ, разработано методическое оснащение по теме проекта (обобщен и презентован практический опыт, создан банк творческих детских работ с использованием ИКТ), разработаны критерии оценки учебных заданий.

Повысилась результативность процессов развития композиционного мышления учащихся, развития навыков самостоятельной работы, отработка свободного владения учащимися приемами создания композиции.

Повысилась активность учащихся в творческой выставочно-конкурсной деятельности разного уровня (от местного до российского), где ученики добились успехов, становясь дипломантами и лауреатами.

Опыт данной работы был представлен на методических семинарах для преподавателей художественной школы, на лекциях и мастер-классах в рамках проведения курсов повышения квалификации.

Реализация методической темы направлена на успешное формирование навыков композиционного мышления, овладение которыми является обязательным требованием к выпускникам ДХШ.

Предполагается возможность дальнейшего развития темы.

Методический материал можно использовать в детских художественных школах и школах искусств.

Список рекомендуемой литературы

1. Авсиян, О. О композиции картины и сбор материала к ней [Текст] / О. Авсиян // Художник. – 1960. – №7. – С.8.
2. Алпатов, М.В. Композиция в живописи [Текст]: исторический очерк / М. Алпатов. – М. ; Л. : Гос. изд-во "Искусство", 1940. – 128, [3] с. : ил., портр.
3. Волков, Н. Н. Восприятие картины [Текст] / Н.Н. Волков ; под ред. д-ра пед. наук И.П. Глинской. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1976. – 32 с., 12 л. ил.
4. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 91,[2] с. : ил. – (Психология ребенка).
5. Игнатьев, Е. И. Психология изобразительной деятельности детей [Текст] / Е.И. Игнатьев. – 2-е изд., доп. – М. : Учпедгиз, 1961. – 223 с. :
6. Игнатьев, Е. И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека [Текст] / Е. И. Игнатьев. – М.: Знание, 1968. – 32 с.
7. Кулебакин, Г. И. Рисунок и основы композиции [Текст] : [учеб. для проф. учеб. заведений] / Г. И. Кулебакин, Т. Л. Кильпе. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1994. – 128,[1] с. : ил.
8. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство [Текст]: [в 4 ч.]. Ч. 3: Основы композиции.: учеб. для учащихся 5-8 кл. / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 2005. – 79, [1] с. : ил., портр.
9. Познавательные процессы и способности в обучении [Текст] / [В. Д. Шадриков и др.]; под ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Просвещение, 1990. – 141,[1] с. : ил.
- 10.Шорохов, Е. В. Композиция [Текст]: [учеб. для худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / Е. В. Шорохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 285,[2] с., [8] л. ил.
- 11.Живопись [Текст]: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности" / [Н. П. Бесчастнов и др.]. – М. : ВЛАДОС, 2007. – 223 с., [16] л. ил.
- 12.Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись [Текст]/ Ю. М. Кирцер. – Изд. 7-е, стер. – М. : Высш. шк., 2007. – 270, [1] с., [7] л. цв. ил. : ил.
- 13.Визер, В.В. Система цвета в живописи [Текст]: учеб. пособие / В.В. Визер. – СПб.: Питер, 2004. – 192 с.: ил.
- 14.Волков, Н. Н. Цвет в живописи [Текст] / Н. Н. Волков. – М. : Изд-во В. Шевчук, 2014. – 359 с. : цв. ил.
- 15.Бадян, В. Е. Основы композиции [Текст] : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. – М. : Трикта : Академический Проект, 2011. – 174, [1] с., [24] л. ил., цв. ил., портр.

Приложение №1

Приём определения формата изображения для достижения художественной выразительности композиции.

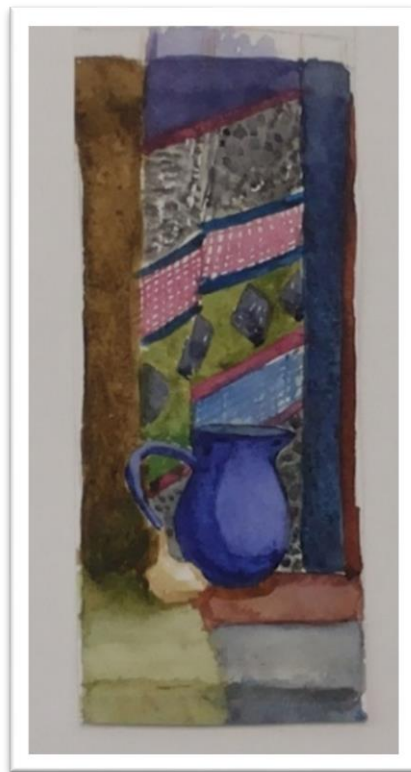
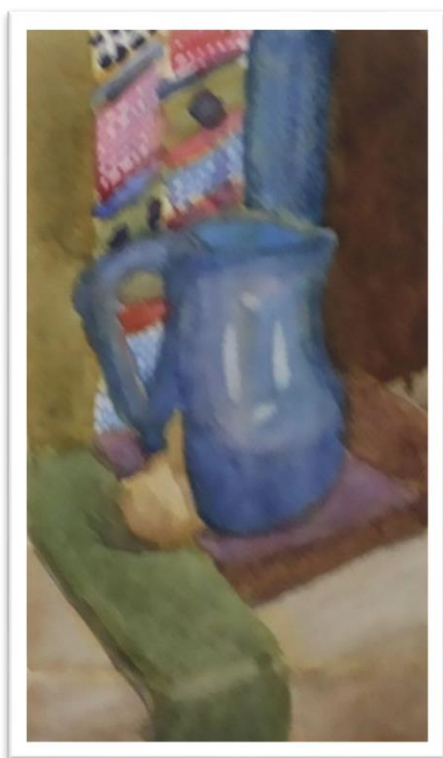

Рисунок 1

Рисунок 2

Приложение №2

Прием использования ритма для построения композиции на изобразительной плоскости.

Рисунок 3

Приложение № 3

Прием выделения сюжетно-композиционного центра.

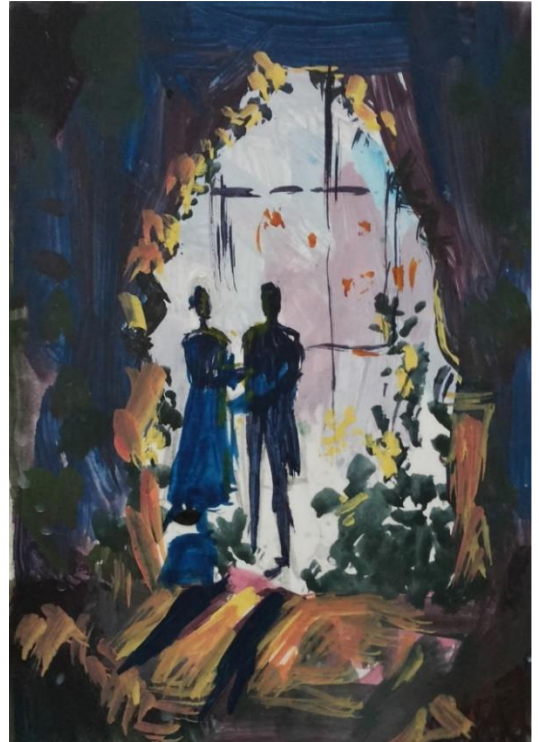

Рисунок 4

Прием выбора цветового решения для достижения художественной выразительности композиции.

Рисунок 5