

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Мостовская детская школа искусств"
муниципального образования Мостовский район

**Методическая разработка по теме:
«Приемы и средства выделения
сюжетно-композиционного центра»**

Преподаватель:
Галеева Е.Н.

пгт Мостовской
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.....	3
II. Основная часть	
Теоретическая часть. Анализ произведений знаменитых художников.....	4
Приемы выделения композиционного центра.....	5
Упражнения для практической работы.....	6
Подборка репродукций для викторины.....	6
III. Заключение.....	8
IV. Материалы	9
V. Список литературы	10
VI. Приложение.....	11

I. Введение

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа. Картины разных эпох совершенно различных стилей поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Но, работая над любой станковой композицией с учениками, очень сложно выдержать баланс между эмоциональностью, оригинальностью детского рисунка и различными правилами и приемами в композиции.

Данная методическая разработка, основанная на многолетнем опыте, раскрывает один из многочисленных путей, каким можно пойти при формировании композиционных навыков у учеников начальных предпрофессиональных классов. Упражнения, описанные в данной разработке способствуют развитию познавательной активности, творческих способностей.

Совершенствуются навыки решения композиции как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами.

Практика и теория на занятиях чередуется.

II. Основная часть

Теоретическая часть. Анализ произведений знаменитых художников.

Создавая композицию, необходимо определить, что будет главным в картине, и позаботиться о том, как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр, который часто называют "смысловым центром" или "зрительным центром" картины.

Конечно, в сюжете не всё одинаково важно, и второстепенные части подчиняются главному. Соподчинение является одним из важнейших средством движения единства в произведении.

Центр композиции включает сюжетную завязку, основное действие и главных действующих лиц. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание. При этом все элементы композиции должны быть подчинены этому главному. Все линии, пятна, фигуры – это все должно подводить зрителя к этой главной "точке".

Как правило, такой композиционный центр находится близко от геометрического центра: правее или левее, чуть выше или ниже. Иногда в сложных многофигурных композициях центров может быть несколько.

Смысловой центр может быть и в пейзаже. Обычно это какой-то элемент, который чем-то привлек художника (дом, мостик, дерево и т.д.). Точно так же композиционный центр бывает и в натюрморте. Это может быть самый яркий, самый крупный, либо чем-то другим очень привлекательный предмет. Конечно существуют картины, где всё равнозначно, все одинаково важно. Но композиция, в которой есть некий центр, притягивающее внимание всегда будет более интересна, более выигрышна.

Композиционный центр выделяют различными приемами и средствами, и их мы разбираем сразу на примере произведений живописи известных художников. Любой художник в своем произведении использует сразу несколько приемов для выразительности смыслового центра, но для детей, чтобы они запомнили достаточно одного, явно выраженного. В процесс анализа картин знаменитых мастеров постепенно включаются и ученики, им становится интересно раскрыть все "секретики" художественных произведений.

Приемы выделения композиционного центра:

1) Первый прием, это расположение сюжетно-композиционного центра на более видимой части, т.е. не далеко от геометрического центра. Например мастера Возрождения предпочитали, чтобы композиционный центр совпадал с центром холста, размещая главных героев таким образом, художники хотели подчеркнуть их важную роль, значимость для сюжета.

2) Второй прием – это контраст размеров (увеличение или уменьшение главного по отношению в другим). Например, главный герой крупный, а всё остальное – мелкое, как в иллюстрациях И. Билибина (В. Суриков "Меньшиков в Березове").

3) Прием изоляции (изображение главного в отрыве от остальных предметов). Яркий пример этого приема- картина А.А. Иванова "Явление Христа народу". Вокруг главного героя создается свободное пространство, за счет чего он становится хорошо заметен.

4) Выделение композиционного центра с помощью тонального контраста. Это когда второстепенные части композиции выполнены в сближенных тонах, а главный элемент значительно разнится в тоне. Этот прием чаще всего встречается почти в каждом произведении. Светлое на темном, темное на светлом (В.Суриков "Посещение царевной женского монастыря", Рерих "Св. Сергей").

5) Выделение смыслового центра с помощью цвета. Акцент с помощью цветового контраста достигается благодаря тому же принципу, что и тоновой прием. Например, насыщенность красок второстепенных деталей композиции будет меньшей, чем насыщенность красок композиционного центра. Под цветовым контрастом можно подразумевать и соседство дополнительных цветов (К. Коровин "Северная Идилия").

6) С помощью направленных композиционных линий и движения. Этот прием был удачно использован для передачи движения, динамики событий на картине В. Суриковва "Боярыня Морозова".

После такого знакомства с приемами выявления композиционного центра переходим к практическим упражнениям.

Упражнения для практической работы.

Для экономии времени и упрощения запоминания приемов выделения композиционного центра ученикам предлагается использовать простые для рисования предметы – цветы, грибы, птички, рыбы и т.д.

1 упражнение (Размер) один объект изменяется в размере по отношению к другим. При этом, цвет, тон, расположение одинаково.

2 упражнение (Изоляция) все объекты одинаковы по размеру, цвету, тону, расположению только один изолирован.

3 упражнение (Тон) светлое на темном, темное на светлом. Один предмет выделяется, остальные приближены по тону к фону. Все остальные параметры объектов одинаковы.

4 упражнение (Цвет) все параметры объектов одинаковы, кроме цвета. Контраст может быть построен на тепло-холодности, по насыщенности и дополнительных цветов.

5 упражнение (Направление, движение) все параметры объектов одинаковы, один объект выделяют с помощью линий направленного движения.

Упражнения выполняются как в гуаши, так и в аппликации на выбор учеников.

На заключительном этапе освоения данной темы закрепляем теоретические знания с помощью введения в структуру уроков по композиции станковой отдельных игровых элементов и элементов соревнования. Ученикам предлагается разгадать тайны, с помощью которых художники сделали выразительными своих героев. Используется подборка из рисованных карточек, а так же подборка репродукций, которые не участвовали в объяснении.

Подборка репродукций для викторины.

Центральное расположение – "Троица" А. Рублев

Тон – "Объяснение" В.Е. Маковский, "Не ждали" И. Репин

Цвет – "Московская улица XVII века" А.П. Рябушкин. "Заморские гости"

Рерих, "Арест пропагандиста" И. Репин

Изоляция – "Вещий Олег и волхв" В. Васнецов, "Видение отроку Варфоломею" М. Нестеров, "Допрос коммунистов" Б. Иогансон

Направление, движение – "Ледовое побоище" П. Попов, "Удар засадного полка" П. Попов, В. Маторин.

III. Заключение

Единство, соподчинение и равновесие – это основные законы композиции, три кита, на которых стоит любая визуальная композиция, начиная от живописи и графики и кончая дизайном и архитектурой. Конечно в любых правилах есть исключения: можно нарушать общепринятые традиции, выходить за границы привычного, находить новые пути, удивлять нестандартным видением – но эти три закона организации составных частей произведения нерушимы. И очень важно, что с первых шагов в мире искусств ученики понимали это. В подобных заданиях дети учатся вести серьезную, длительную работу по созданию собственного произведения ставить творческую задачу и поэтапно решать ее на соответствующем возрастном и исполнительском уровне. Задания по композиции заставляют думать, принимать осознанные решения, выделять главное, уметь видеть в жизни пластически интересные моменты, способствует формированию творческой личности, что является основной целью обучения.

IV. Материалы

1. Репродукции художников.
2. Методическое пособие.
3. Гуашь.
4. А-3, альбом.
5. Цветная бумага, клей, ножницы.

У. Список литературы

1. "Живопись", учебное пособие, Н.П. Безчастнов и др., - М., 2004г.
2. "Искусство Видеть". С.М. Даниэль. Издательство "Искусство", 1990 г.
3. "Композиция в живописи". Волков Н.Н. – М., 1977 г.
4. "Композиция". Шорохов Е.В. – М., 1986 г.
5. "Цвет в живописи". Волков Н.Н. – М., 1984г.
6. "Школа изобразительного искусства". М.Ф.Иваницкий и др. – М., 1989 г.
7. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе, учебное пособие, Н.М. Сокольникова – М., 1999 г.
8. Композиция. Путь к образу. Учебное пособие Кудреватый М.Г., Санкт-Петербург, 2015 г.
9. Основы композиции, Сокольникова Н.М. – Обнинск, 1996 г.
10. Пространственные построения в живописи – Раушенбах Б.В. – М., 1980 г.
11. Рисунок, живопись, композиция., Хрестоматия сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов – М., 1989 г.

Упражнения по выделению композиционного центра.

Упражнения по выделению композиционного центра

Карточки для викторины

