

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Первомайская детская школа искусств»
Щекинского района

Методическая работа
Тема: «Композиция как творческий процесс»

Подготовила: Букатик Ольга Михайловна,
преподаватель художественного отделения
МАУДО «Первомайская ДШИ»

р.п. Первомайский
2021 г.

Само слово «композиция» вбирает в себя обширное понятие. Композиция - это объединение отдельных элементов в целое, в единое. Когда все составляющие работают в едином замысле и объединены общей идеей. О композиции в художественном образовании мы говорим на уроках рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладной деятельности. Композиция присутствует во всем - в самом незначительном линейном наброске и ярко выражается в правильно подобранном формате. На уроках живописи композиция возникает из цветовых пятен, из их гармоничных сочетаний. Композиция зависит от масштаба цветовых пятен их конфигураций, от тональных сочетаний. На занятиях скульптуры ученик работает с объемными формами и уже из них создается композиция - задуманный образ.

Чувство композиции - как абсолютный слух, дается не всем от рождения, но его нужно развивать.

Для художника это «правильно поставленный глаз» - умение видеть обобщенно, цельно. Воспринимать натуру как картину (видеть красоту, гармонию цвета, форм и линий).

Для того чтобы всеми этими качествами овладеть, необходимы знания всемирного наследия в изобразительном искусстве. Больше смотреть, изучать, анализировать, брать на вооружение опыт великих мастеров. И, как это не парадоксально, любить природу: наблюдать, изучать ее законы, закономерности природных явлений. Воспитывать свой глаз - больше рисовать с натуры, находить красоту и стараться передать ее, воплощать в образ.

Многие ученики с удовольствием рисуют и пишут с натуры в мастерских и на природе, но стоит им предложить выполнить композицию их охватывает страх (у меня не получится). Понятно, что композиция на историческую тему требует многих знаний, достоверных сведений об эпохе, о событиях, о быте, одежде героев. Мы знаем, как долго трудились Илья Репин, В. Суриков над созданием своих исторических полотен. Огромный подготовительный материал: зарисовки, этюды. Картина рождается в постоянном поиске. В поиске раскрытия идеи, нахождения образов. От первого замысла до последнего мазка идет постоянная работа над композицией картины. А.А. Иванов создавал свое полотно «Явление Христа народу» на натурном материале. Каждого персонажа он писал с натуры, каждую веточку он находил в природе.

Но картина может родиться на основании воображения. М. Врубель увидел старый, дряхлый пенек во время прогулки, и он так его взволновал, что он его изобразил на картине в виде лесного жителя - мифического «Пана». «Царевна-Лебедь» тоже плод воображения художника. Из этих примеров видно, что художнику в работе помогает ясная цель того что он хочет изобразить.

Свою идею будущей композиции необходимо озвучить, записать или сделать самый первый набросок. Не стоит брать сразу большой формат,

так как идея до конца еще не ясна. Пробуйте развивать свою мысль на выбранную тему на маленьком формате, добиваясь выразительности тоном, цветом, добавляя необходимые элементы, помогающие раскрыть образ. Меняйте формат, масштаб изображения, точку зрения... Получается занятая игра с изображением. Фигуры то удаляются от зрителя, то приближаются к переднему краю, так, что их приходится срезать. Идет осмысленная работа над композицией в технике кадрирования, которой активно пользовался Э. Дэга в рисовании балерин.

Вот и родился ответ, что такое композиция - это поиск изображения, создание образа. Работа художника – это его муки и радость достижения цели. Работа его нелегкая и требует вдумчивого труда.

Как облегчить задачу ученика и ускорить процесс создания композиции?

Можно слепить героев и посмотреть с разных сторон, подвигать их в пространстве, использовать фотокамеру.

Еще вариант: работа с отдельными плоскими изображениями, вырезанными или просто вырванными из бумаги. Передвигая их по плоскости будет наглядно виден результат.

В работе над композицией хороши все средства: группировка, наложение и вырезка, членение, градация, ритм, определение доминанты, масштаб, пропорции, стилизация.

И самый испытанный и проверенный путь к созданию образа – это идти от наброска, зарисовки, цветового эскиза к окончательному варианту. Даже самым маленьким ученикам можно предложить сначала нарисовать цветочки, разные, какие они знают, а уже затем составить из них букет, предварительно вырезав их ножницами. Пусть они подвигают их на бумаге, пусть почувствуют всю прелесть поиска художественного образа. Уверяю вас, что такая игра им понравится.

Творчество - постоянный поиск образа. Ведь художник не повторяет природу, он создает свое отношение к ней: трепетное, нежное как у И. Левитана или пытливая к ее изучению как у И. Шишкина.

Художниками становятся не тогда, когда научатся мастерски вырисовывать объемы геометрических фигур или умело создать пространство цветом, нет, художником можно считать малыша, который рисует красоту!

Творчество и мастерство рождает великих художников, чтобы овладеть мастерством, нужно много трудиться.

Вернемся к нашим ученикам, и еще раз подумаем, как помочь им в создании тематической композиции. Мы уже сказали, что нужно идти от наброска, а что, если делать наброски целенаправленно уже по заданной теме. Например, «у фонтана», «на перемене», «в магазине», «в библиотеке» ... Как ведет себя человек в заданной ситуации, можно попросить друзей попозировать недолго, подойти к зеркалу и самому принять нужную позу. Сейчас у всех есть возможность сфотографировать

интересные сценки групп людей. Художник должен уметь наблюдать, замечать все интересное и необычное, что происходит вокруг. Маленький блокнотик поможет вам запечатлеть, а в дальнейшем использовать в работе ту или иную позу человека.

И, конечно, работая над своей композицией, нужно использовать опыт великих мастеров. Смотреть, изучать их, стараться понять каким образом сумел художник добиться выразительности в раскрытии образа или данного сюжета. Как используются контрасты (световые, цветовые, масштабные), попробовать прочувствовать ритмы, заложенные в изображении, и понять, как они работают на образ в целом. Обратит внимание как по-разному решаются одни и те же задачи у разных художников.

Все нужно знать, замечать и стараться использовать в своих работах. Тогда учеба превратится в увлекательный процесс, и работа принесет свои плоды.

В изобразительном искусстве существуют правила, но есть и обширное поле разнообразных средств изображения, что дает огромные возможности художнику в его творчестве. Поэтому не нужно бояться, нужно трудиться, экспериментировать, искать свой путь.