

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" города Вуктыла

КОМПОЗИЦИЯ

ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА, ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

СЕРИЯ УРОКОВ ДЛЯ 1 КЛАССА
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Методическая разработка
Виляевой Юлии Александровны
Преподавателя МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла

ЦЕЛЬ:

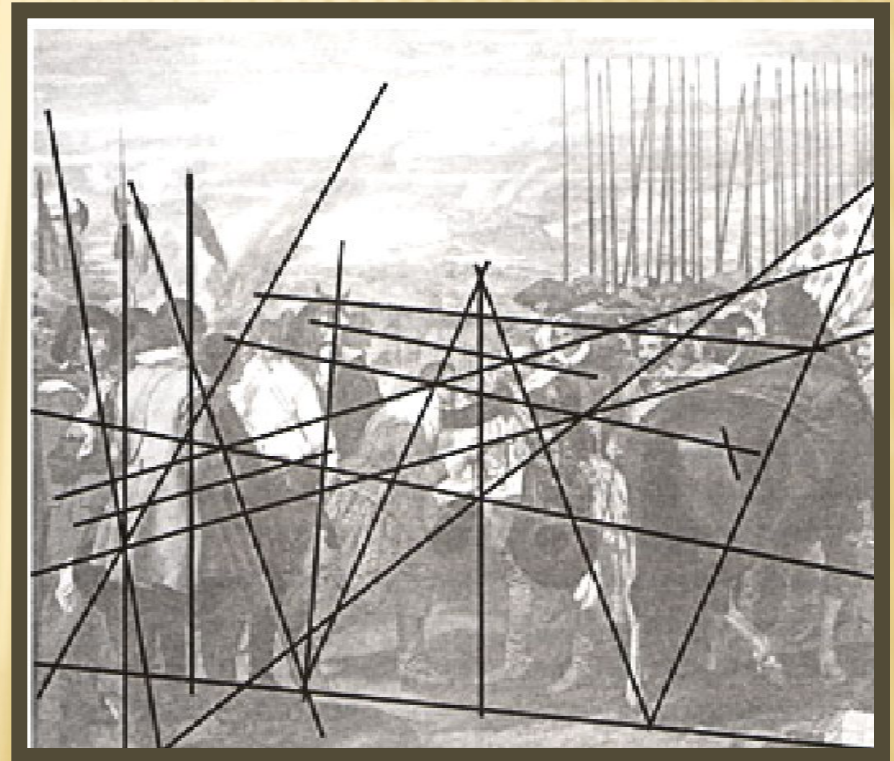
- Развитие навыков выполнения **композиции**, создания художественного образа в рисунке. Формирование нравственных качеств личности средствами изобразительного искусства.
- **Задачи урока:**
- Образовательные: Познакомить учащихся с новыми понятиями. Продолжить знакомство с традиционными и нетрадиционными техниками и приемами работы.
- Развивающие: Развиваем абстрактное мышление, умение творчески мыслить и решать композиционные задачи в предложенной теме.
- Воспитательные: воспитываем усидчивость, аккуратность, в работе. Учимся умению получать удовольствие от работы. Воспитываем разнообразные эмоции, чувство восторга от прослушивания музыки, интересной работ, яркой красочной палитры.
- **Особенности урока:** интеграция изобразительного искусства и литературы.
- **Оснащение урока:** ТСО - видеопроектор, компьютер. Музыкальное сопровождение.

УРОК 1-2.
ПОНЯТИЕ КОМПОЗИЦИИ.
ЦЕНТР КОМПОЗИЦИИ.
РАВНОВЕСИЕ В КОМПОЗИЦИИ.

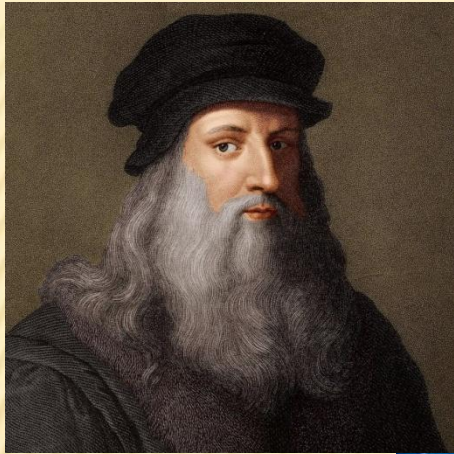
-
- **Композиция** (от лат. compositio) — составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое и общее.
 - **Композиция** строится по определённым законам. Её правила и приёмы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией
 - **Композиционное решение** в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ФОРМАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ?

- Формальная композиция строится из линий, пятен, геометрических фигур, выражает логику композиционного построения.

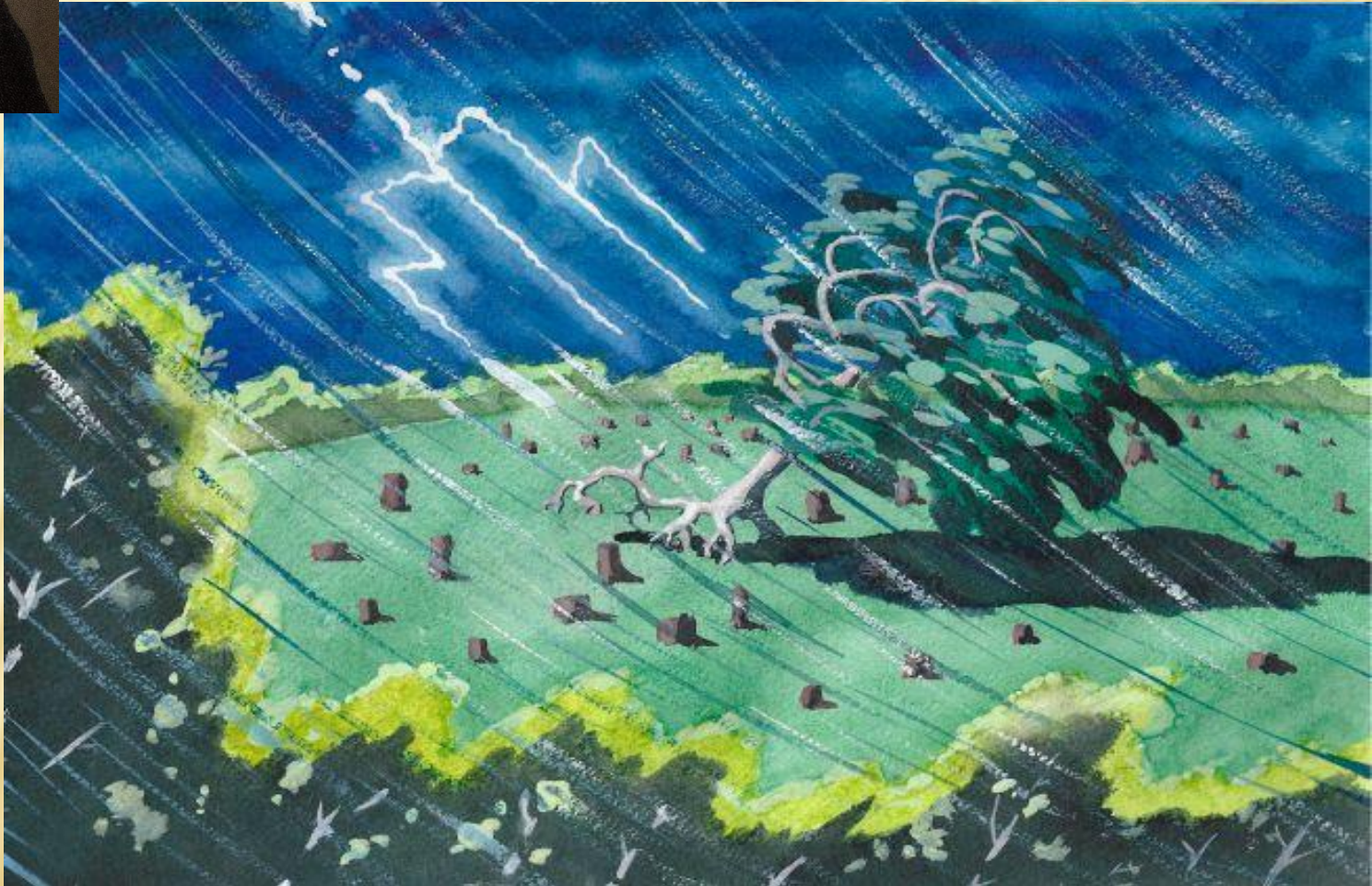

Диего Веласкес. Сдача Бреды.

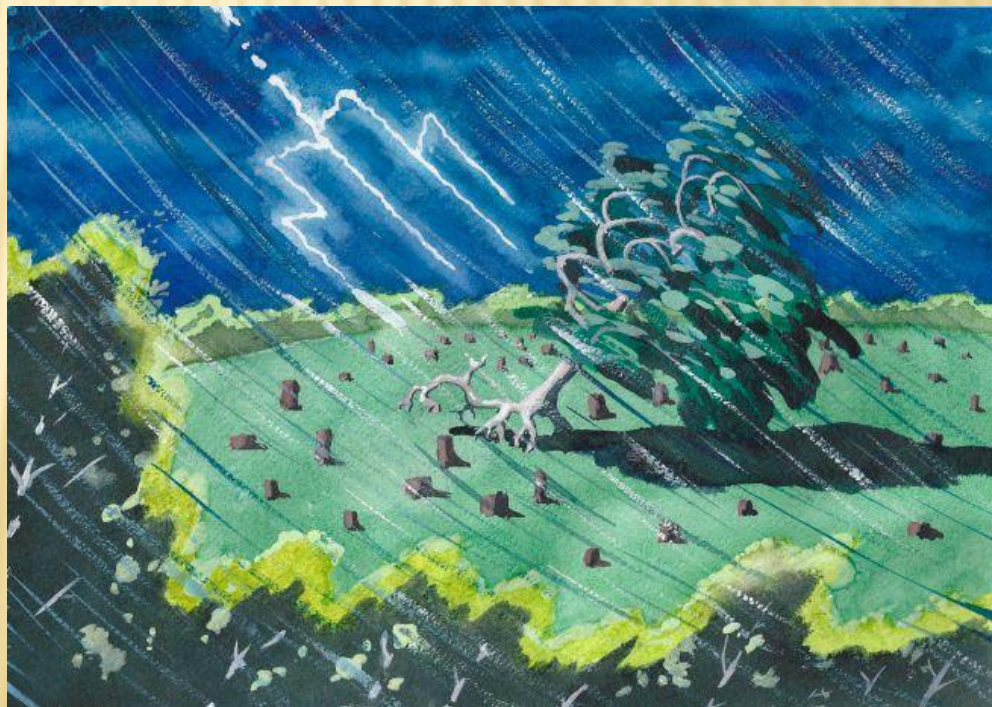

КЕДР

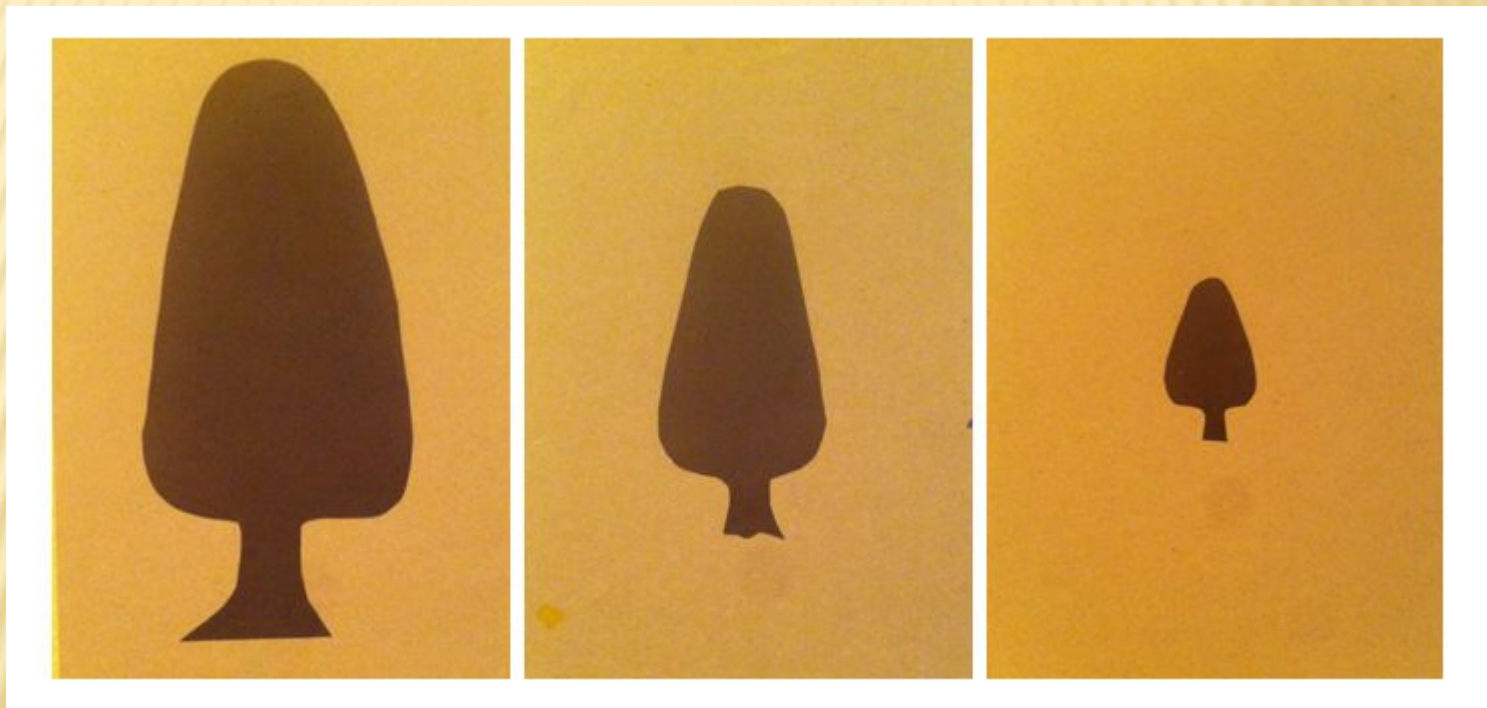
БАСНЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

-
- Кедр – один из главных героев, он большой и важный. Даже сказка так и называется «Кедр».
 - **ПРАВИЛО 1:** Всегда нужно точно знать, кто главный герой. Он будет центром композиции. Центр – то место, куда сразу же должен посмотреть зритель.

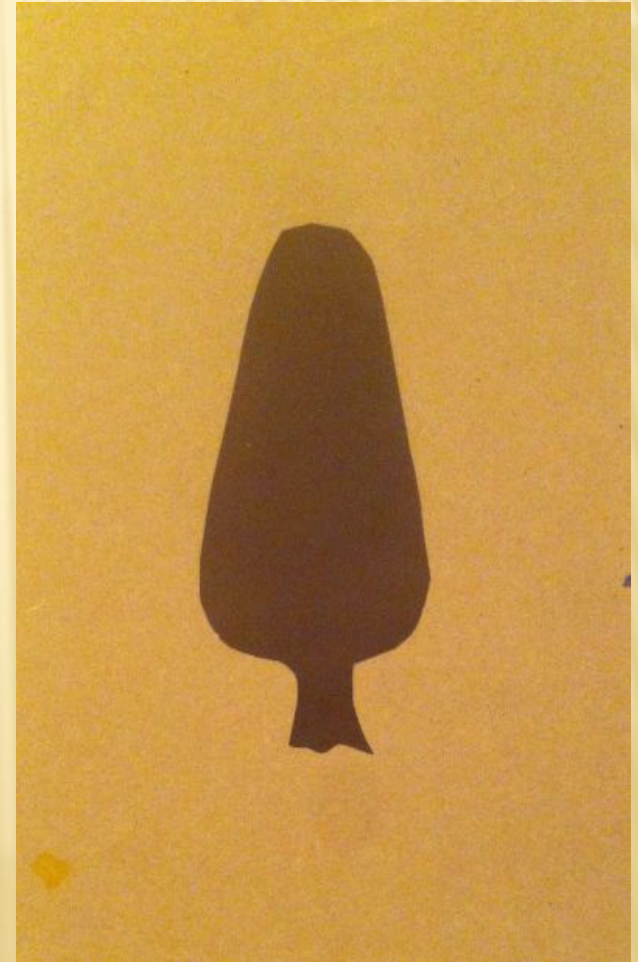

КАКИМ ПО РАЗМЕРУ ДОЛЖЕН БЫТЬ КЕДР?

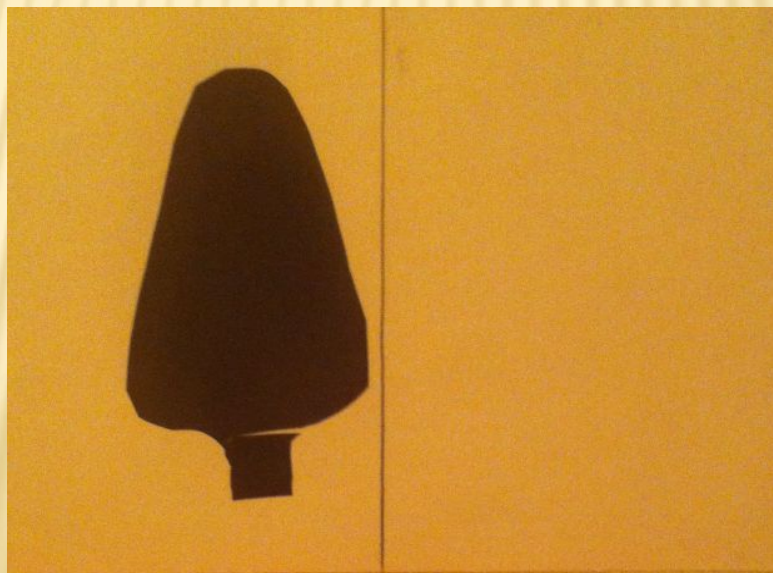

КОМПОЗИЦИЯ – СЮЖЕТ ИЗ ЖИЗНИ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ГЕРОЕВ

- Хочется выбрать первый вариант. Однако, выбрать следует средний, тот, где размеры кедра поменьше, так как у нас есть еще другие герои, и о них нельзя забывать. Например, деревья фруктового сада. В сказке они все будут спилены по приказу гордого кедра.

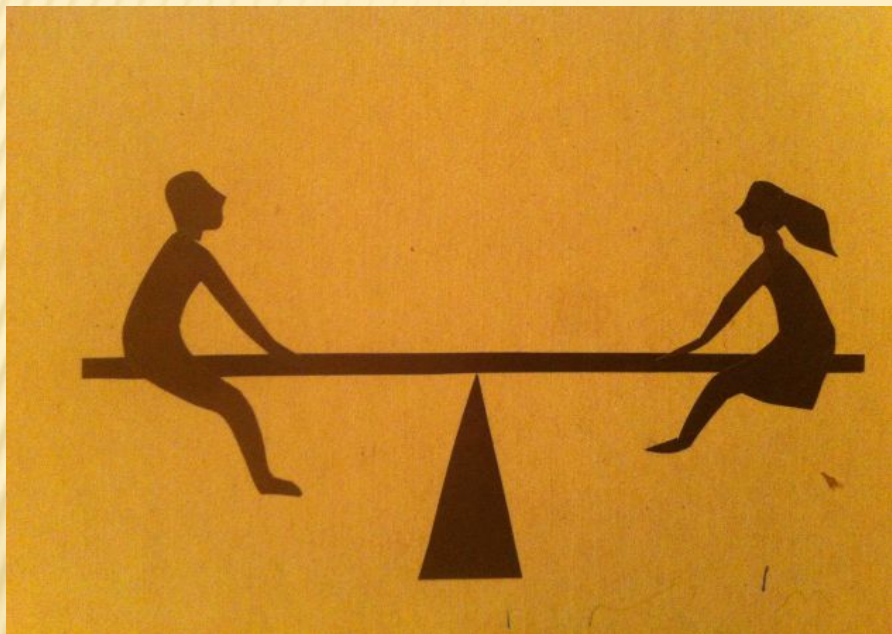
-
- А сколько же всего главных героев?
 - Кто же наказал гордый кедр?
 - Оказывается, мы забыли про ветер! Значит главных героев трое – кедр, все деревья фруктового сада и ветер. Каждому из них тоже нужно место. То есть наш главный герой поменял свое местоположение. Он расположился ближе к краю листа.

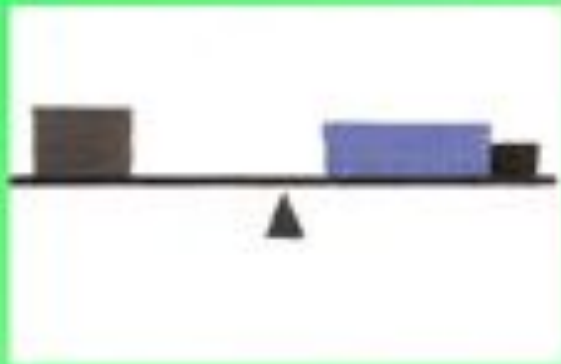
- Кто побеждает, тому и места больше. Ветер надвигается на кедр, наклоняет его в сторону.

□ Центр композиции может сдвигаться к краю листа

- Девочка и мальчик весят примерно одинаково. Им легко качаться. Они в равновесии. Если девочки не будет, то мальчик качаться не сможет. Одна сторона качели будет тяжелее, чем другая

Передача равновесия в композиции

Уравновешенная композиция

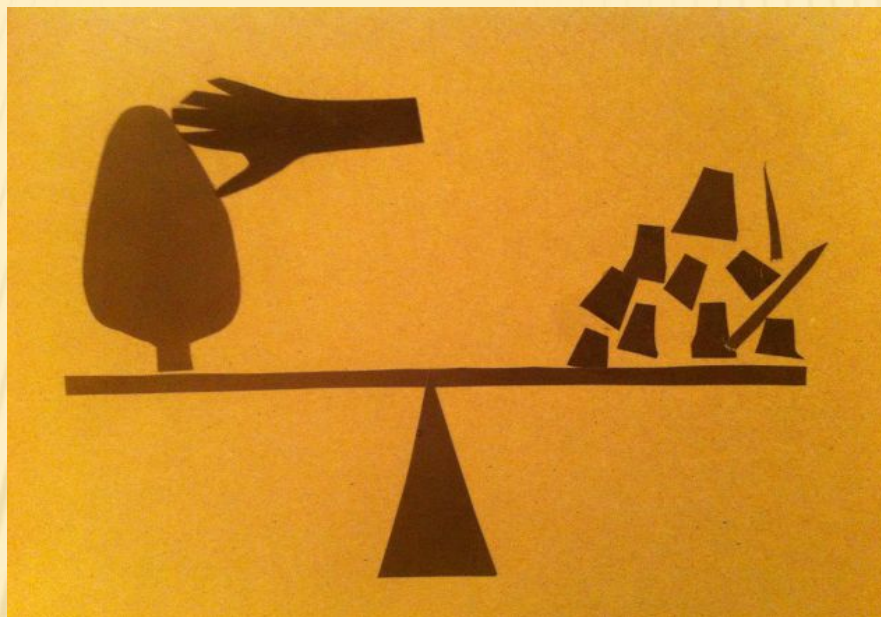

Неуравновешенная композиция

- Вместо мальчика можно представить кедр. Да и ветер, как сильный соперник, сталкивает кедр к краю листа. Художники говорят, что нарушено равновесие. Одна часть листа стала тяжелее другой.

КАК ЖЕ ВОССТАНОВИТЬ РАВНОВЕСИЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ?

- Мы забыли про пеньки, которые испугавшись, наблюдают за поединком кедра и ветра. Поместим их на второй свободной половине листа. Представим пеньки в виде небольших пятен, которых должно быть много, чтобы удержать качели в равновесии. Не надо забывать содержание сказки. Ведь спиленные деревья – герои сказки и без них композиция не закончена.

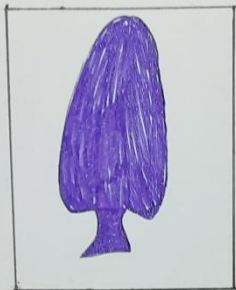

- Уберем качели и посмотрим, что получится.

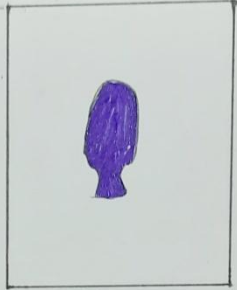
ВОПРОСЫ

- Сегодня мы выполнили композицию по прослушанному произведению. Мы работали по правилам. Какие из них вы запомнили?
- Смогли бы вы объяснить, что значит равновесие в композиции?
- Как еще можно было изобразить ветер?
- Хотели бы вы еще поработать как настоящие художники, которые рисуют картинки к сказкам?

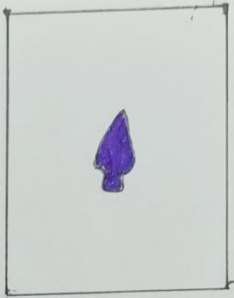
РАЗМЕР

X

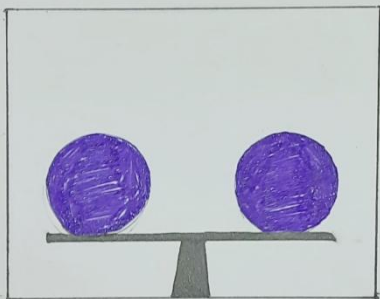

✓

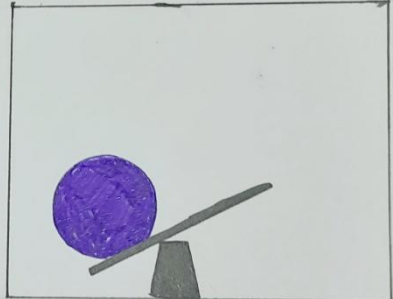

X

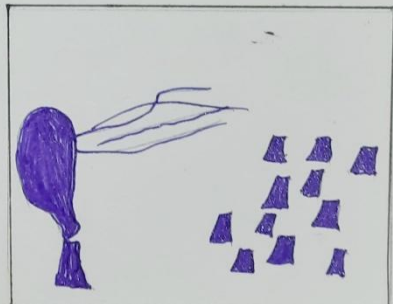
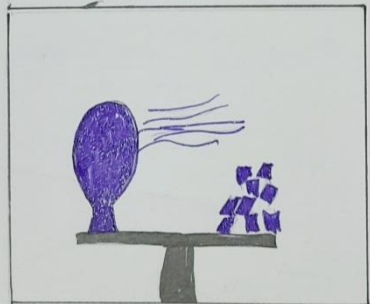
РАВНОВЕСИЕ

✓

X

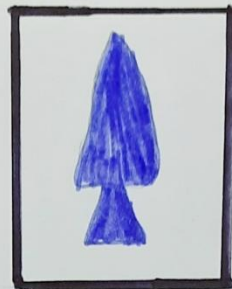
МЕДЬНИКОВА МАРИНА

КОЗЛОВА
Алиса 1-5

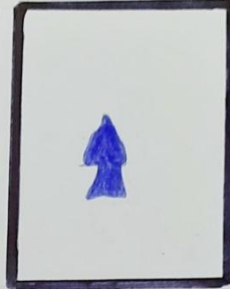
РАЗМЕР

X

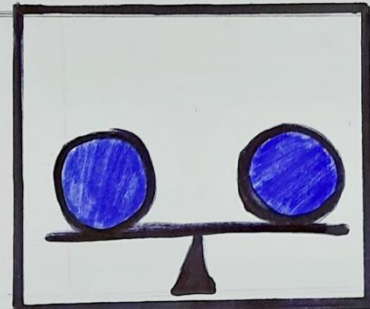

✓

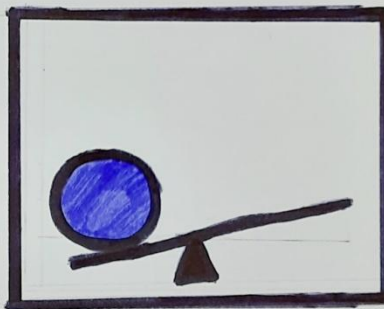

X

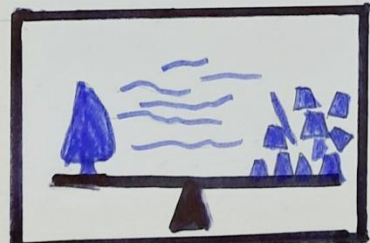
РАВНОВЕСИЕ

✓

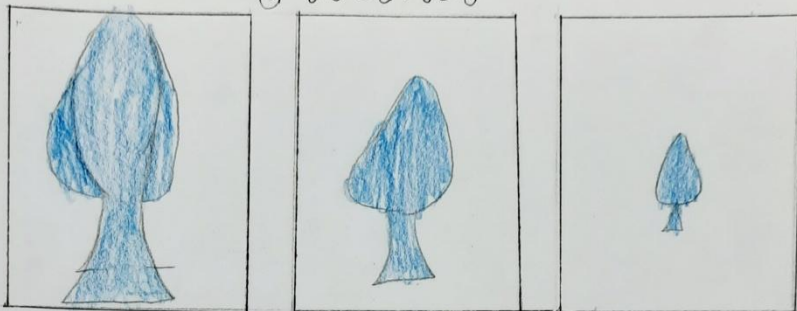
X

Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла

РАЗМЕР

М. БѢКАНОВА 215

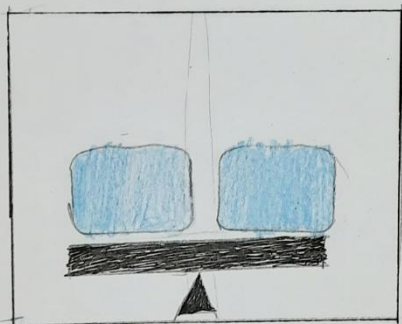

✗

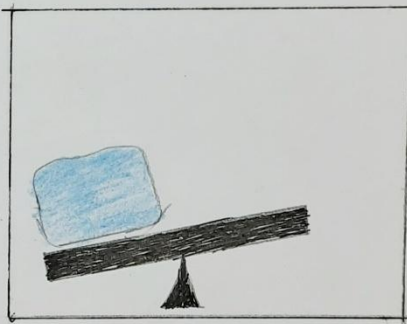
✓

✗

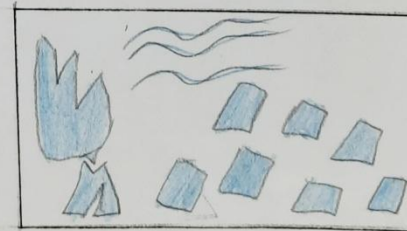
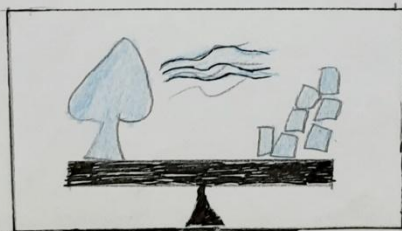
РАВНОВЕСИЕ

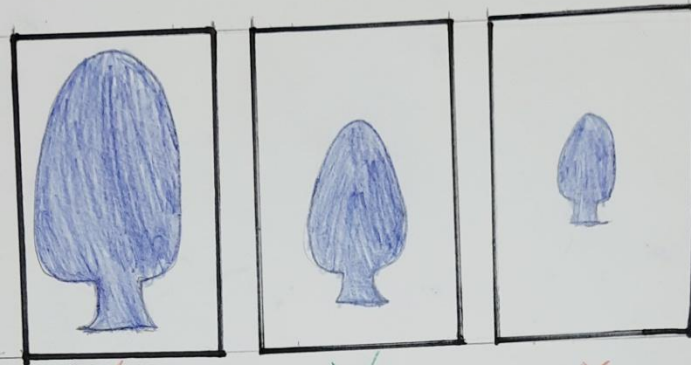
✓

✗

РАЗМЕР.

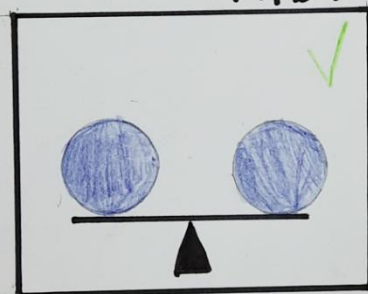

✗

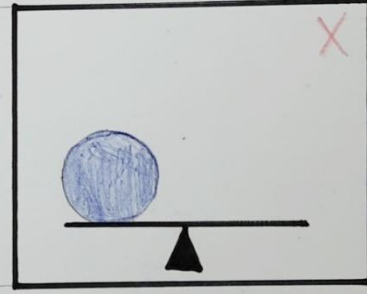
✓

✗

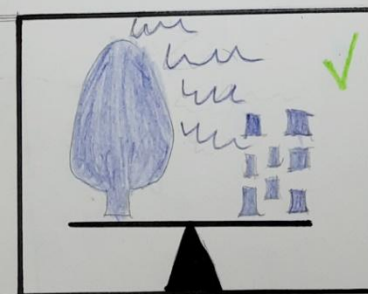
РАВНОВЕСИЕ

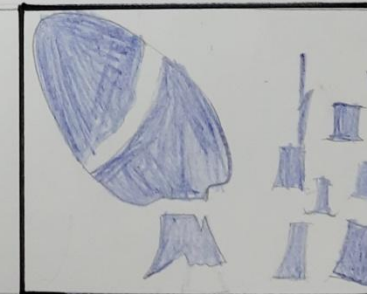
✓

✗

✓

КАРАМАН АРИНЫ 1-9

Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла

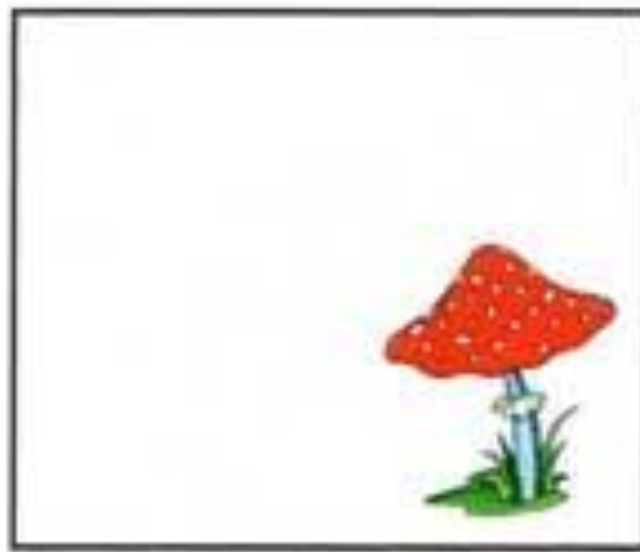
УРОК 3.
ДОМИНАНТА.
ЦЕЛОСТНОСТЬ.

Найди рисунки с ошибками в композиции. Объясни свой выбор.

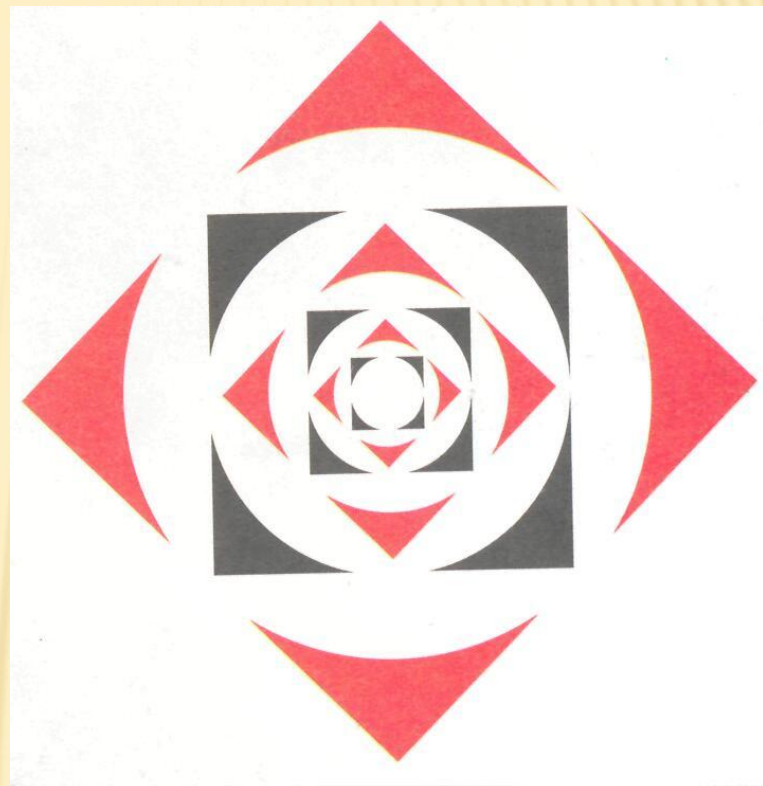
*Правильное расположение
(рисунок правильно закомпонован)*

Целостность – внутреннее единство композиции

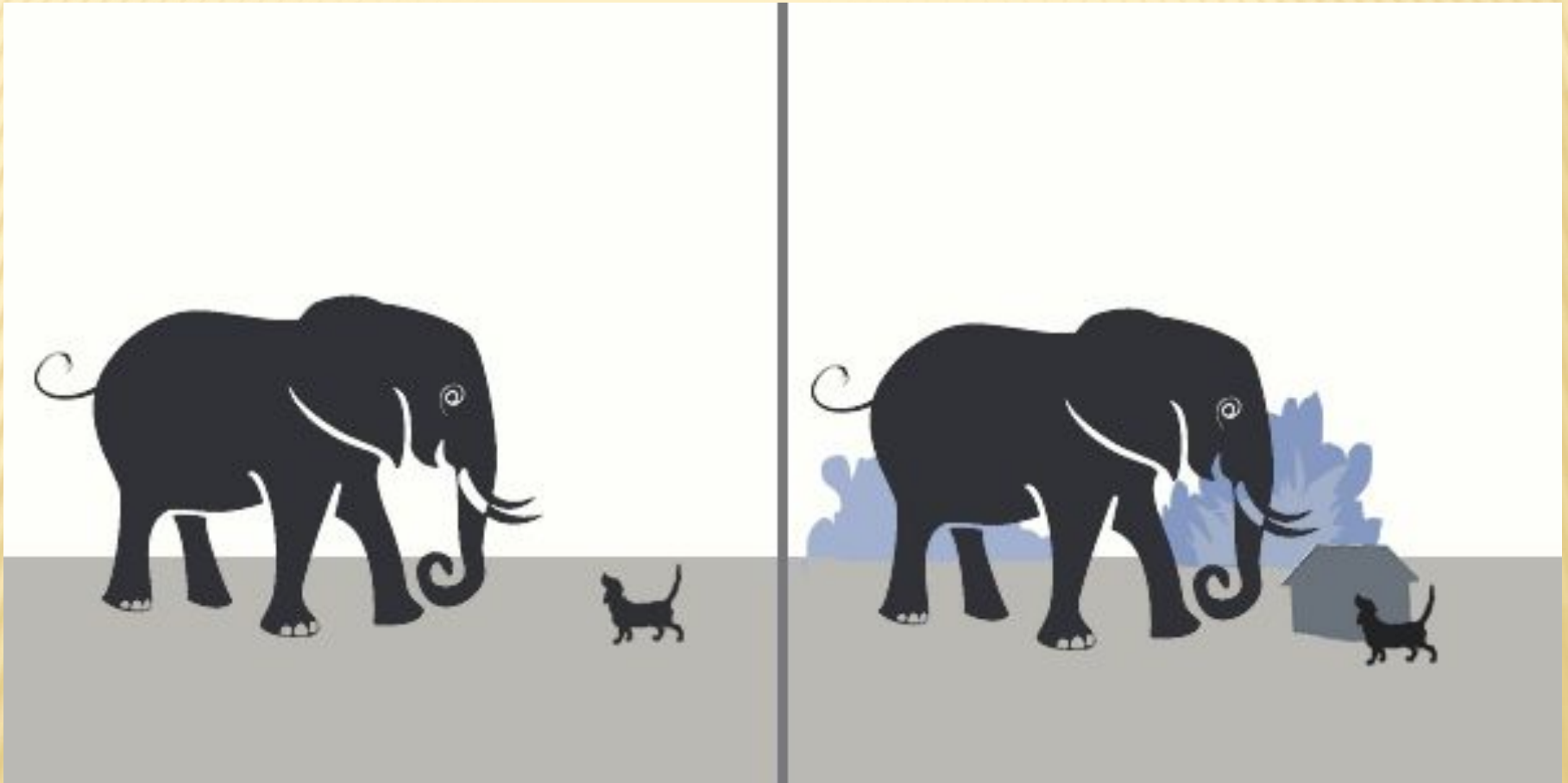

Отсутствие целостности

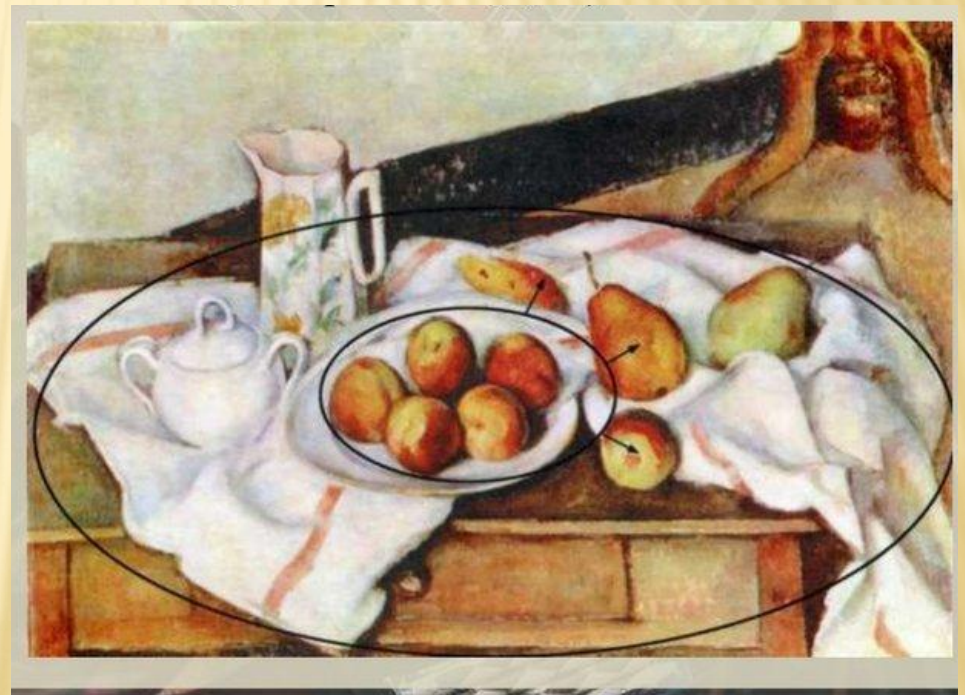
Целостность по отношению к раме

Объединение элементов, частей в единое целое

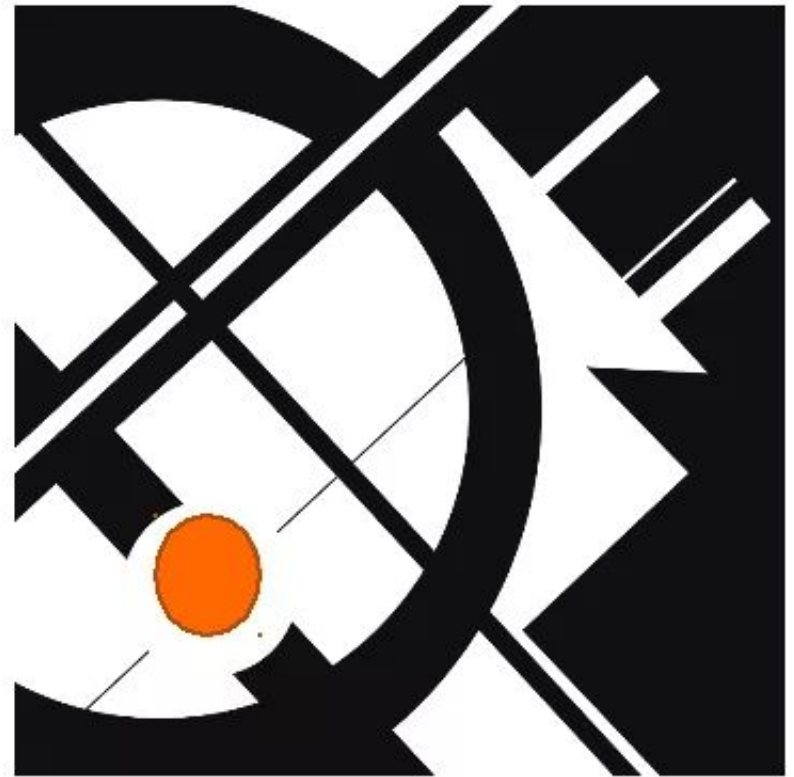
Композиционный центр – доминанта в декоративной композиции

Любая композиция для своей выразительности должна обладать композиционным центром – доминантой, состоящей из нескольких элементов или одного большего, это может быть и свободное пространство – композиционная пауза.

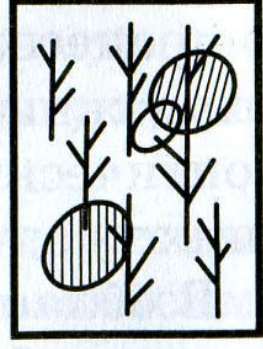
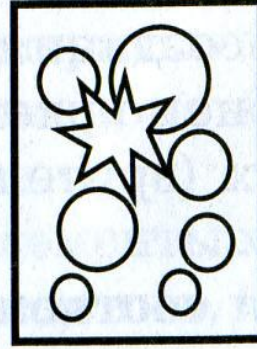
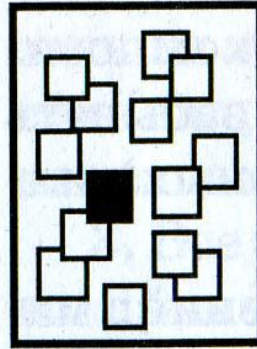
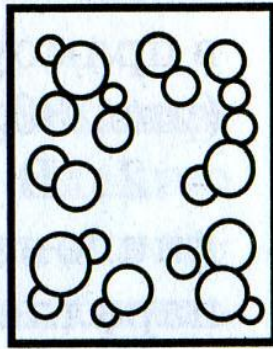
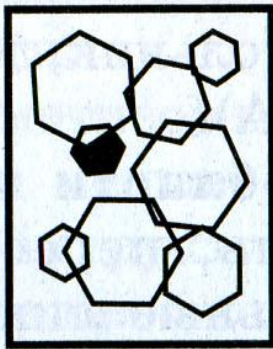
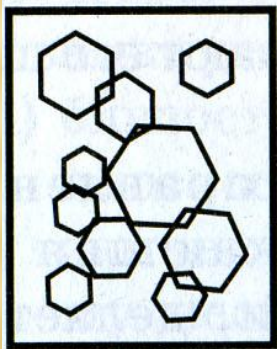
Доминанта - главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть чего-либо .

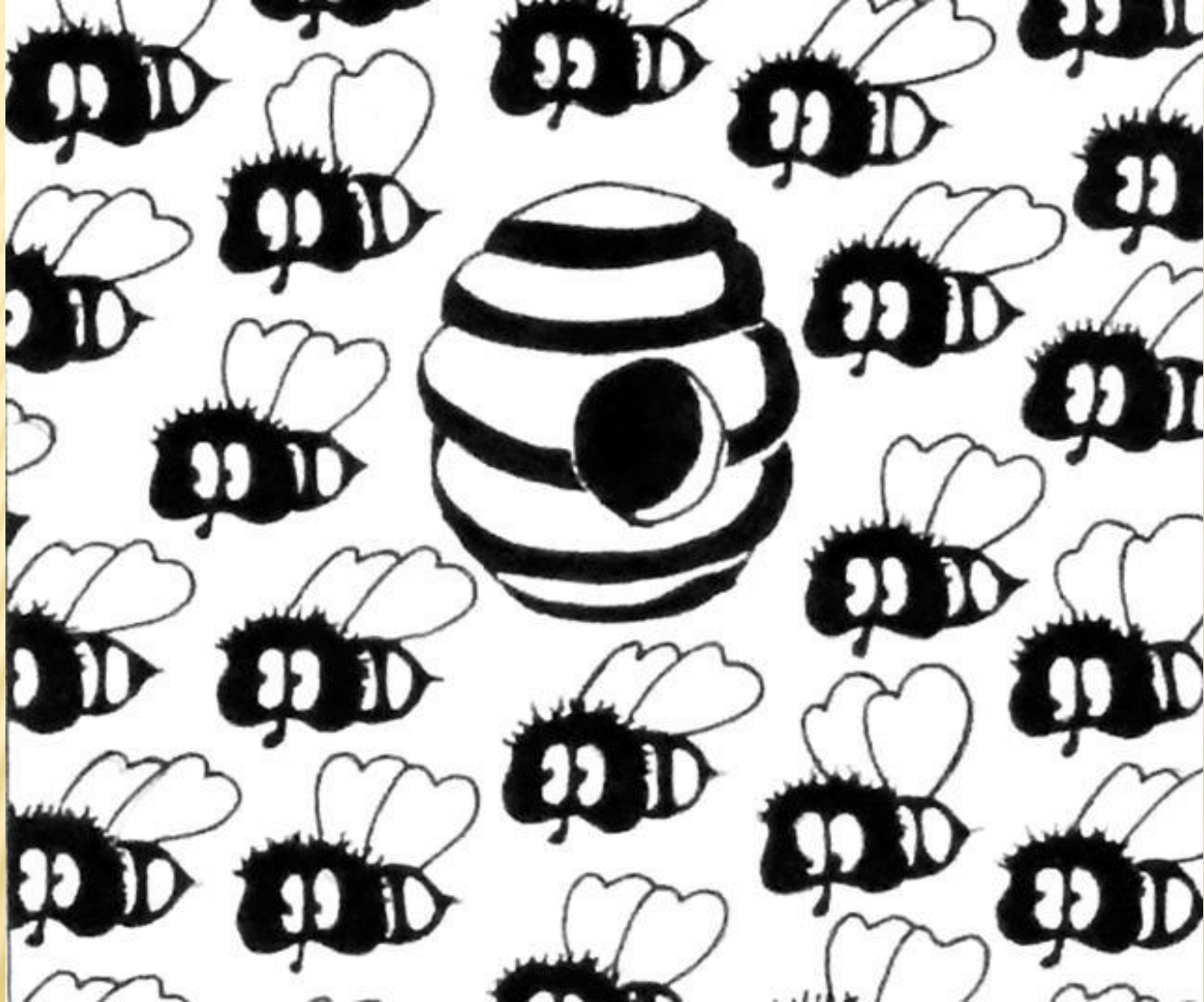
В композиции— это не всегда самый крупный элемент , это может быть самая мелкая обособленная форма, создающая пластический конфликт.

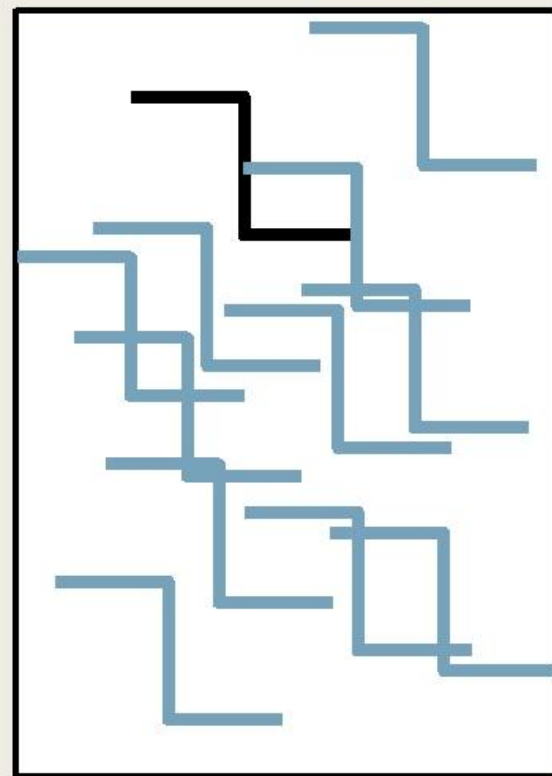
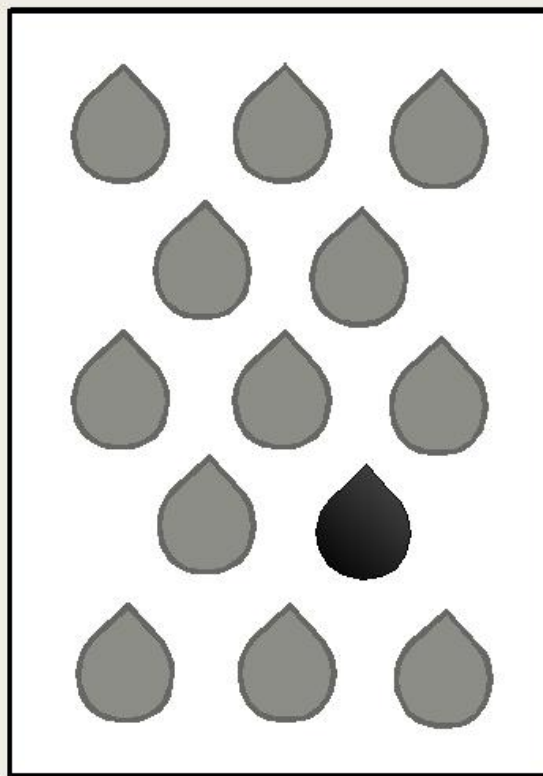
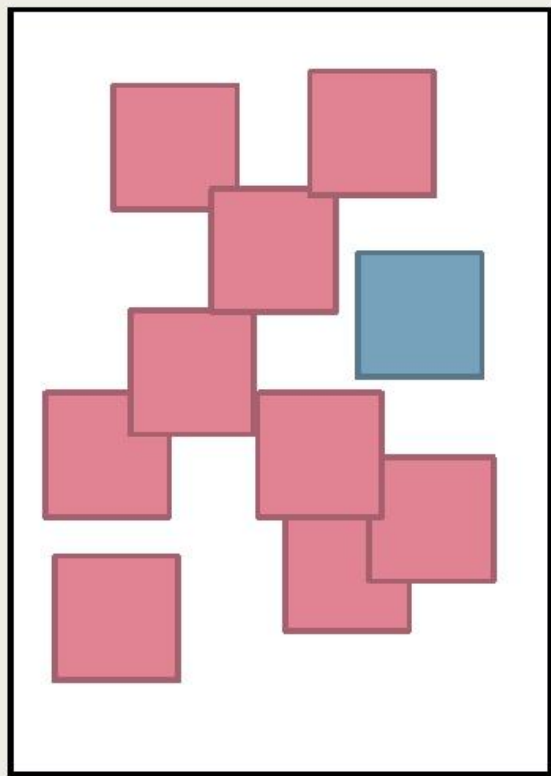
Варианты организации доминанты:

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках.
2. Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы.
3. Контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается остроугольная и наоборот.
4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот: среди более крупных элементов располагается мелкий, который также будет резко отличаться и доминировать. Это можно подчеркнуть еще и тоном или цветом.
5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими участками плоскости, более или менее заполненными элементами.

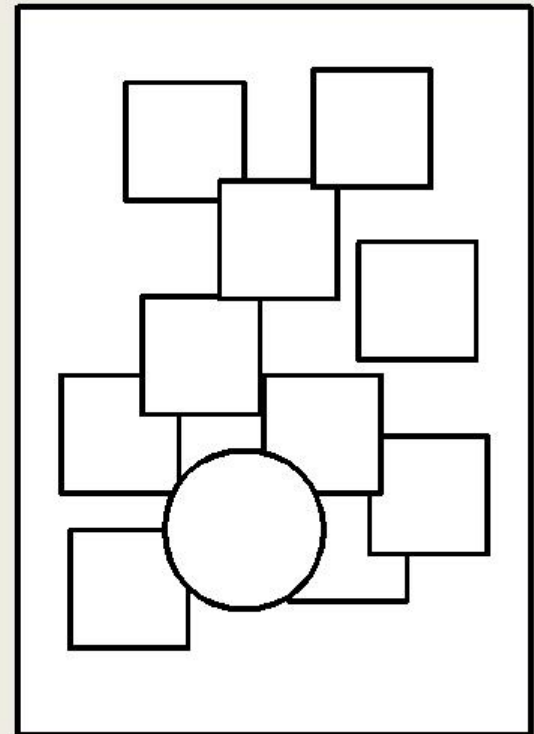
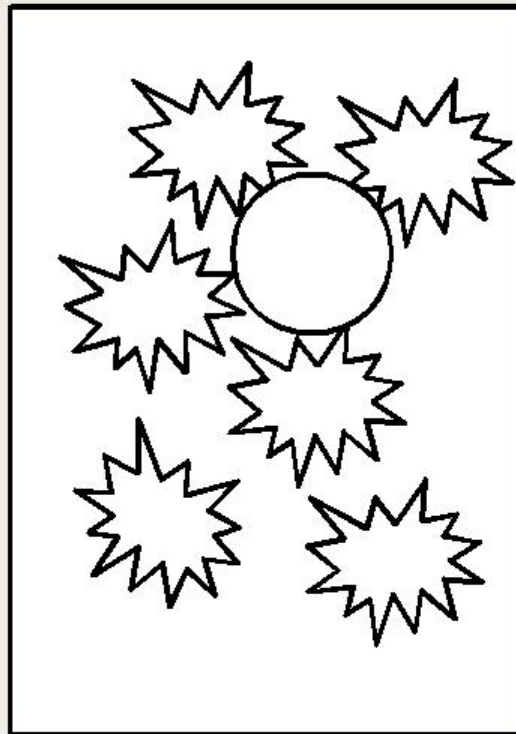
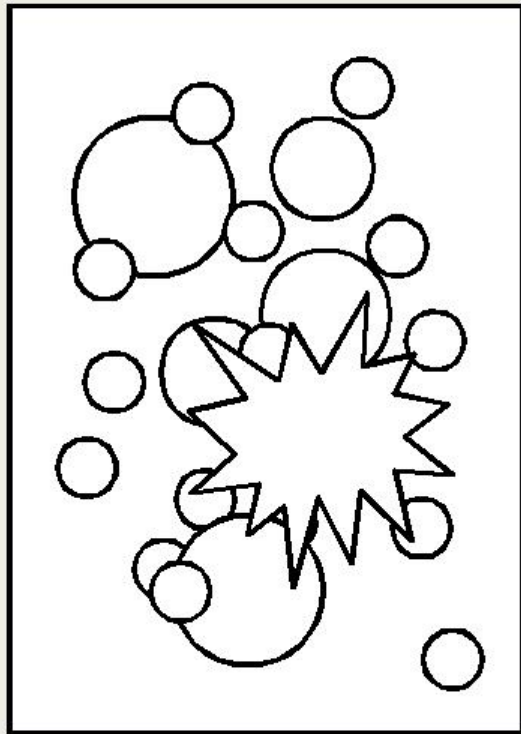

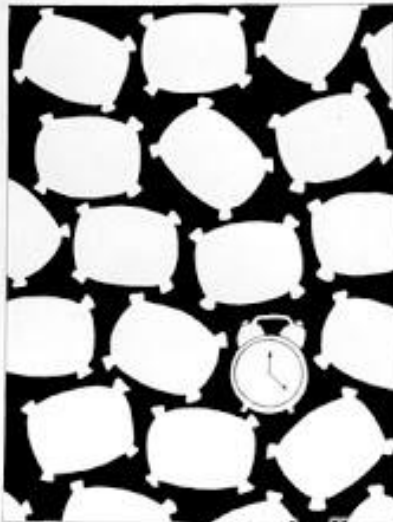
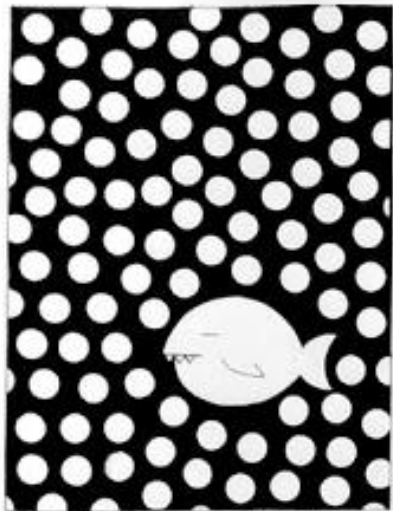
ПО ЦВЕТУ

ΠΟ ΦΟΡΜΕ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

artisthall.ru

ВИДЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

artisthall.ru

Возможны и два композиционных центра, но один из них тогда должен быть ведущим, а другой подчиненный первому, чтобы не возникало спорной ситуации или ощущения неопределенности.

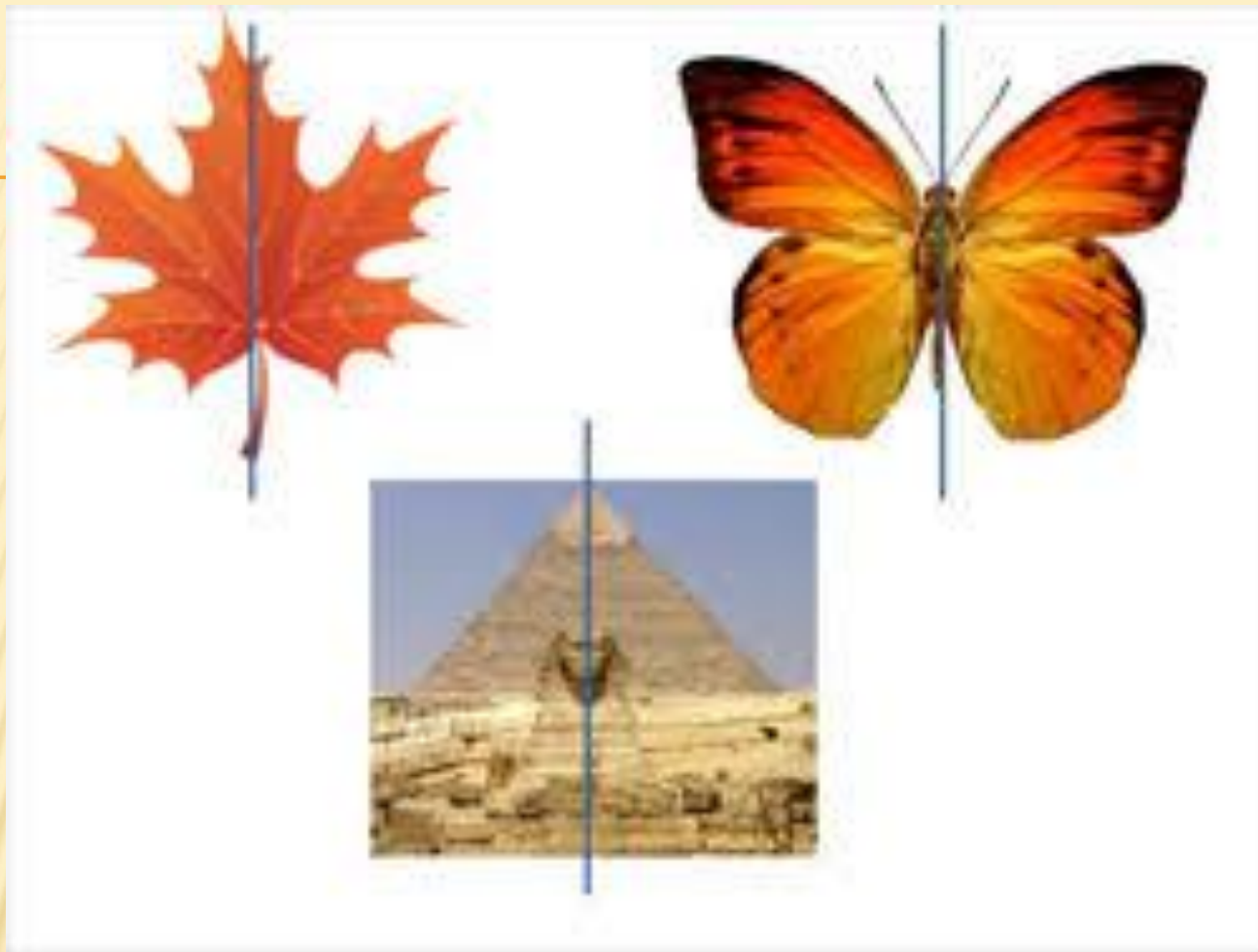

Два композиционных центра: главный и второстепенный

ЗАДАНИЕ

- Выполнить рисунок, используя два цвета (все, что построено на контрасте лучше запоминается).

УРОК 4.
СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ

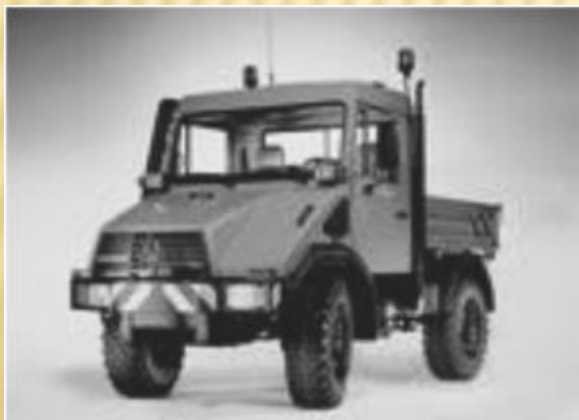

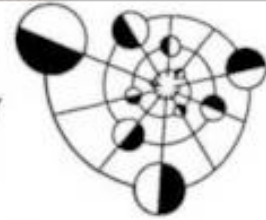
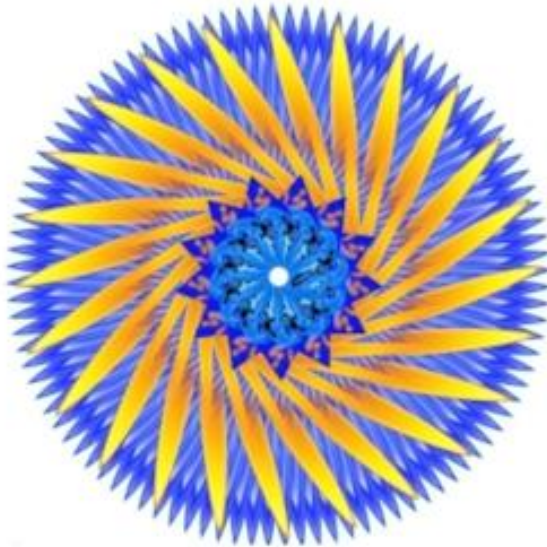
- Симметрия является одним из важных средств достижения единства и художественной выразительности композиции в художественном проектировании. С симметрией человек встречался и встречается повседневно в природе, технике и архитектуре.

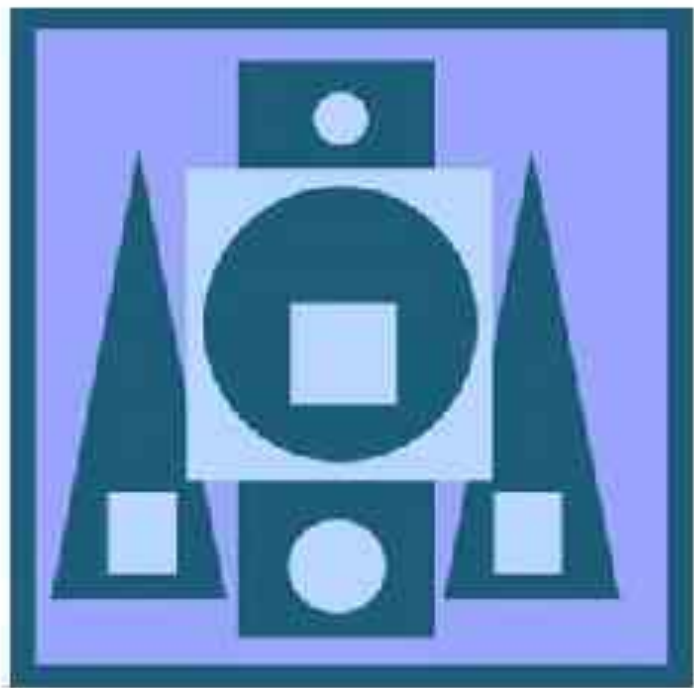

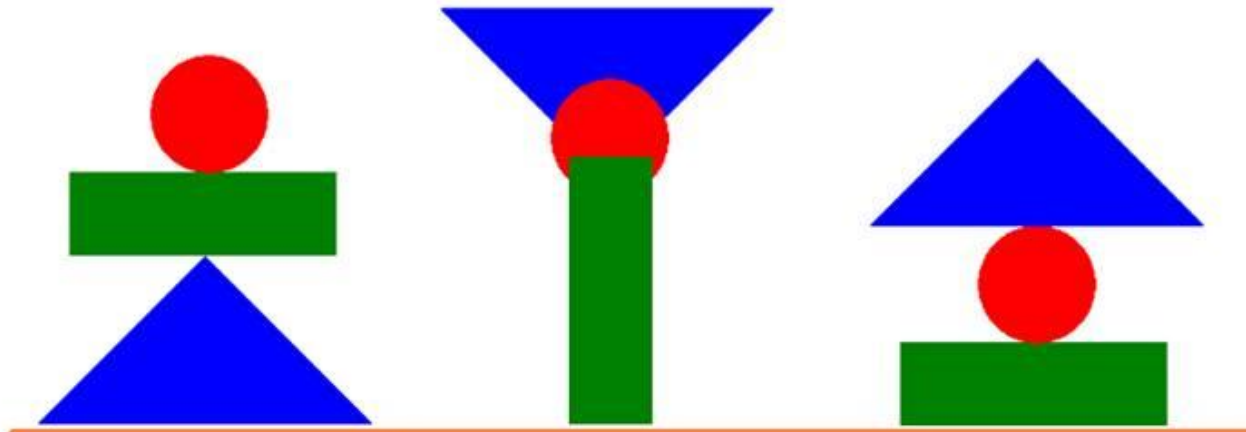
Симметрия, которую человек раскрыл в творениях природы, стала для него своеобразной нормой прекрасного. Человек стал сознательно использовать симметрию, как средство гармоничной организации формы.

Композиционное равновесие

Симметричное расположение

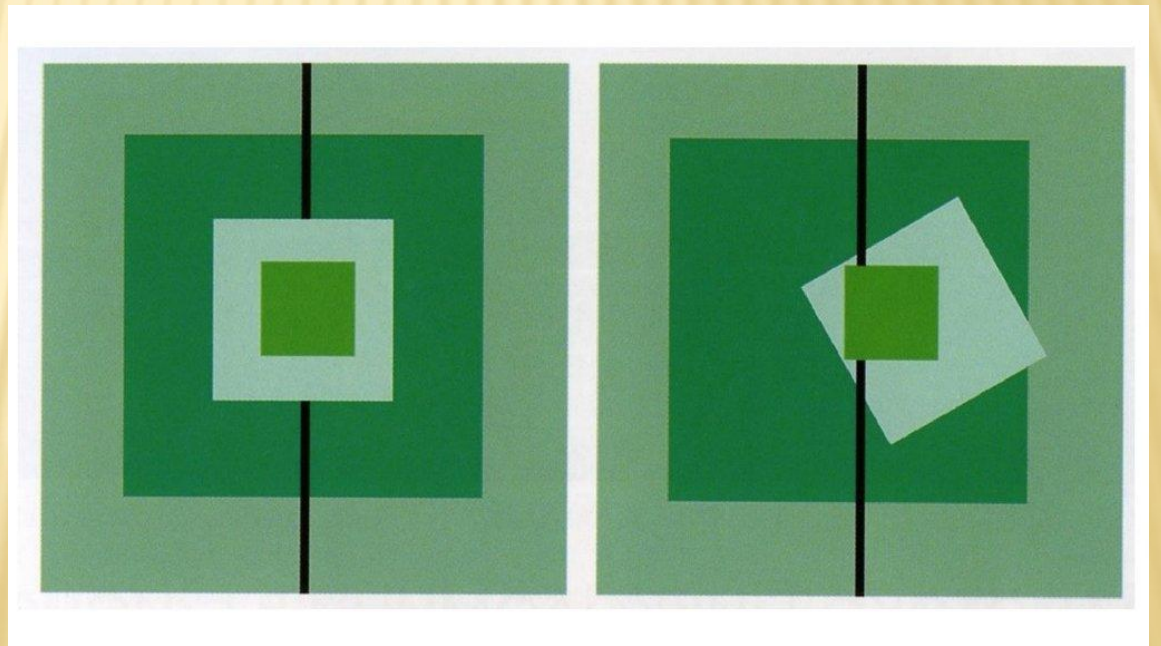
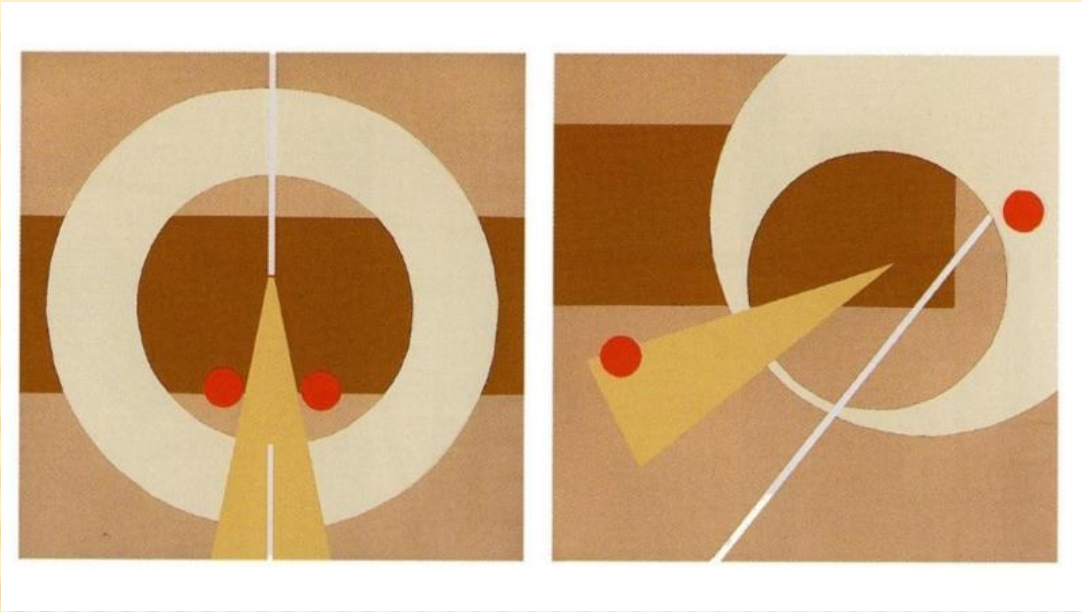
Асимметричное расположение

Асимметрия – отсутствие или нарушение симметричного расположения элементов композиции.

Единство, целостность является целью построения асимметричной композиции так же, как и симметричной. Но, в отличие от симметричной композиции, в асимметричной композиции необходимо достичь зрительного равновесия.

Асимметричная композиция более гибка по сравнению с симметричной, она дает возможность неповторимого сочетания элементов и поэтому всегда индивидуальна.

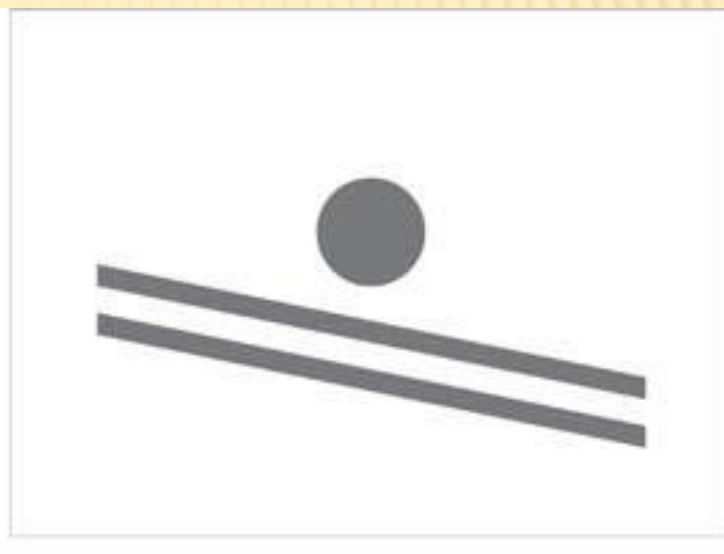
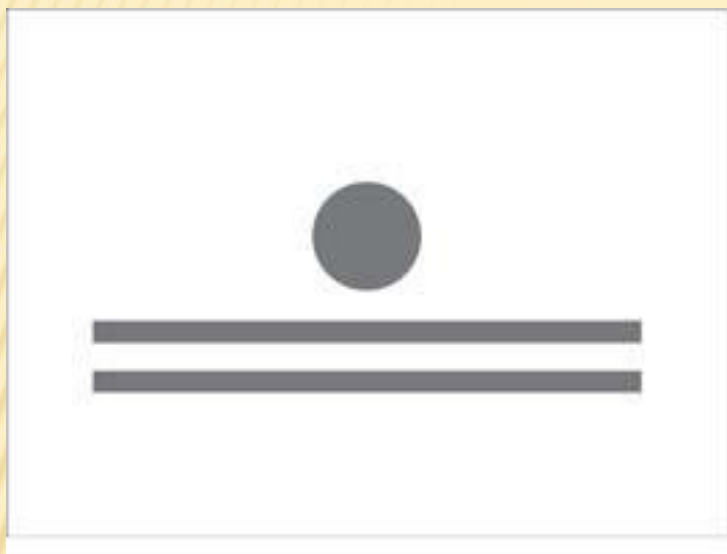

ЗАДАНИЕ

- Выполнить рисунок, используя два цвета (все, что построено на контрасте лучше запоминается).

УРОК 5. СТАТИКА И ДИНАМИКА

- Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики.
- Статичная композиция (статика в композиции) - создает впечатление неподвижности.

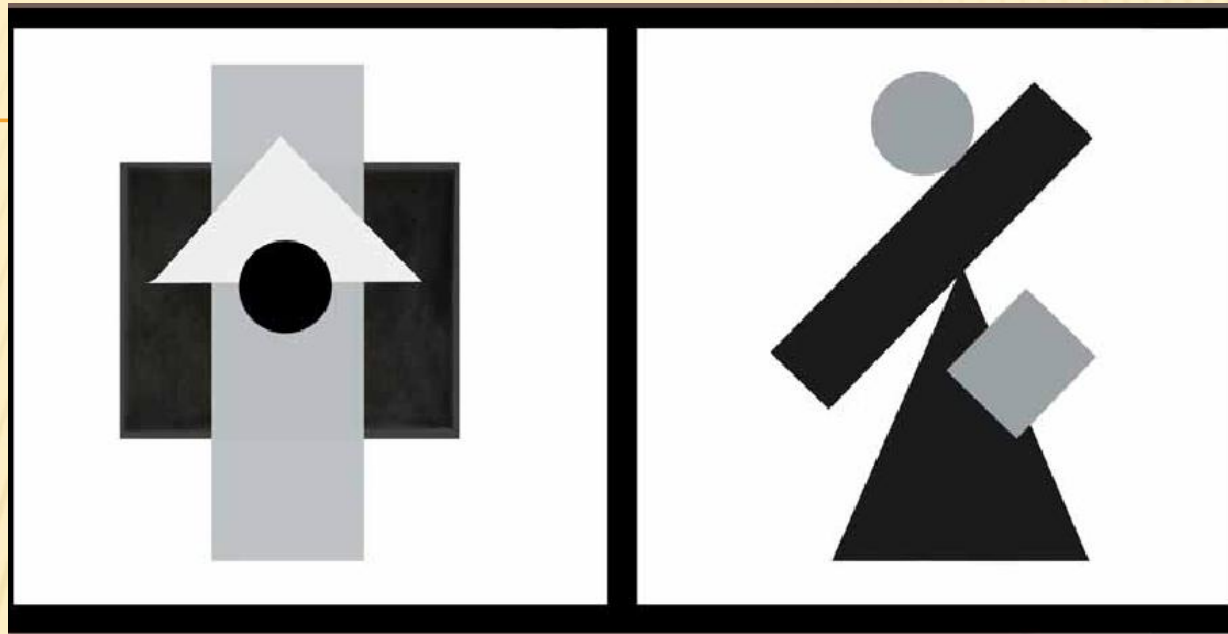

Птичка летит

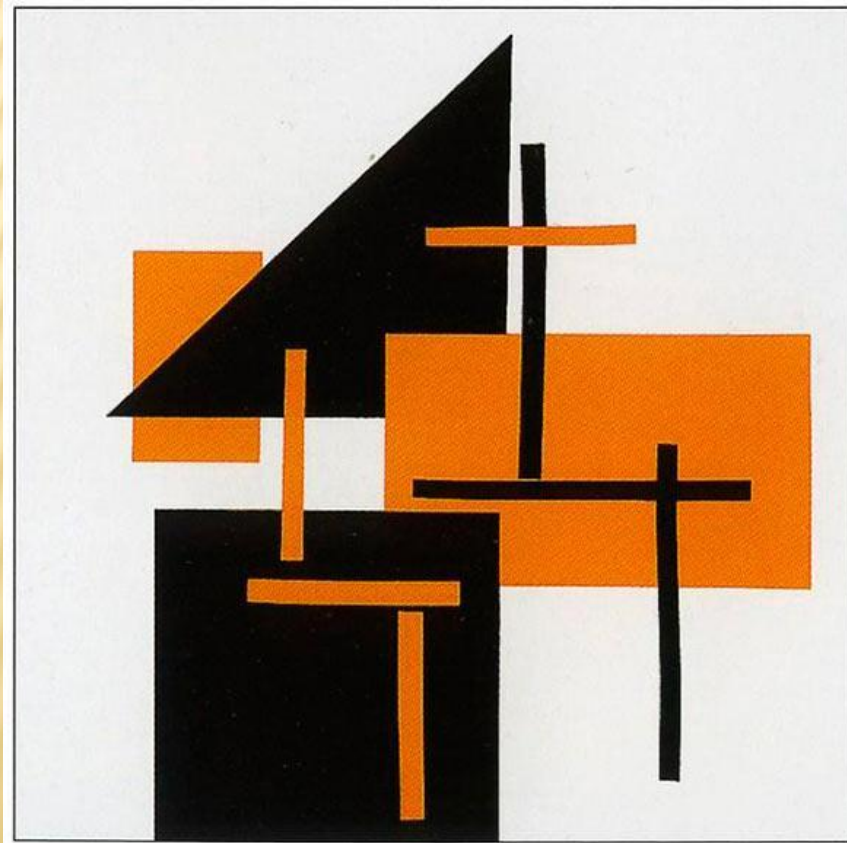
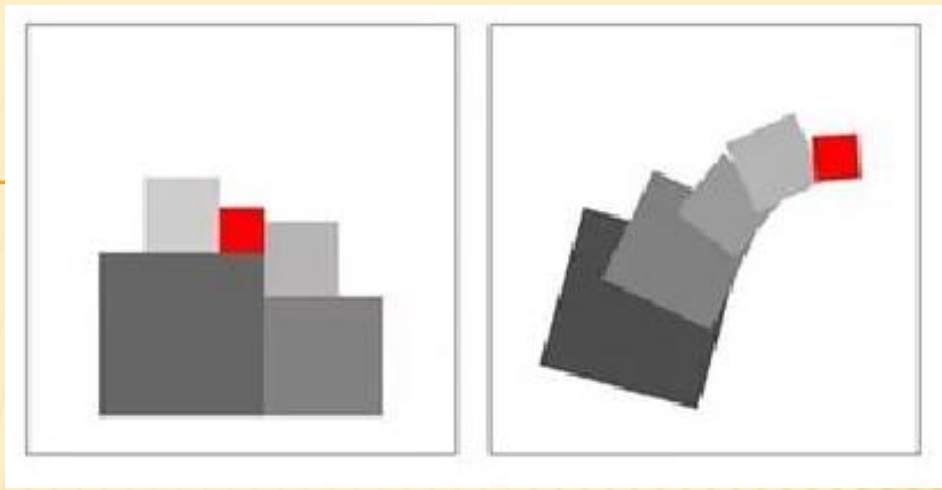

Птичка прилетела

- Так же можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.

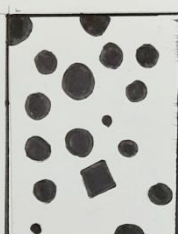
- Статика - это неподвижность. Иногда бывает нужно передать в композиции именно статичность, устойчивость, некое спокойствие и т.п.. Обычно в таких композициях используются только вертикали и горизонтали.
- Обычно, передать движение помогает диагональная линия. Чаще всего эта линия направлена с правого верхнего угла в левый нижний. Либо по прямой, либо по «эс-образной» линии.

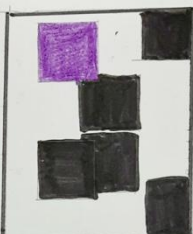

ДОМИНАНТА

КОЗЛОВА 1-5

ПО ФОРМЕ

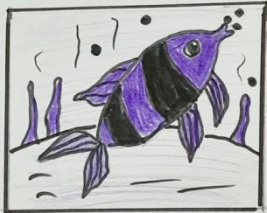
ПО ЦВЕТУ

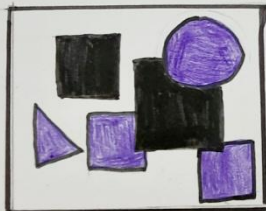
ПО РАЗМЕРУ

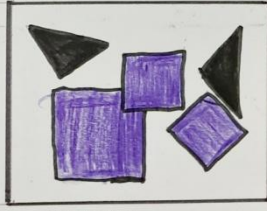
СИММЕТРИЯ

АСИММЕТРИЯ

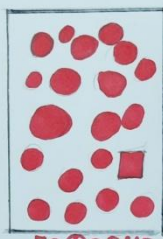

СТАТИКА

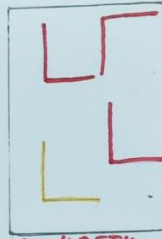

ДИНАМИКА

ДОМИНАНТА

ПО ФОРМЕ

ПО ЦВЕТУ

РАЗМЕР

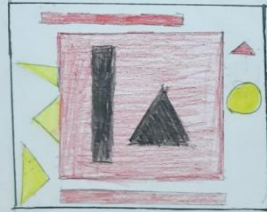
СИММЕТРИЯ

СТАТИКА

АСИММЕТРИЯ

ДИНАМИКА

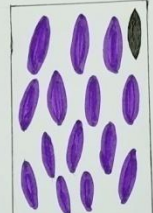
Лазарев 1 класс 15

Губин Илья 10 10 10

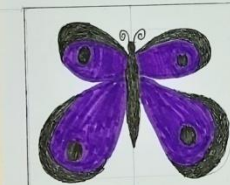
ПО ФОРМЕ

ПО ЦВЕТУ

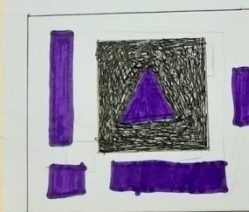
ПО РАЗМЕРУ

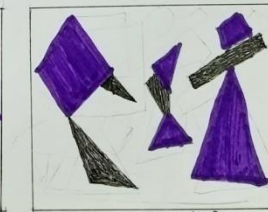
СИММЕТРИЯ

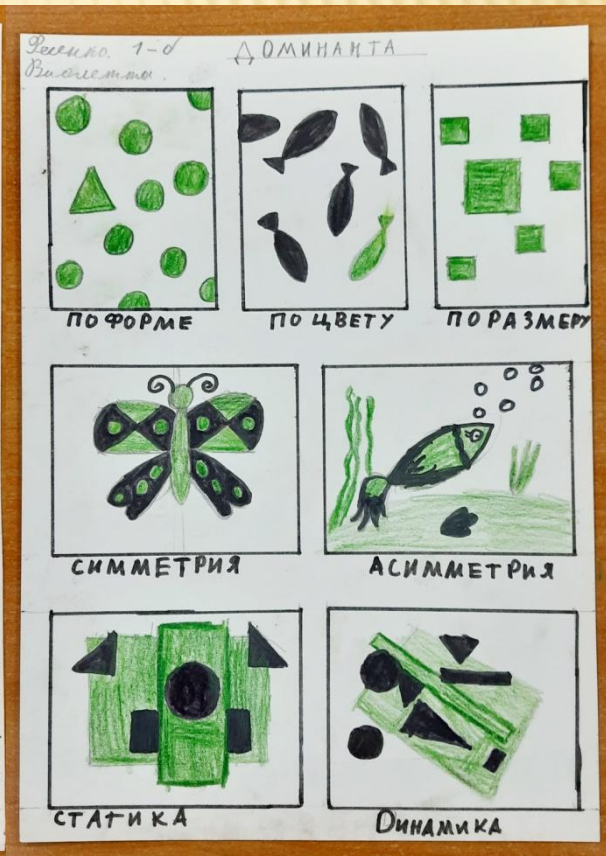
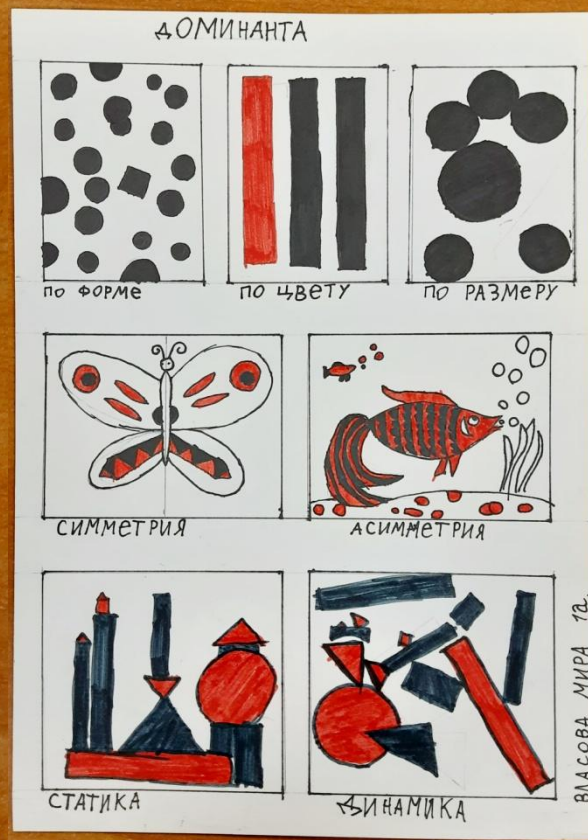
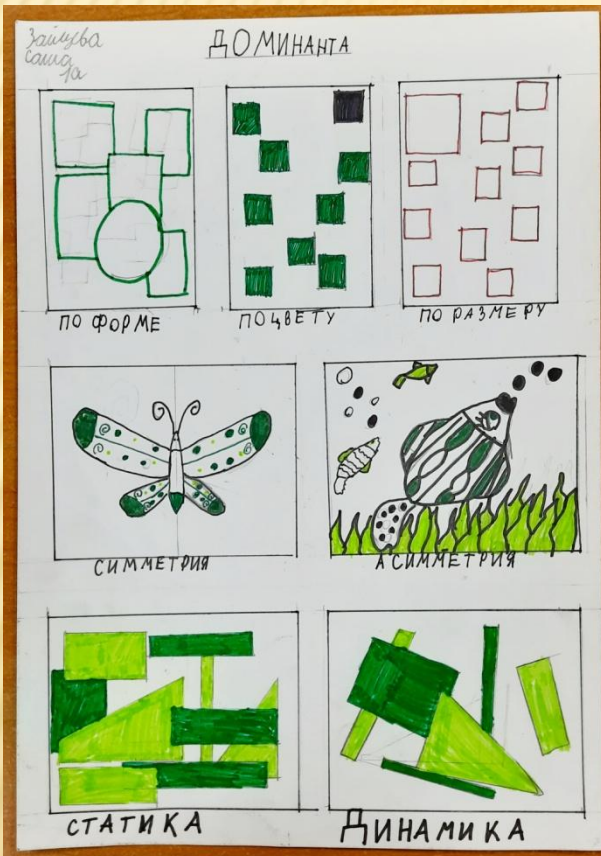
АСИММЕТРИЯ

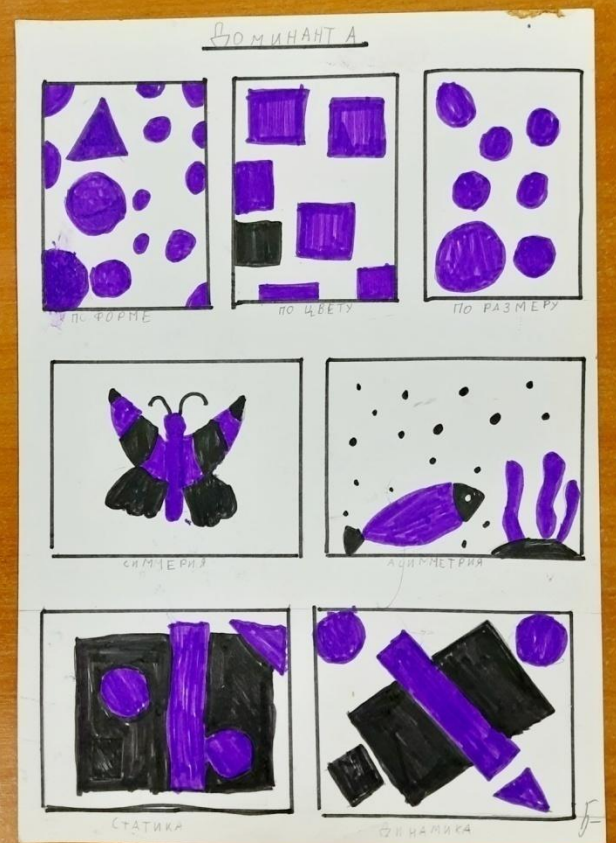
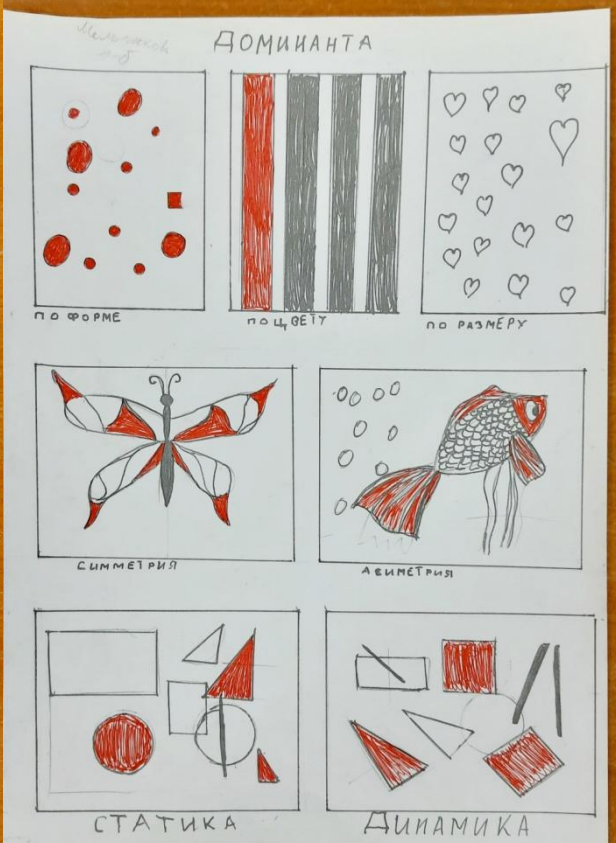
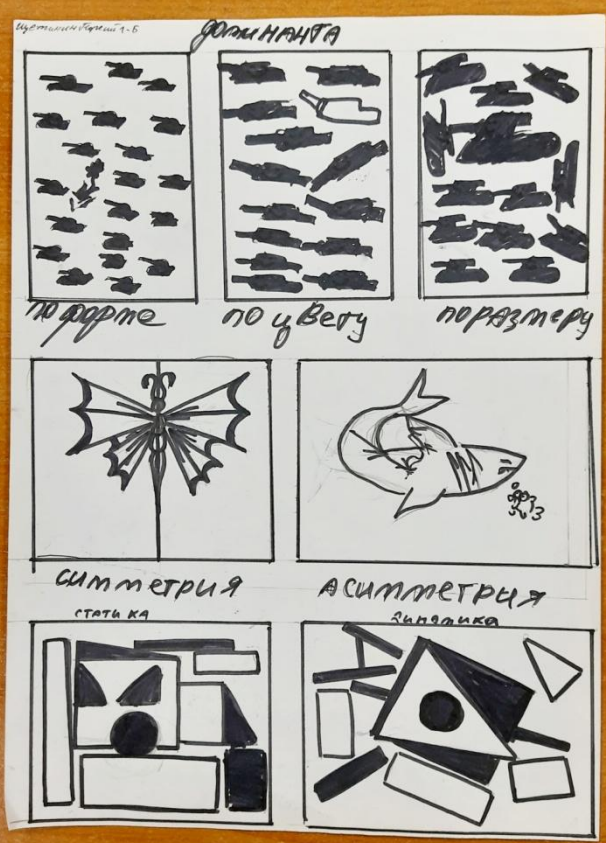
СТАТИКА

ДИНАМИКА

Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла

Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЛИТЕРАТУРА

- Конспект урока по ИЗО «Изучение основ композиции. Центр композиции, равновесие ее частей. Роль пятна в композиции» [Электронный ресурс]: Сайт Видеоуроки. – Режим доступа: <https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-izo-izuchenie-osnov-kompozitsii-tsentr-kompozitsii-ravnovesie-ee-chastey-rol-pyatna-v-kompozitsii.html> – [Дата обращения 05.09.2021].
- Басни Леонардо да Винчи [Электронный ресурс]: Сайт Притчи.ру https://pritchi.ru/id_2543 – [Дата обращения 05.09.2021].
- Симметрия и асимметрия [Электронный ресурс]: Сайт studref https://studref.com/598029/tehnika/simmetriya_asimmetriya – [Дата обращения 05.09.2021].
- СТАТИКА И ДИНАМИКА В КОМПОЗИЦИИ [Электронный ресурс]: сайт Школы архитектуры и дизайна SHAD! <HTTPS://WWW.SHAD.RU/MEDIA/PUBLIKACII/STATIKA-I-DINAMIKA/> – [Дата обращения 05.09.2021].

В презентации использованы рисунки обучающихся 1х классов
МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла