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

2021

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.

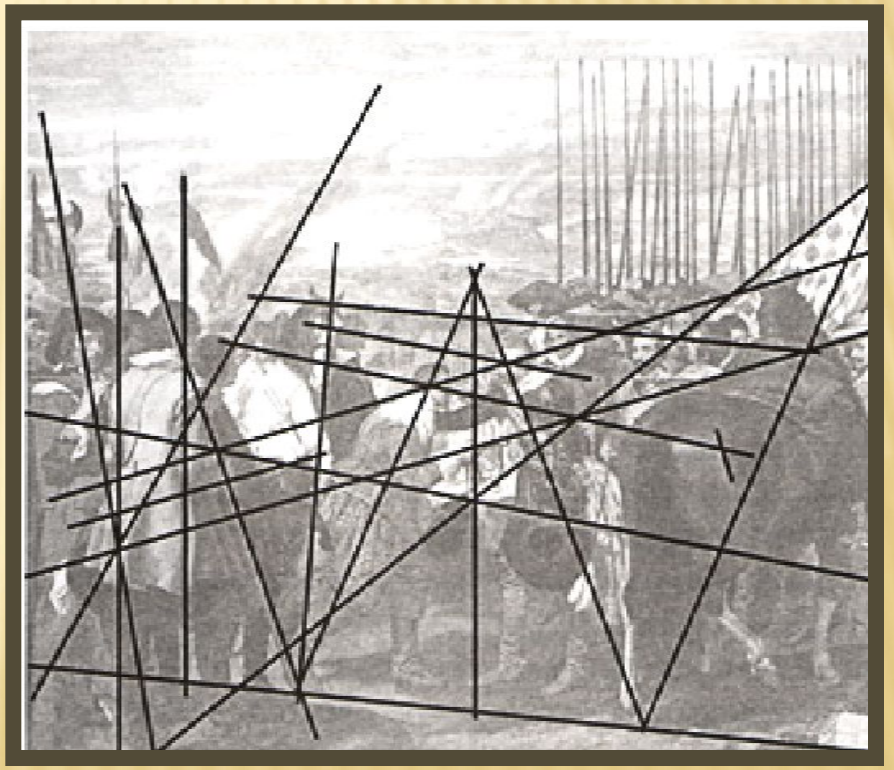
- **Композиция** (от лат. compositio) — составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое и общее.

- **Композиция** строится по определённым законам. Её правила и приёмы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией

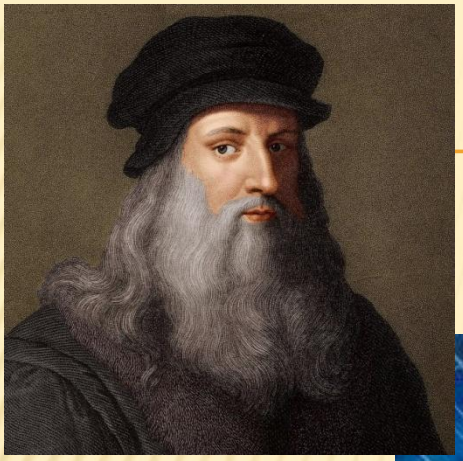
- **Композиционное решение** в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ФОРМАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ?

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

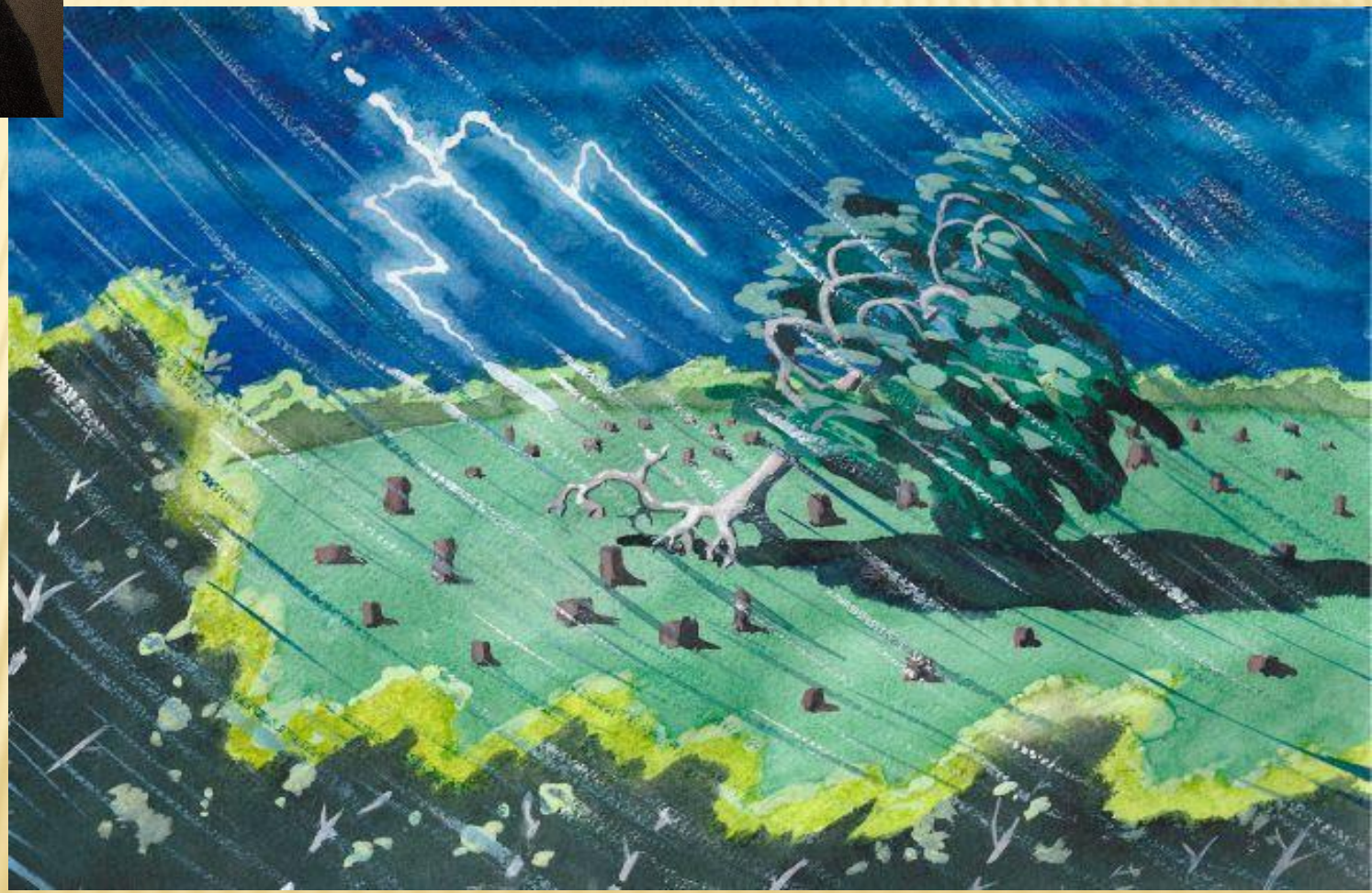


Диего Веласкес. Сдача Бреды.

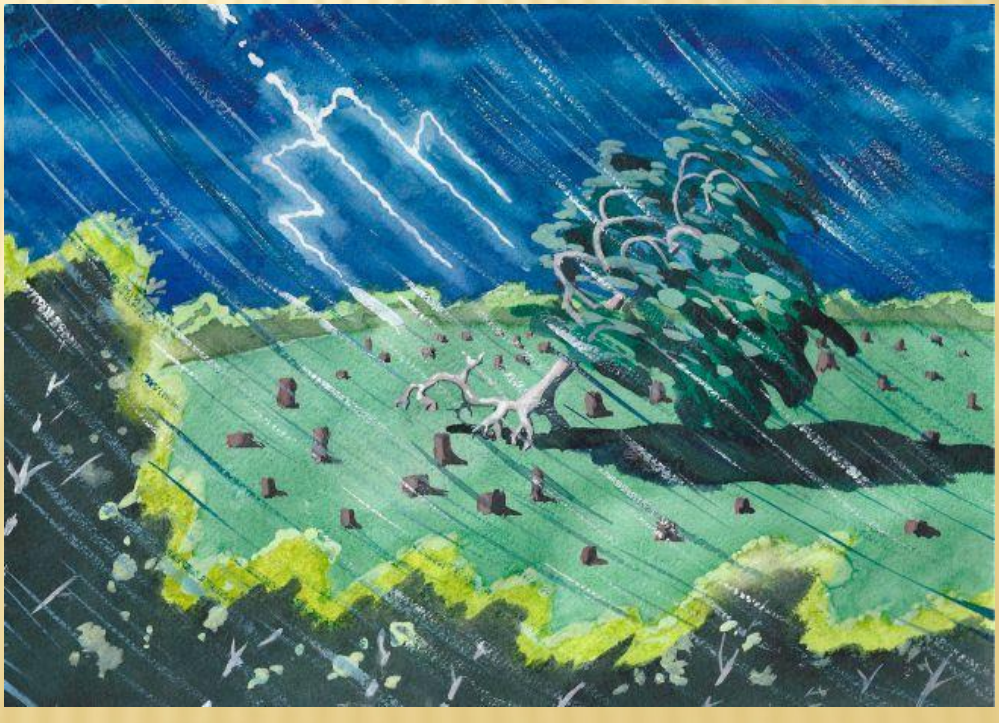


КЕДР

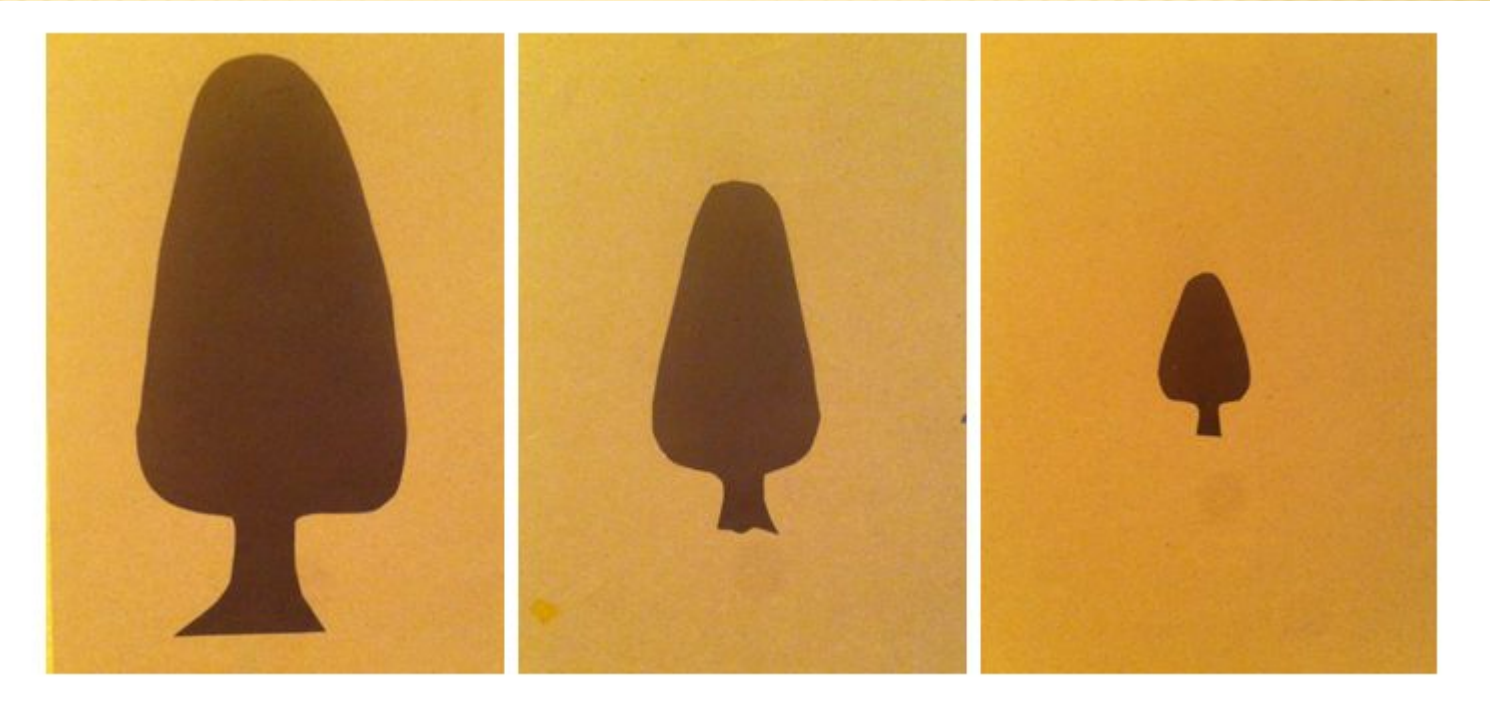
БАСНЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ



- 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.**

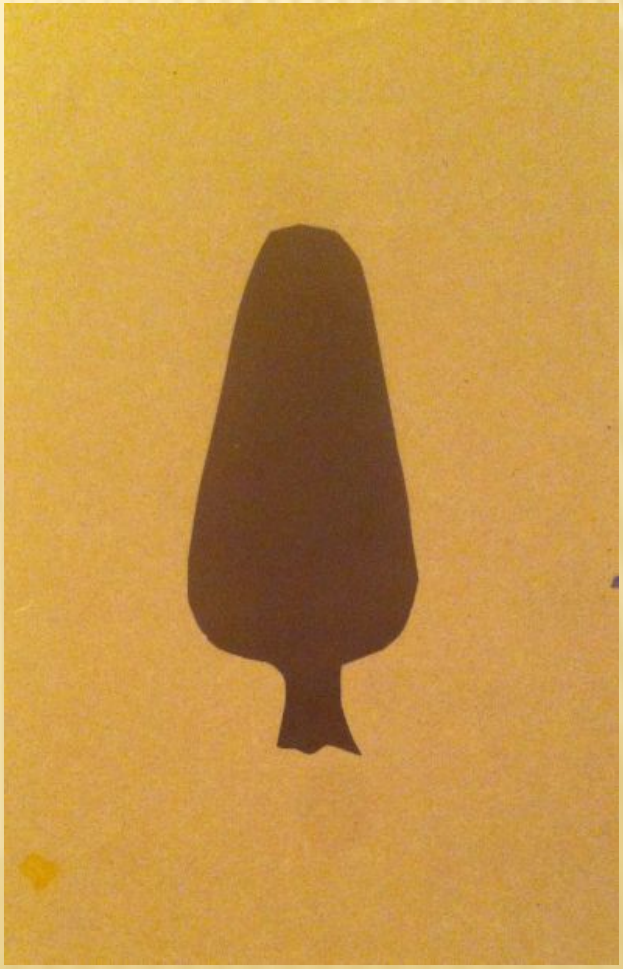


КАКИМ ПО РАЗМЕРУ ДОЛЖЕН БЫТЬ КЕДР?

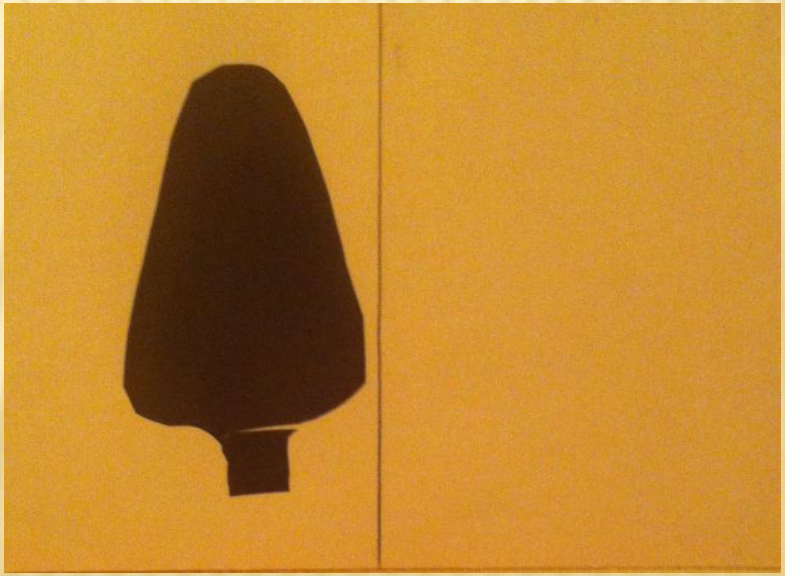


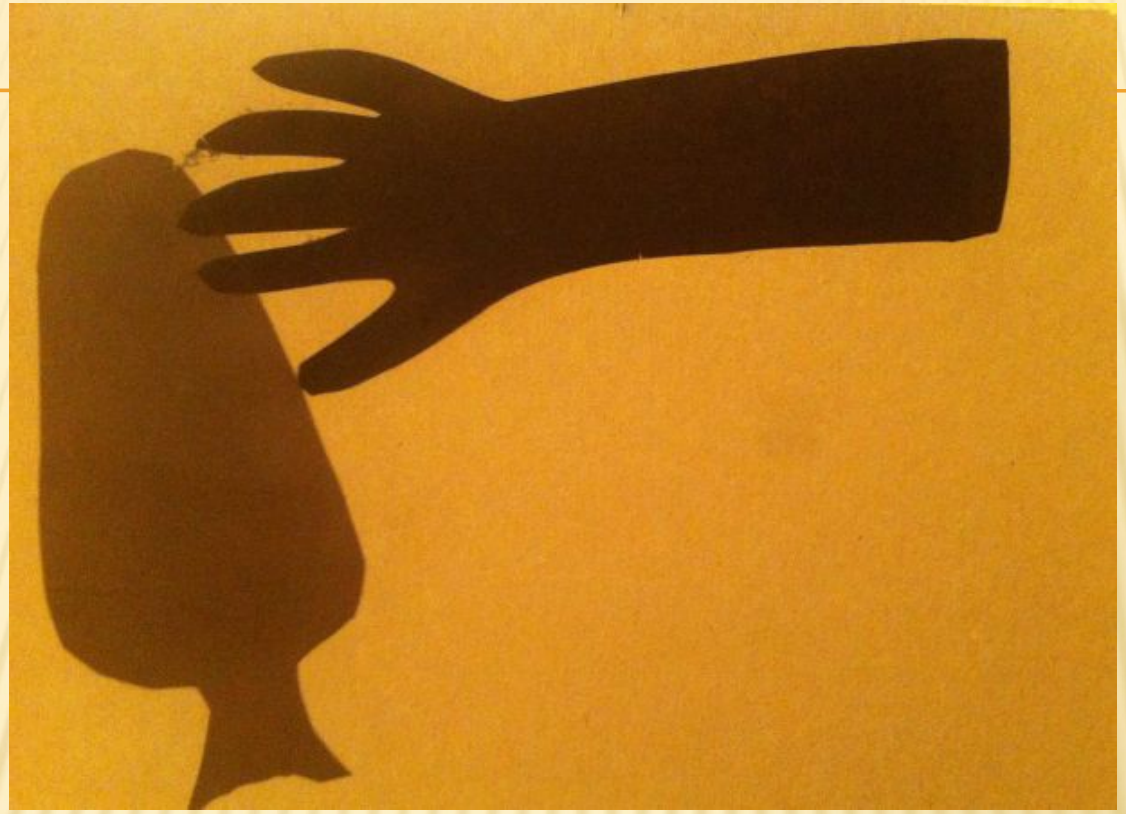
КОМПОЗИЦИЯ – СЮЖЕТ ИЗ ЖИЗНИ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ГЕРОЕВ

- 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.



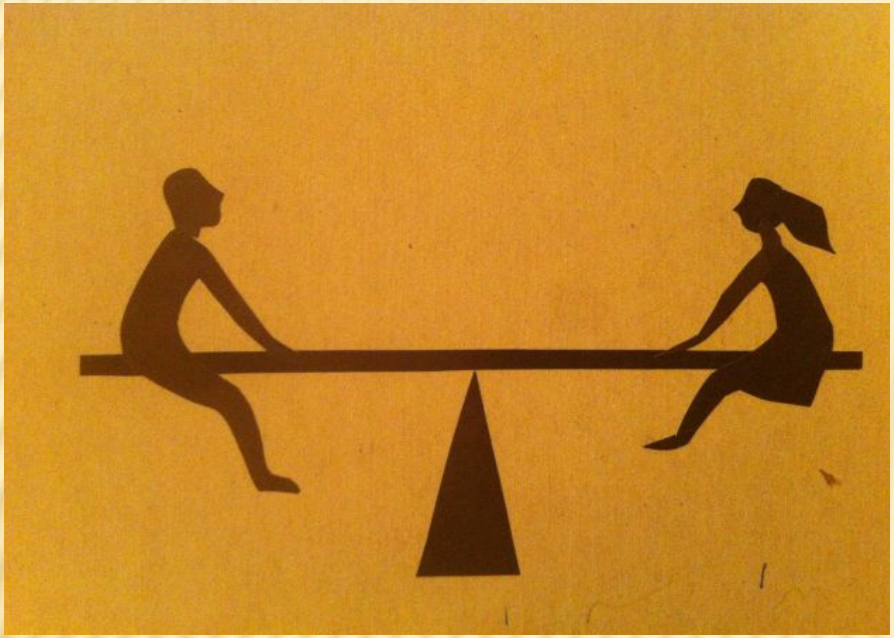
- А сколько же всего главных героев?
- Кто же наказал гордый кедр?
- Оказывается, мы забыли про ветер! Значит главных героев трое – кедр, все деревья фруктового сада и ветер. Каждому из них тоже нужно место. То есть наш главный герой поменял свое местоположение. Он расположился ближе к краю листа.

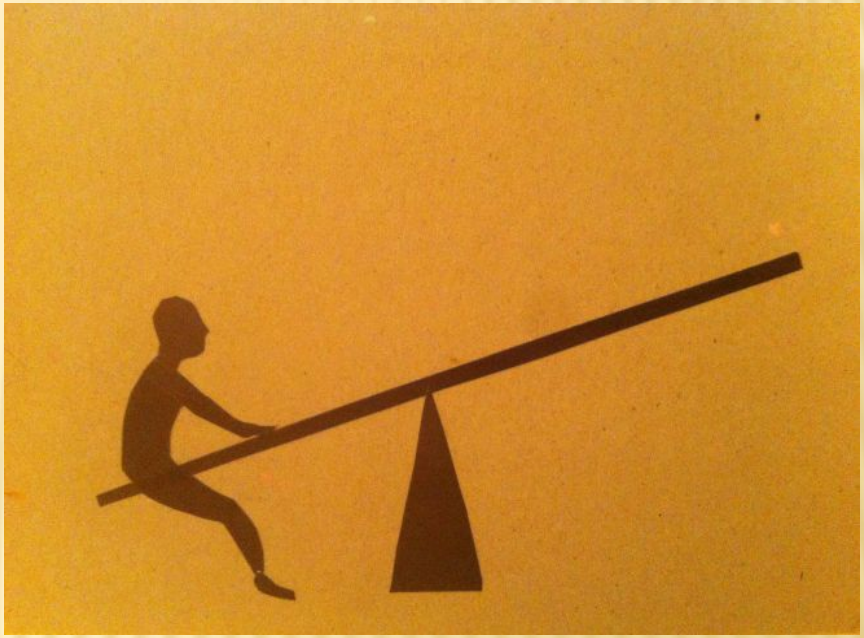




- Кто побеждает, тому и места больше. Ветер надвигается на кедр, наклоняет его в сторону.

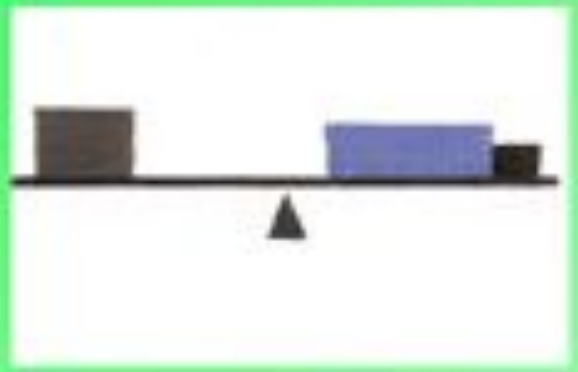
Центр композиции может сдвигаться к краю листа





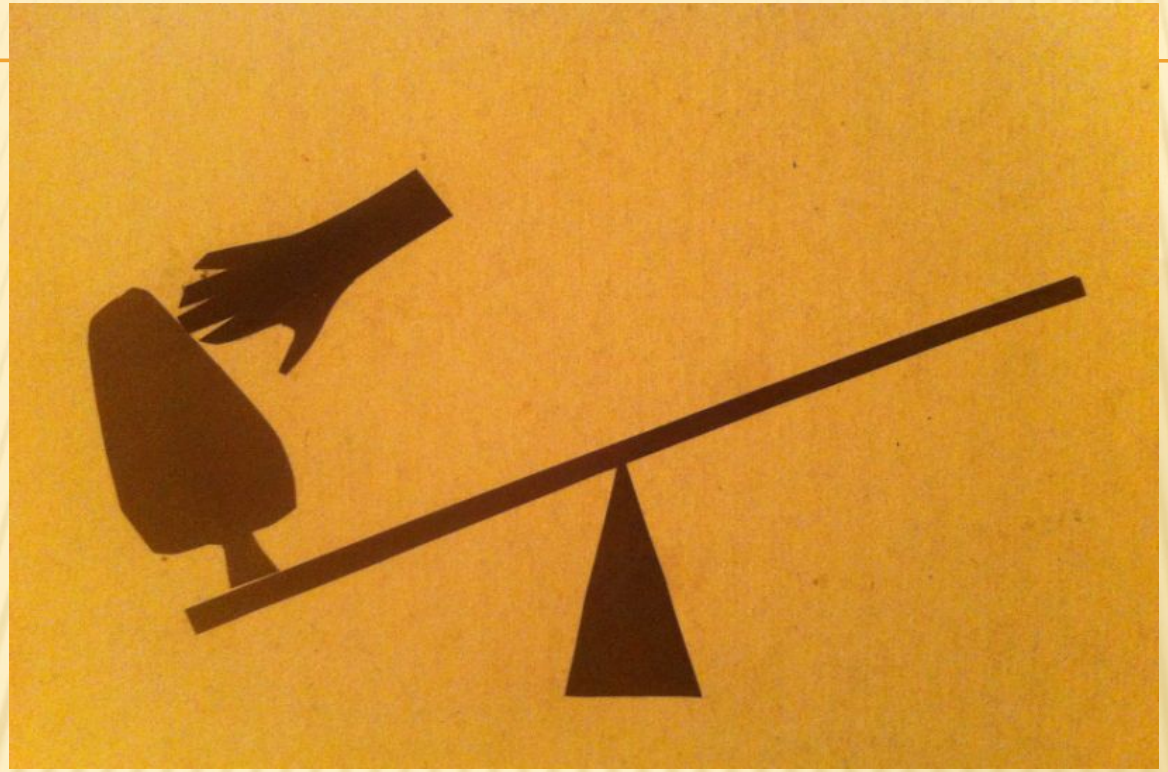
- Девочка и мальчик весят примерно одинаково. Им легко качаться. Они в равновесии. Если девочки не будет, то мальчик качаться не сможет. Одна сторона качели будет тяжелее, чем другая

Передача равновесия в композиции



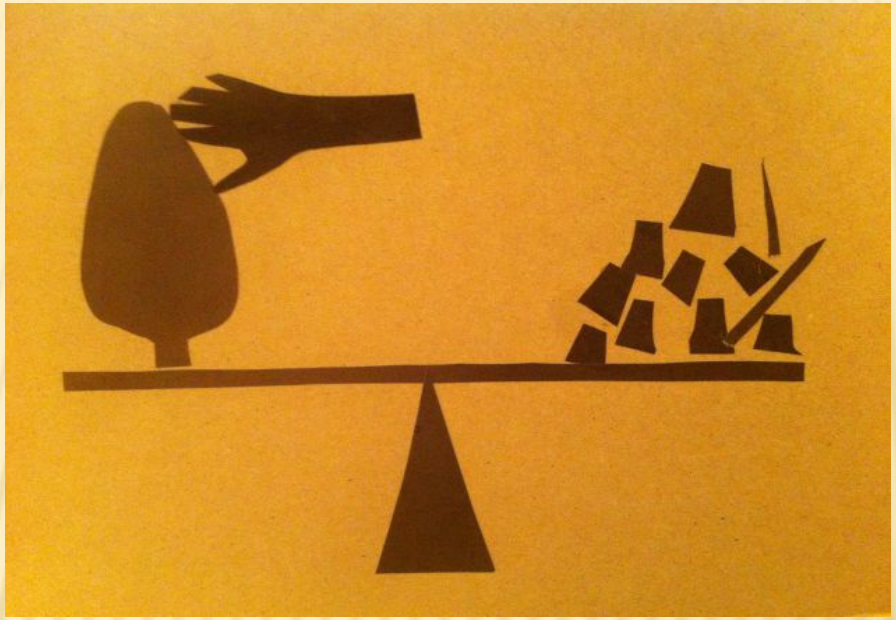
Уравновешенная композиция

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?

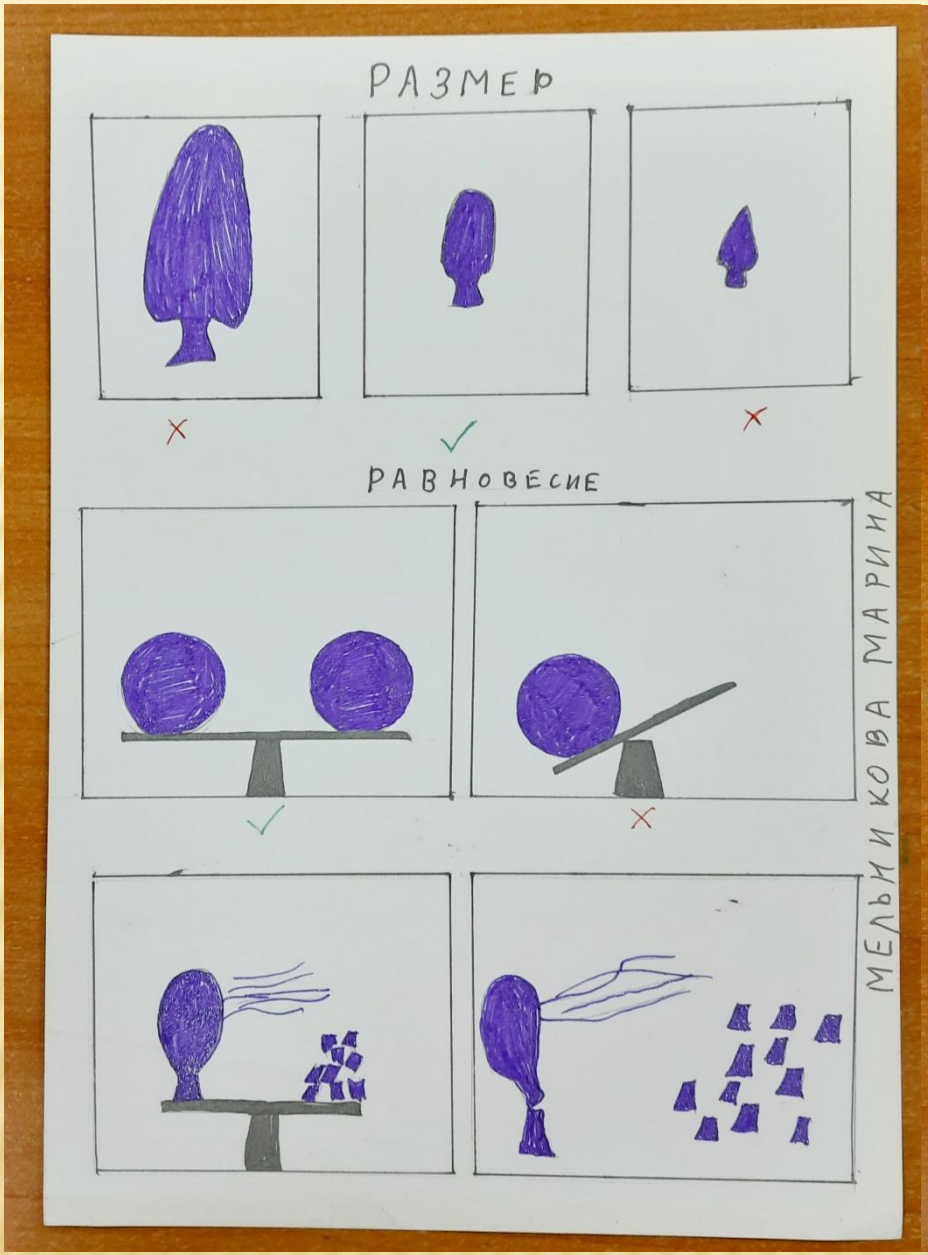


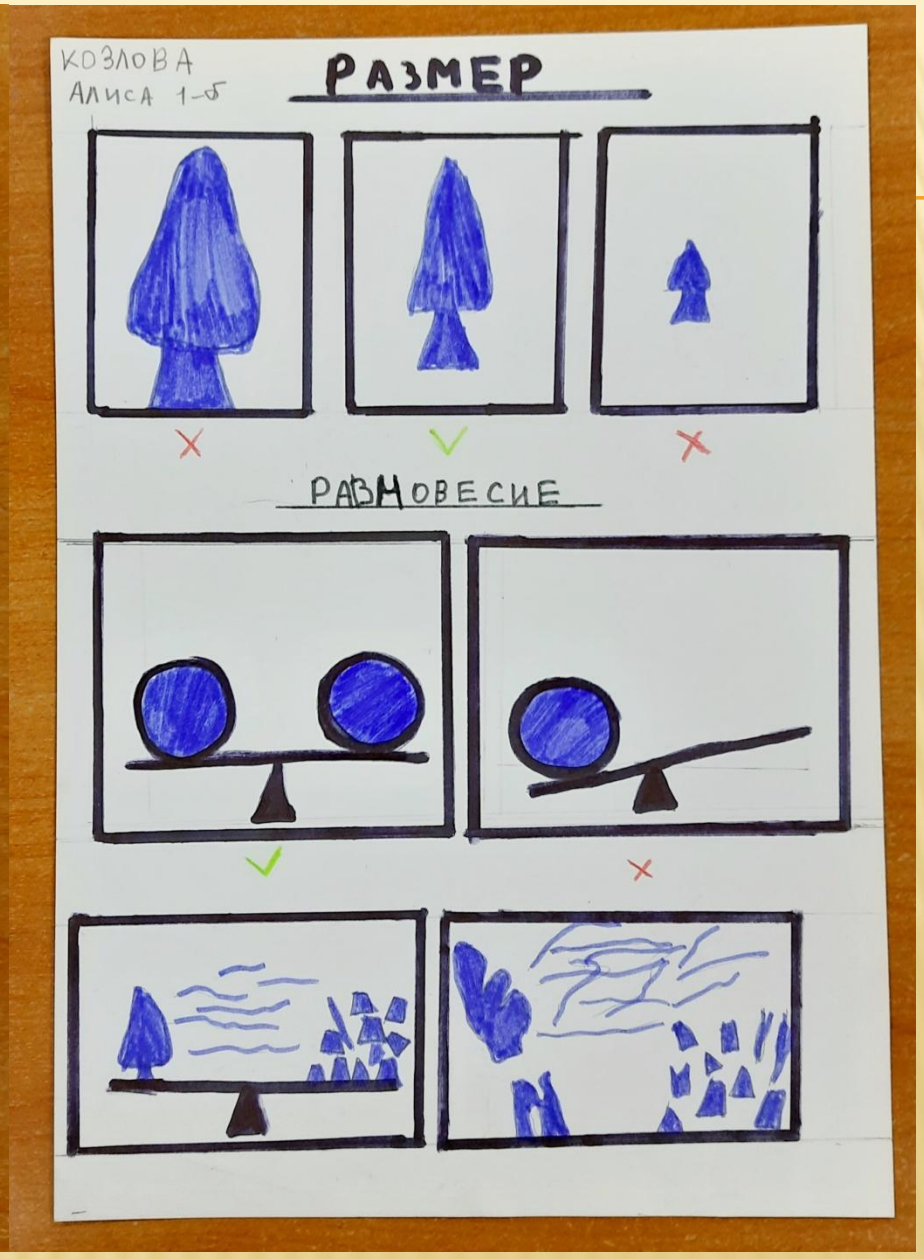
- Мы забыли про пеньки, которые испугавшись, наблюдают за поединком кедра и ветра. Поместим их на второй свободной половине листа. Представим пеньки в виде небольших пятен, которых должно быть много, чтобы удержать качели в равновесии. Не надо забывать содержание сказки. Ведь спиленные деревья – герои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

- Уберем качели и посмотрим, что получится.

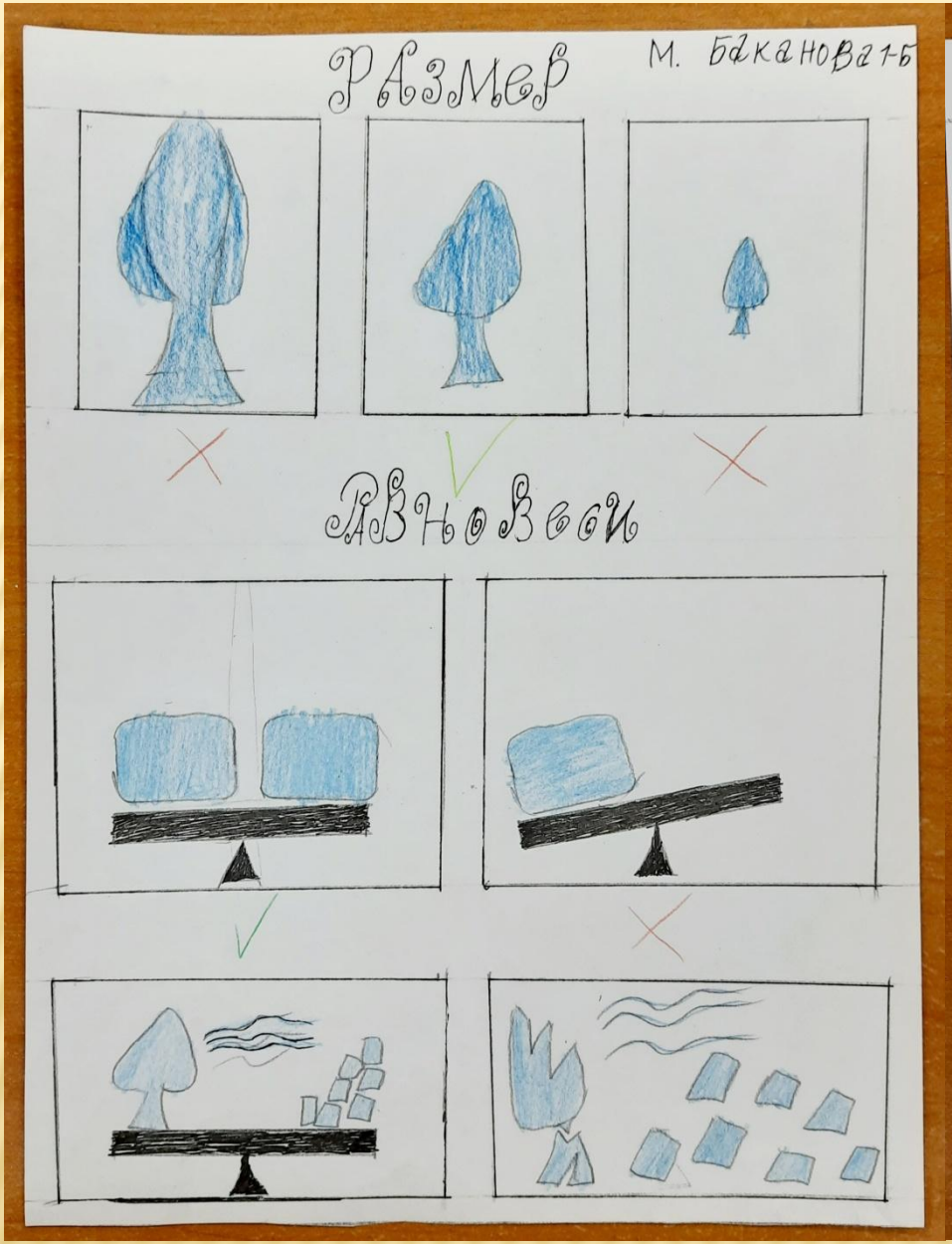
ВОПРОСЫ

- 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?





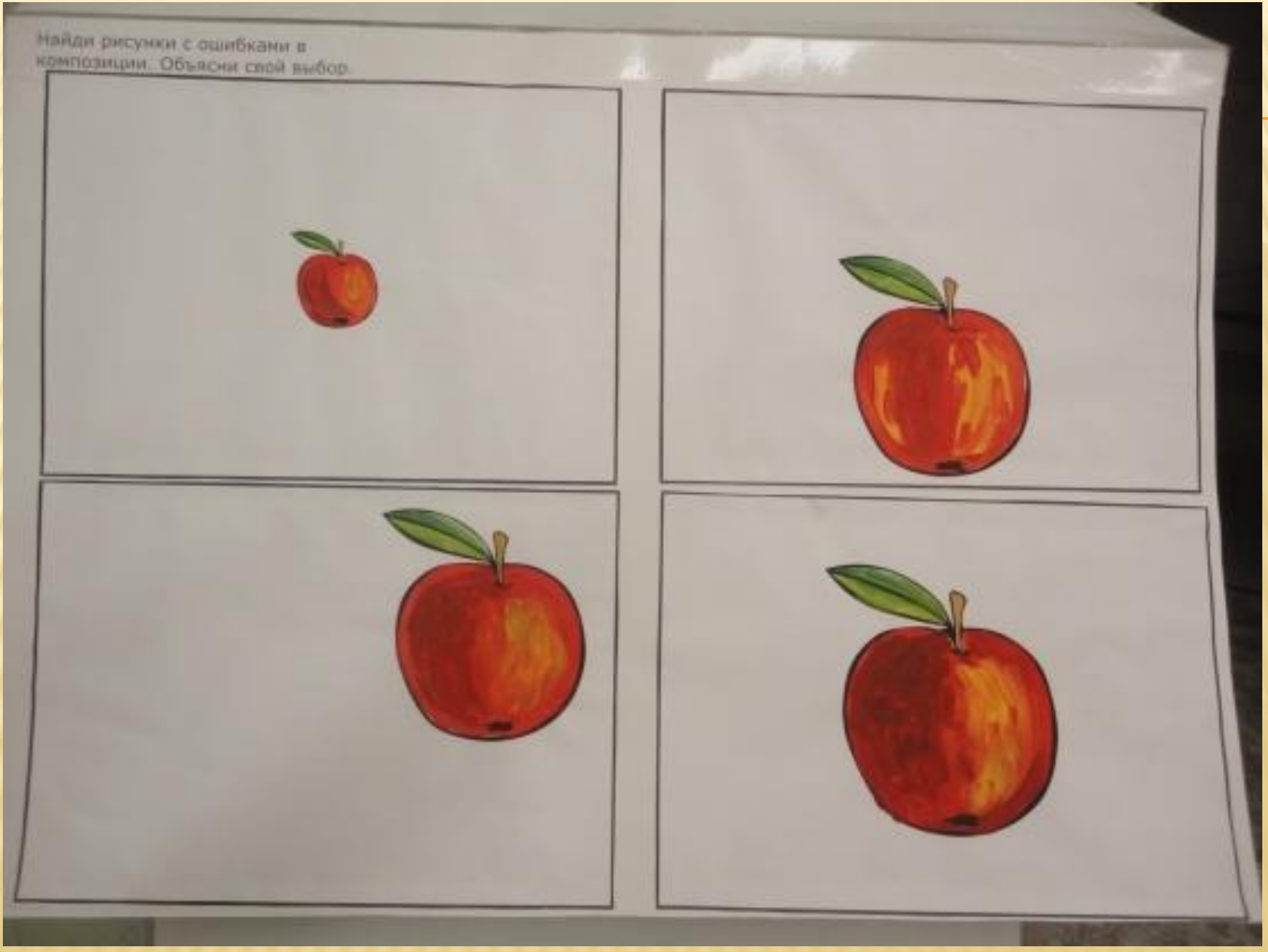
Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла



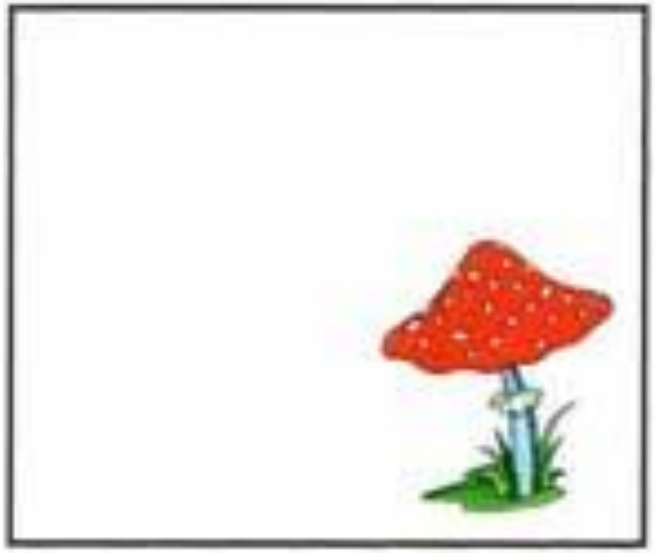
Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла

УРОК 3.
ДОМИНАНТА.
ЦЕЛОСТНОСТЬ.

Найди рисунки с ошибками в композиции. Объясни свой выбор.

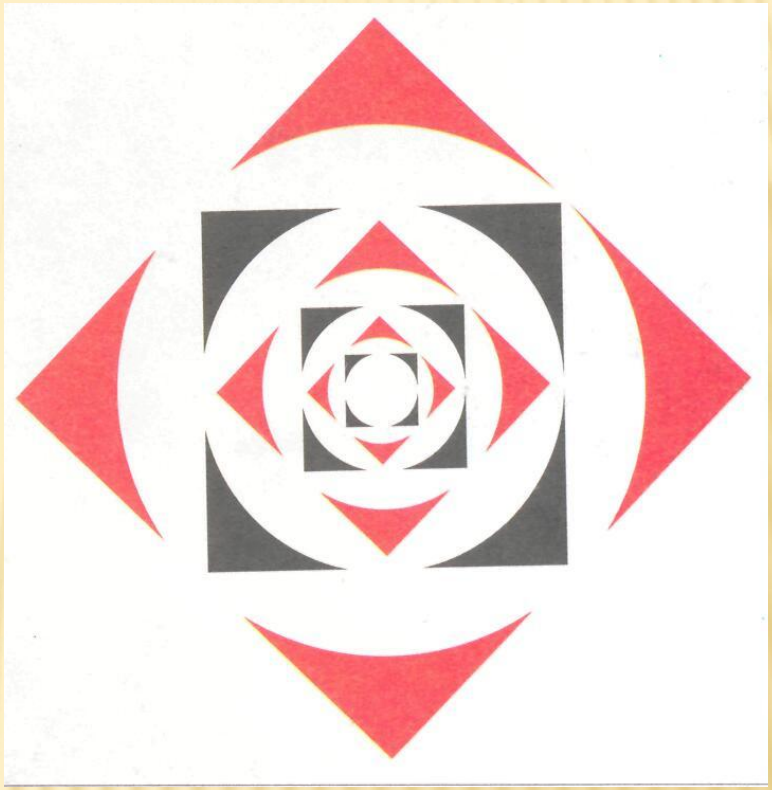


Правильное расположение
(рисунок правильно закомпонован)



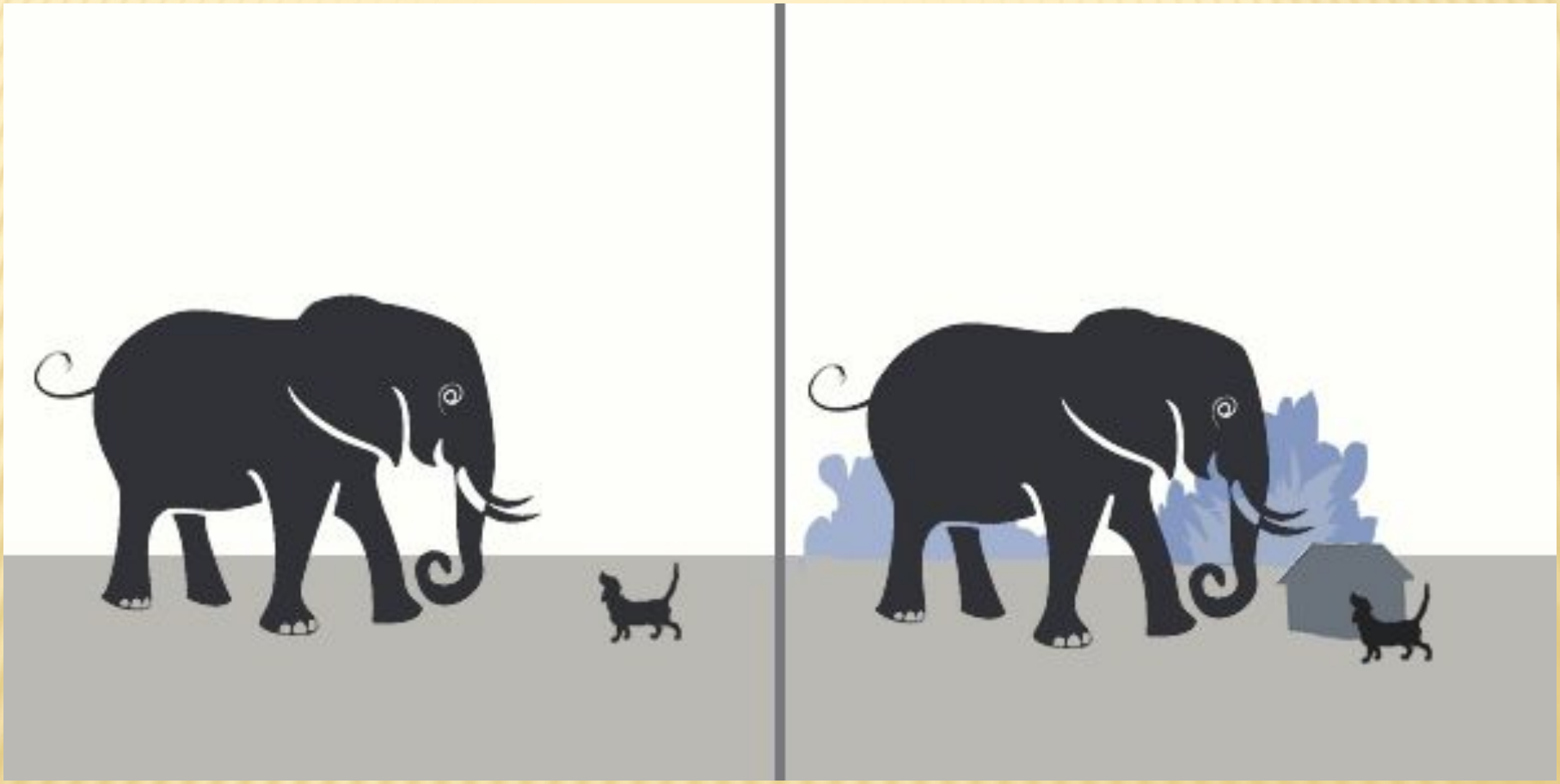
Целостность – внутреннее единство композиции

Отсутствие целостности



Целостность по отношению к раме

Объединение элементов, частей в единое целое

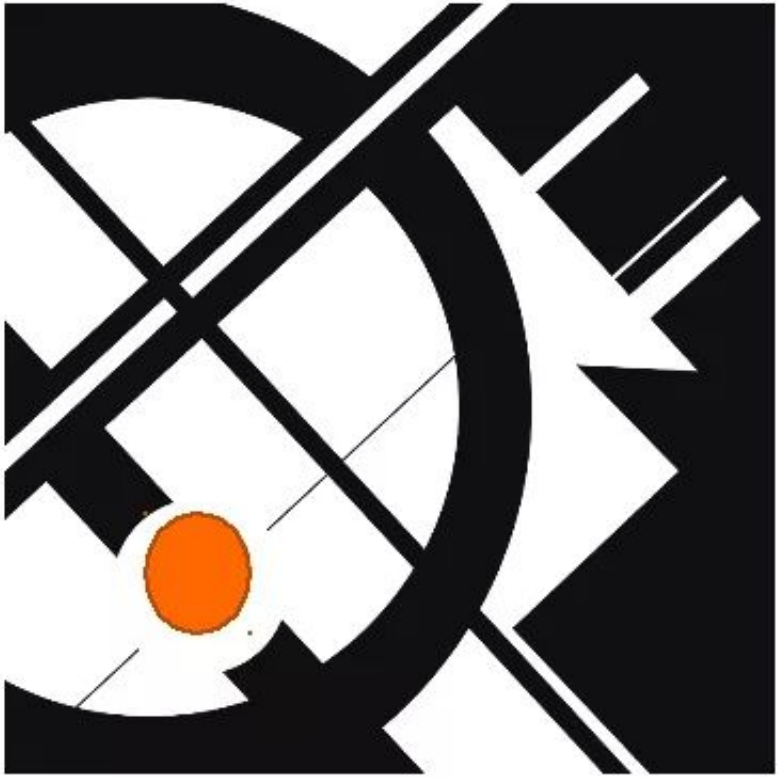


Композиционный центр – доминанта в декоративной композиции

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

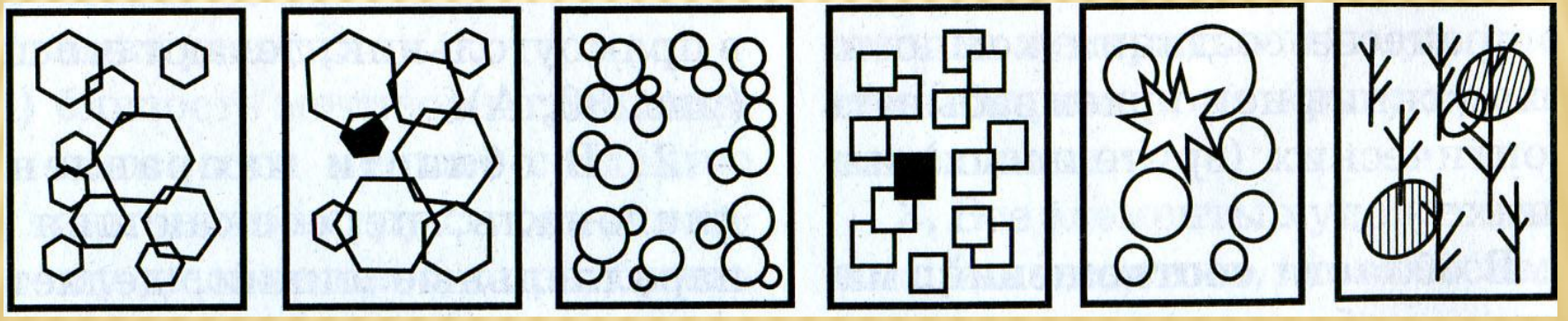
Доминанта - главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть чего-либо .

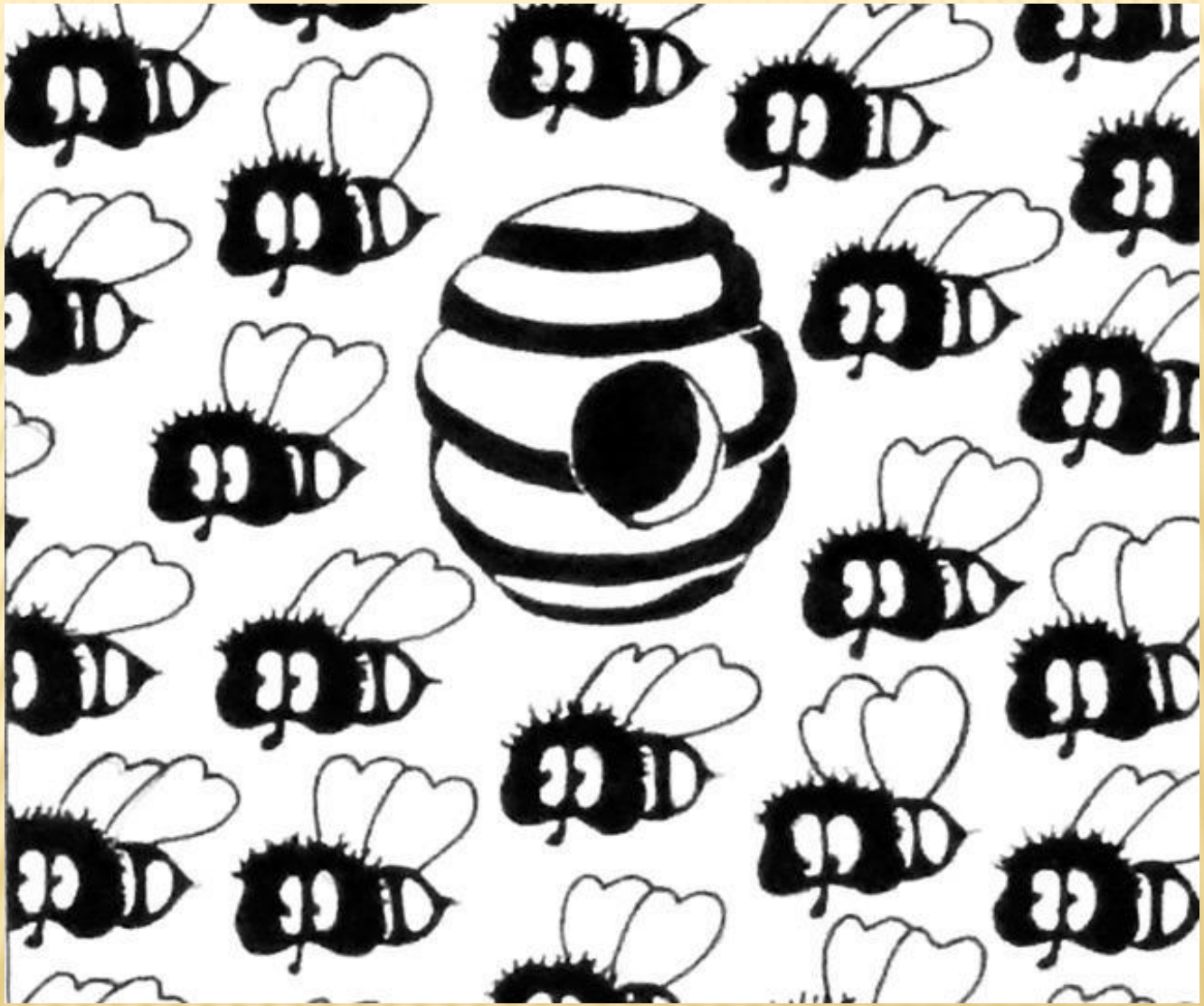
В композиции— это не всегда самый крупный элемент , это может быть самая мелкая обособленная форма, создающая пластический конфликт.



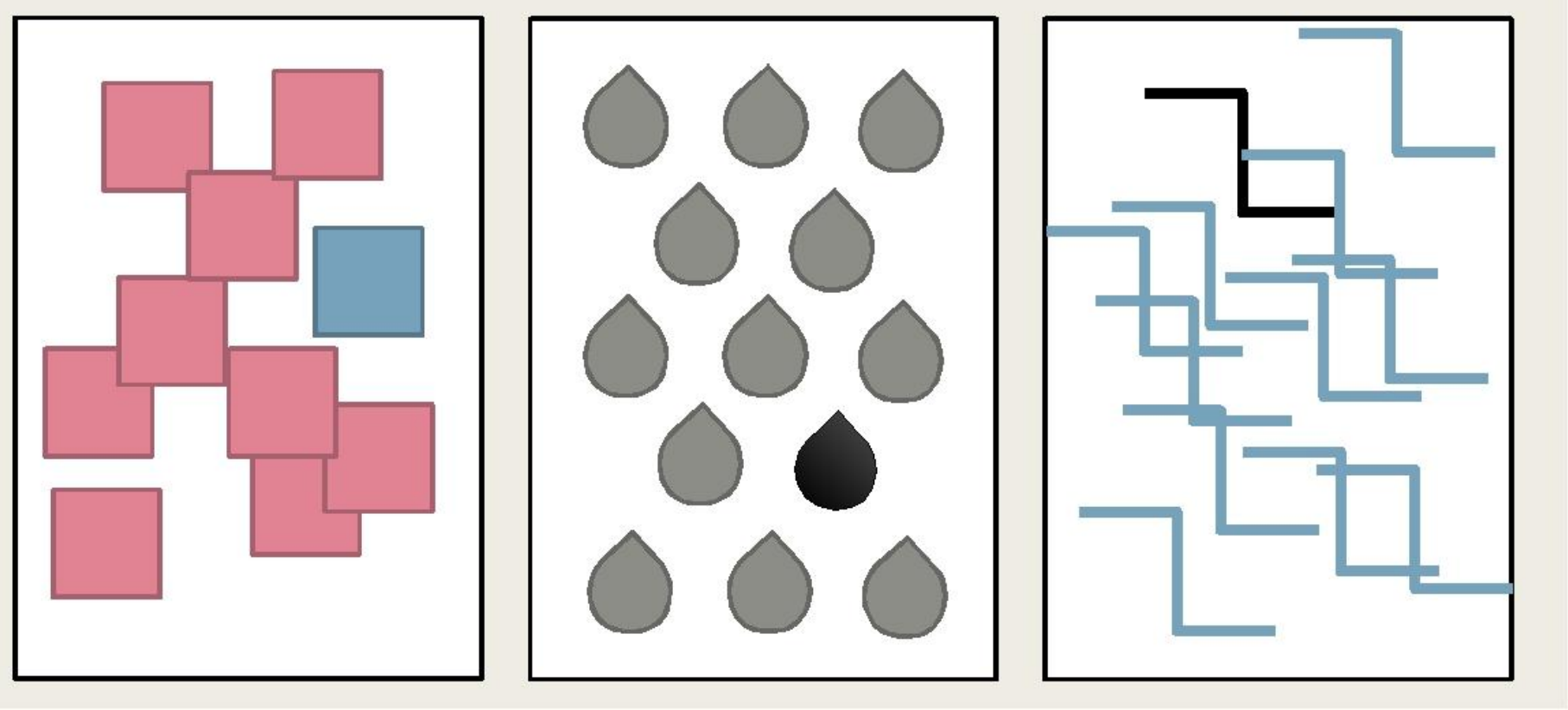
Варианты организации доминанты:

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.

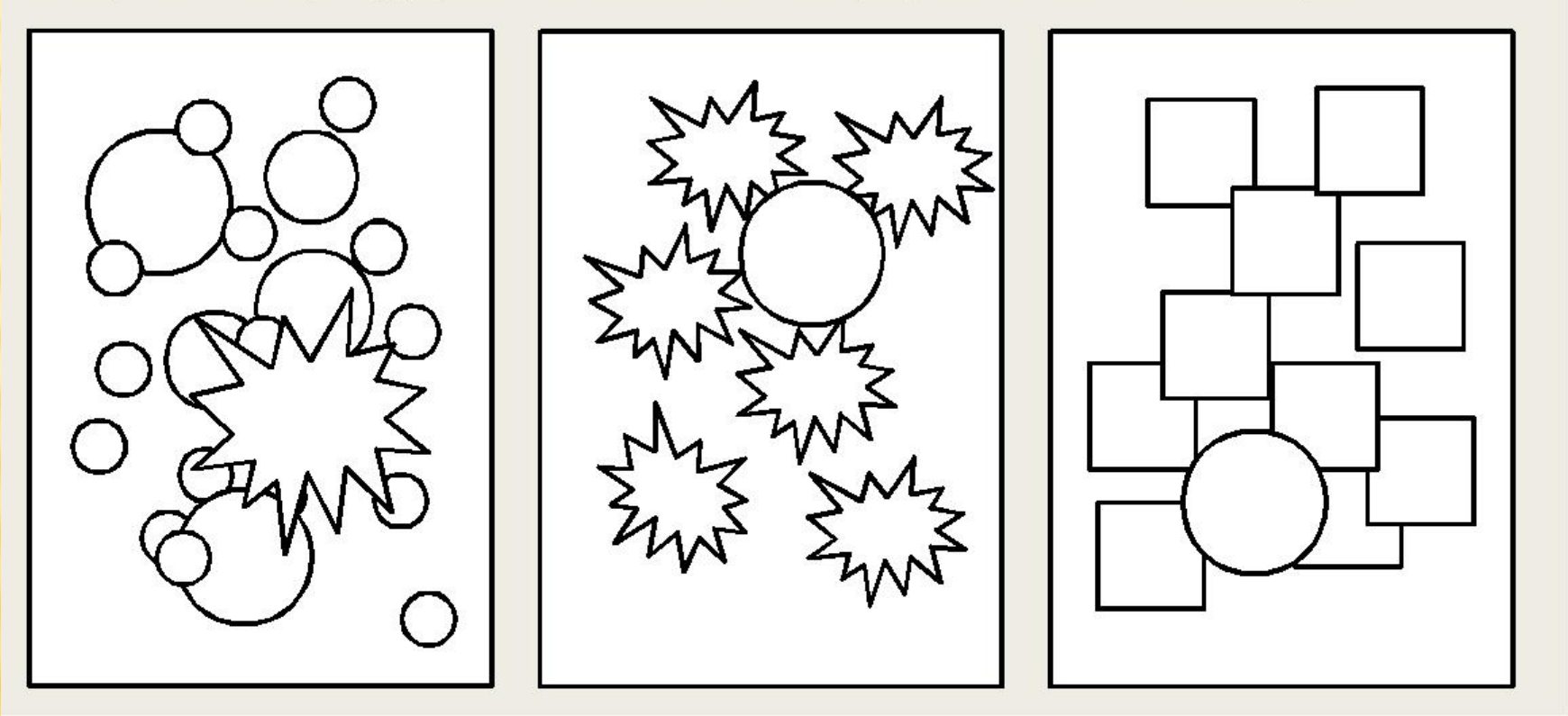


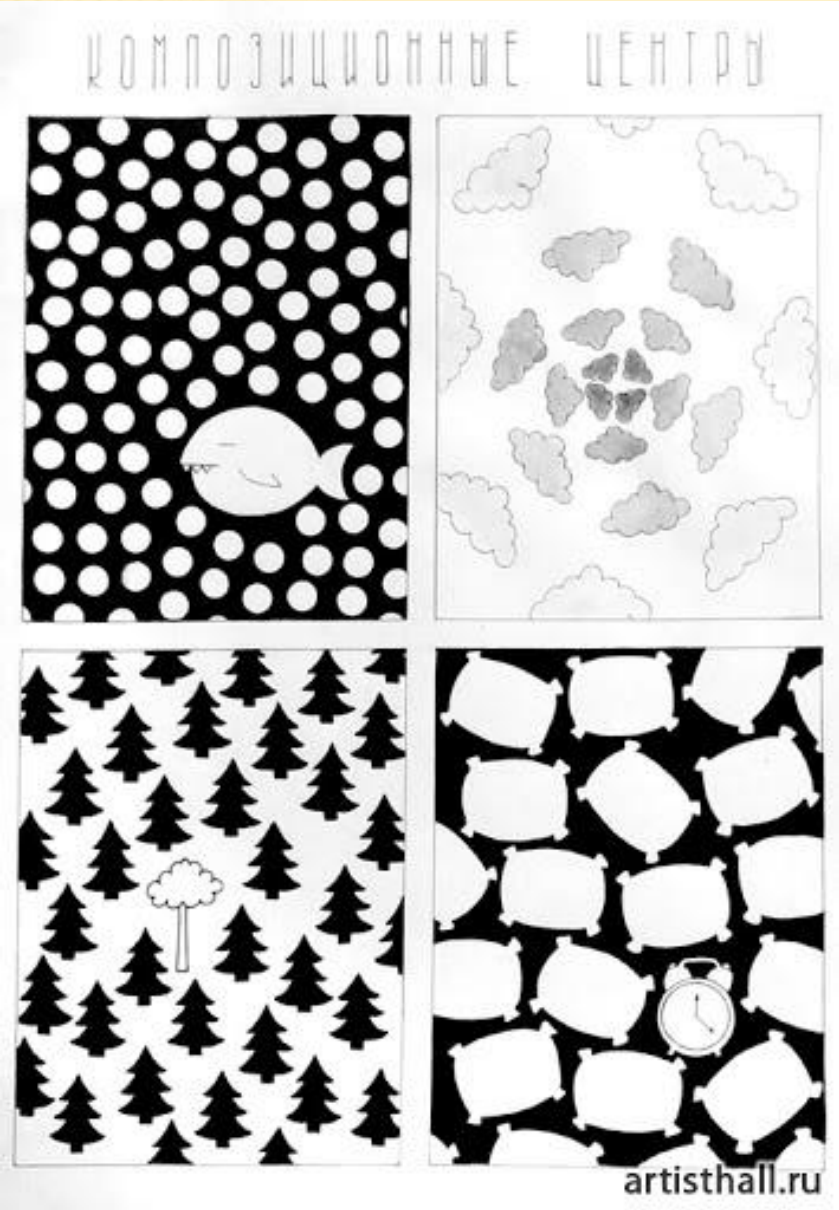


ПО ЦВЕТУ



ПО ФОРМЕ




КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
artisthall.ru

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

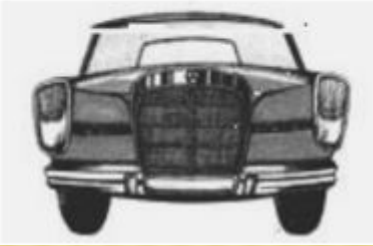
ЗАДАНИЕ

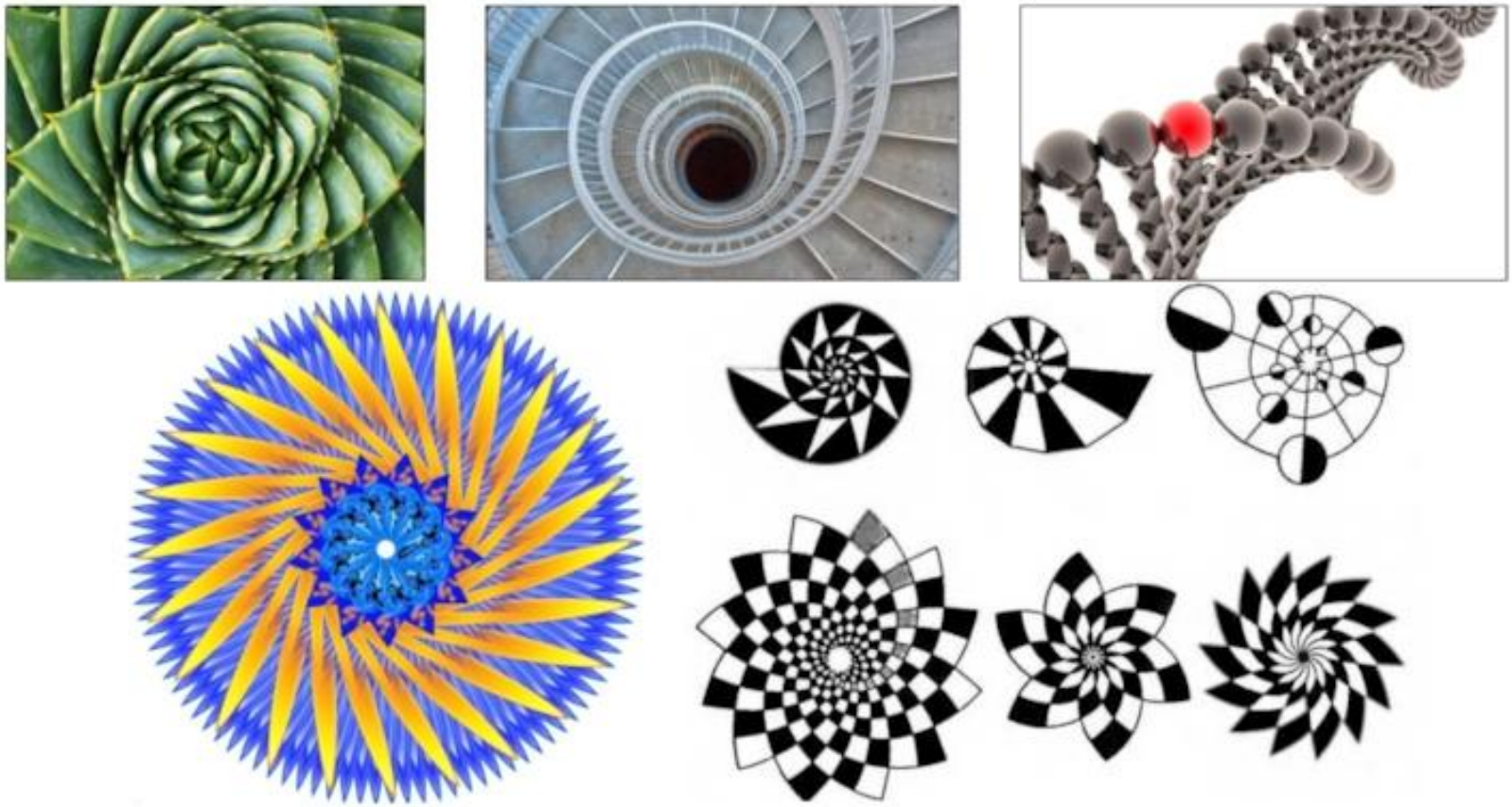
- Выполнить рисунок, используя два цвета (все, что построено на контрасте лучше запоминается).

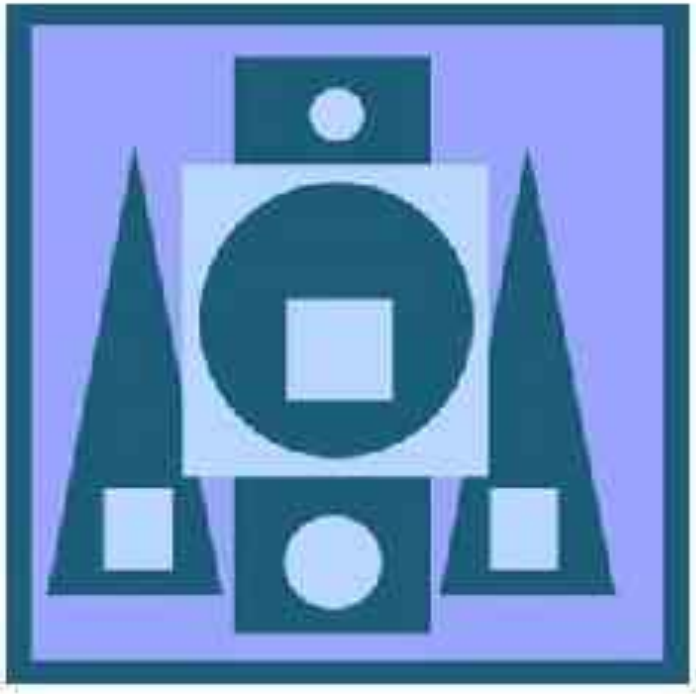
УРОК 4.
СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ

- 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.

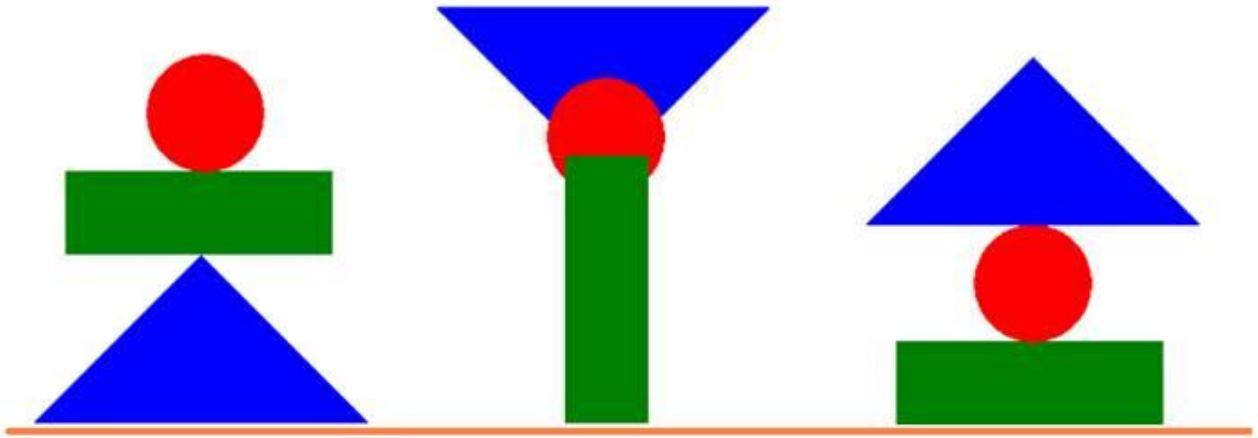
- Симметрия, которую человек раскрыл в творениях природы, стала для него своеобразной нормой прекрасного. Человек стал сознательно использовать симметрию, как средство гармоничной организации формы.







Композиционное равновесие



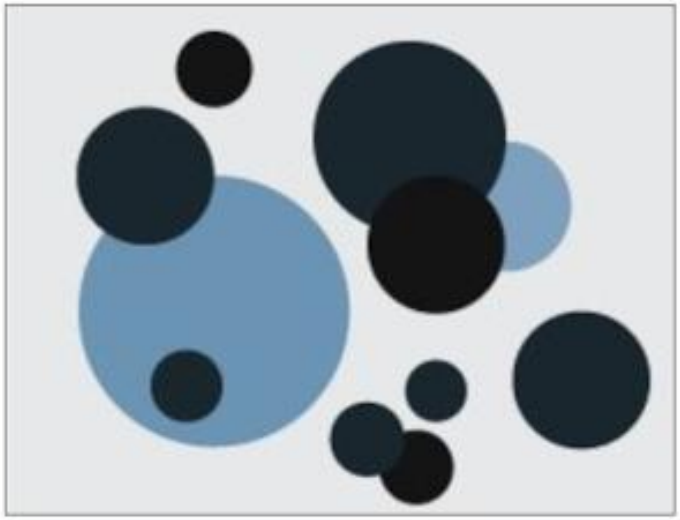
Симметричное расположение

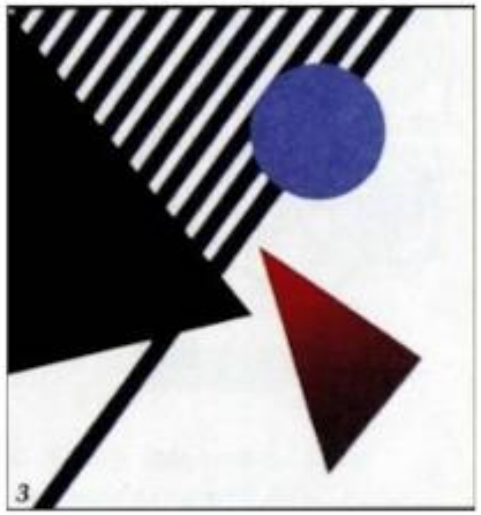
Асимметричное расположение

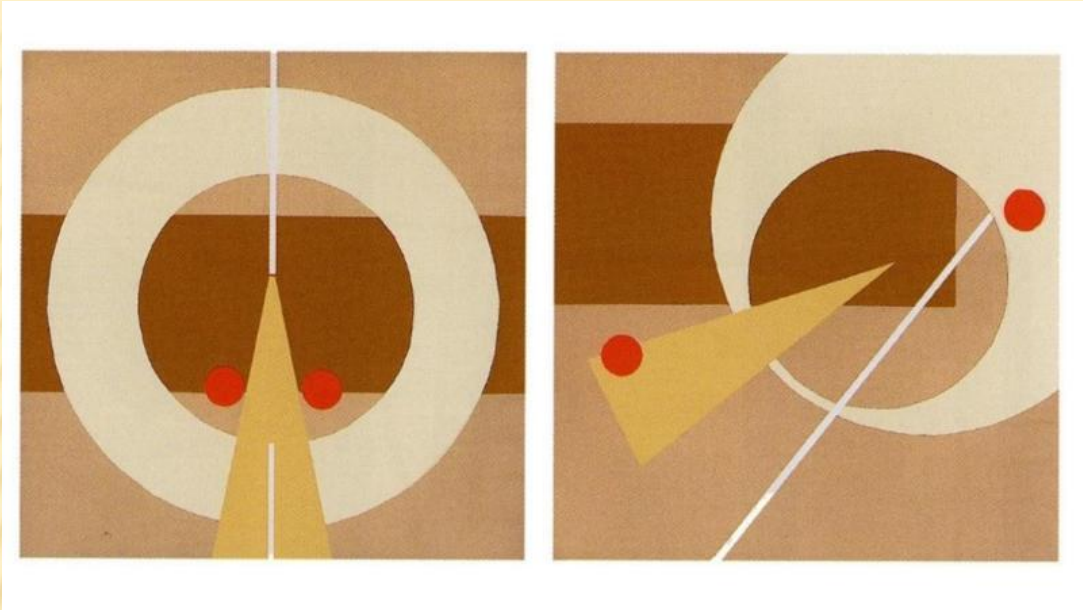
Асимметрия – отсутствие или нарушение симметричного расположения элементов композиции.

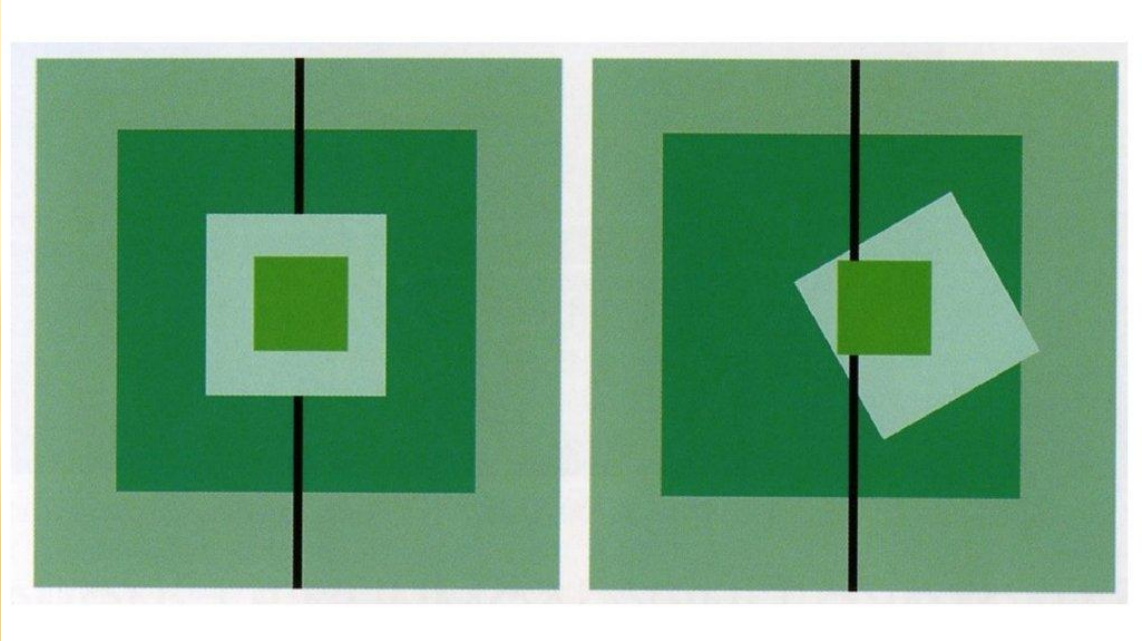
Единство, целостность является целью построения асимметричной композиции так же, как и симметричной. Но, в отличии от симметричной композиции, в асимметричной композиции необходимо достичь зрительного равновесия.

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





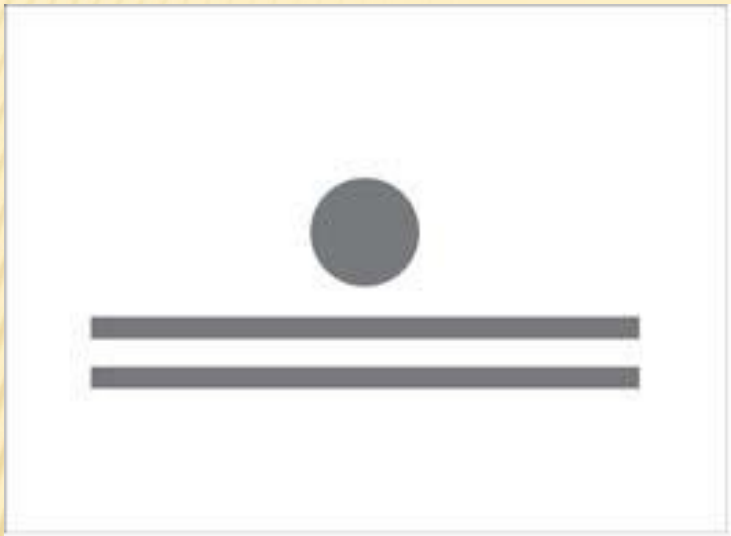


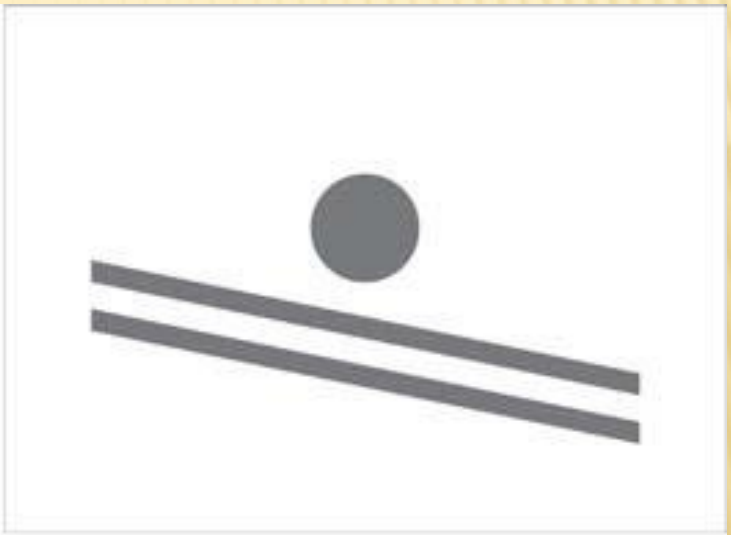


ЗАДАНИЕ

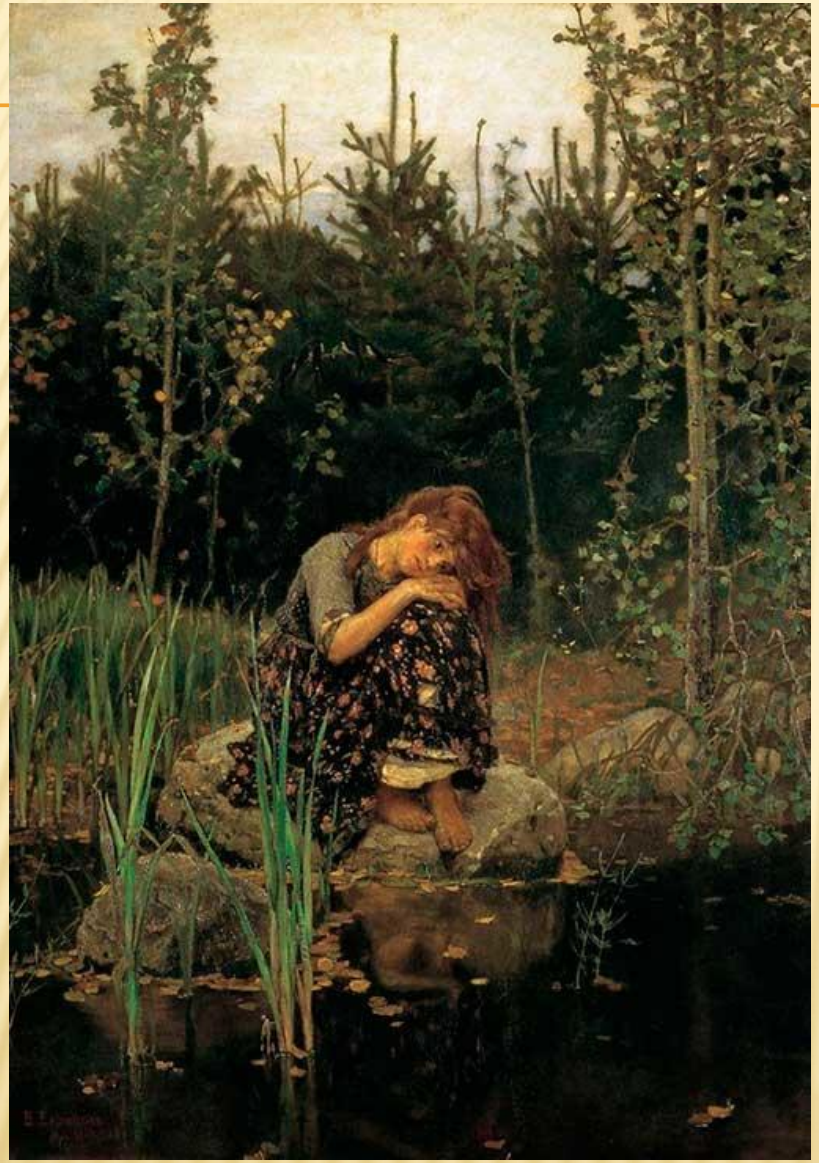
- Выполнить рисунок, используя два цвета (все, что построено на контрасте лучше запоминается).

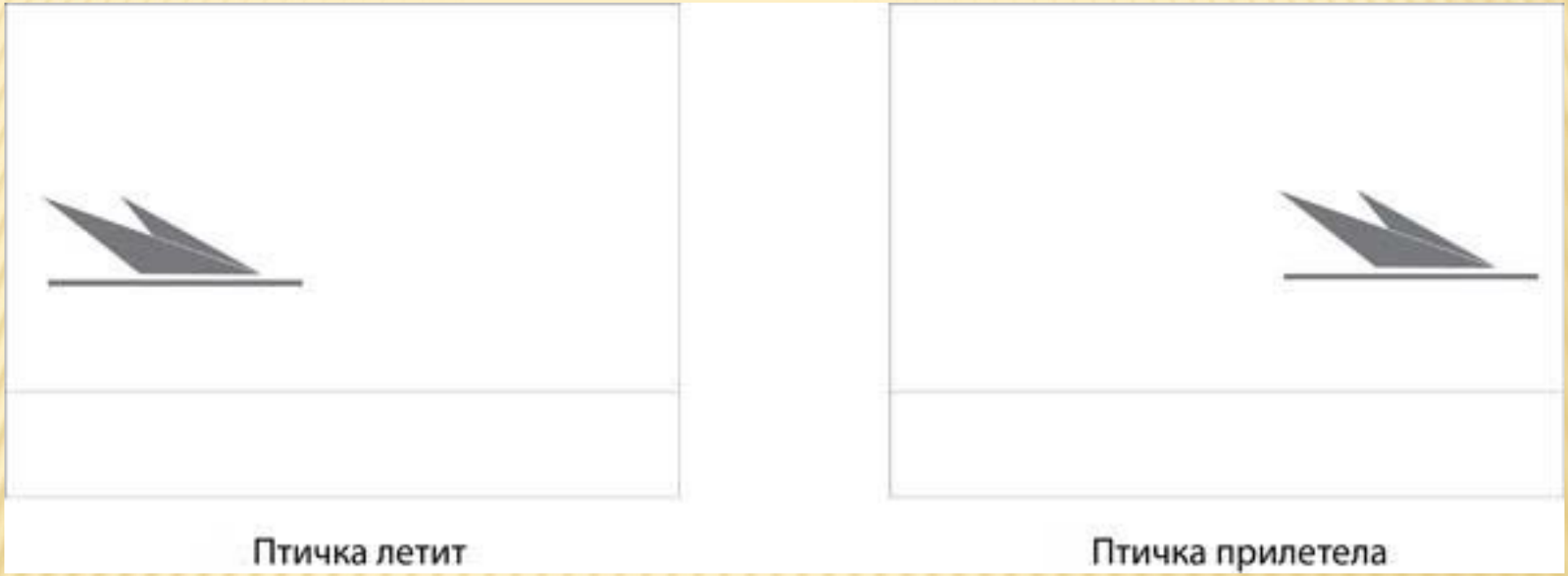
УРОК 5.
СТАТИКА И ДИНАМИКА



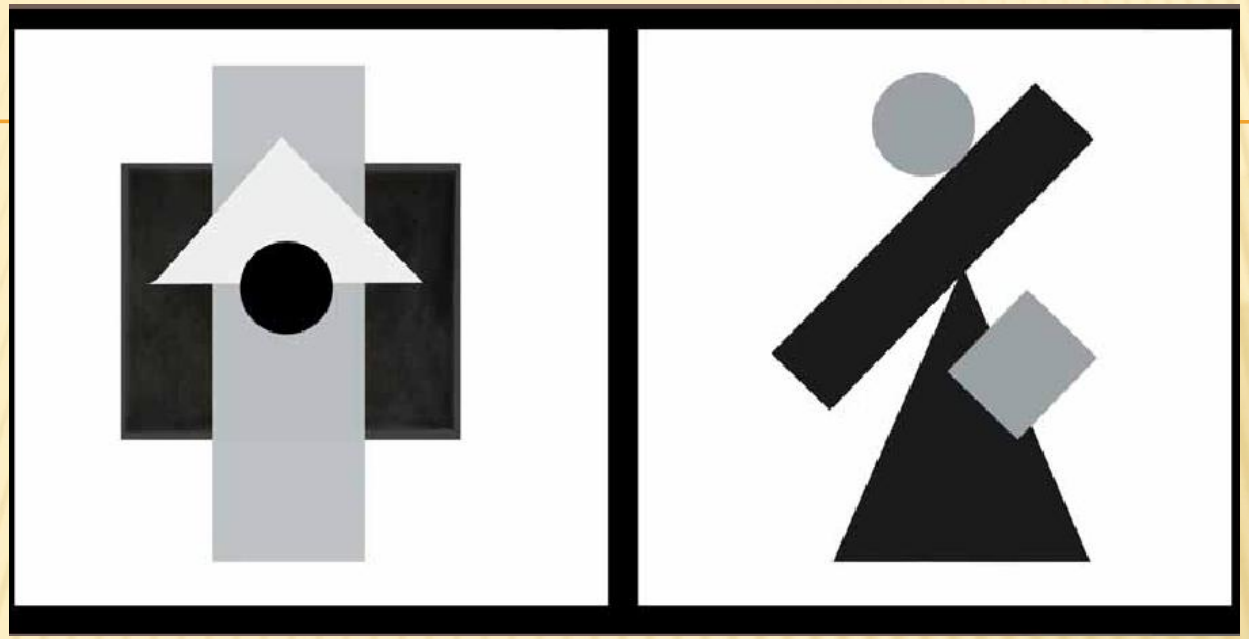


- Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики.
- Статичная композиция (статика в композиции) - создает впечатление неподвижности.



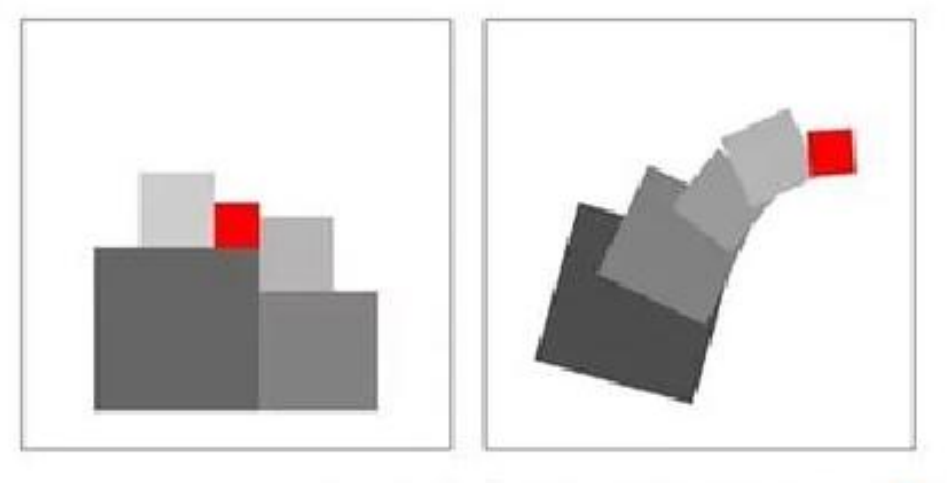


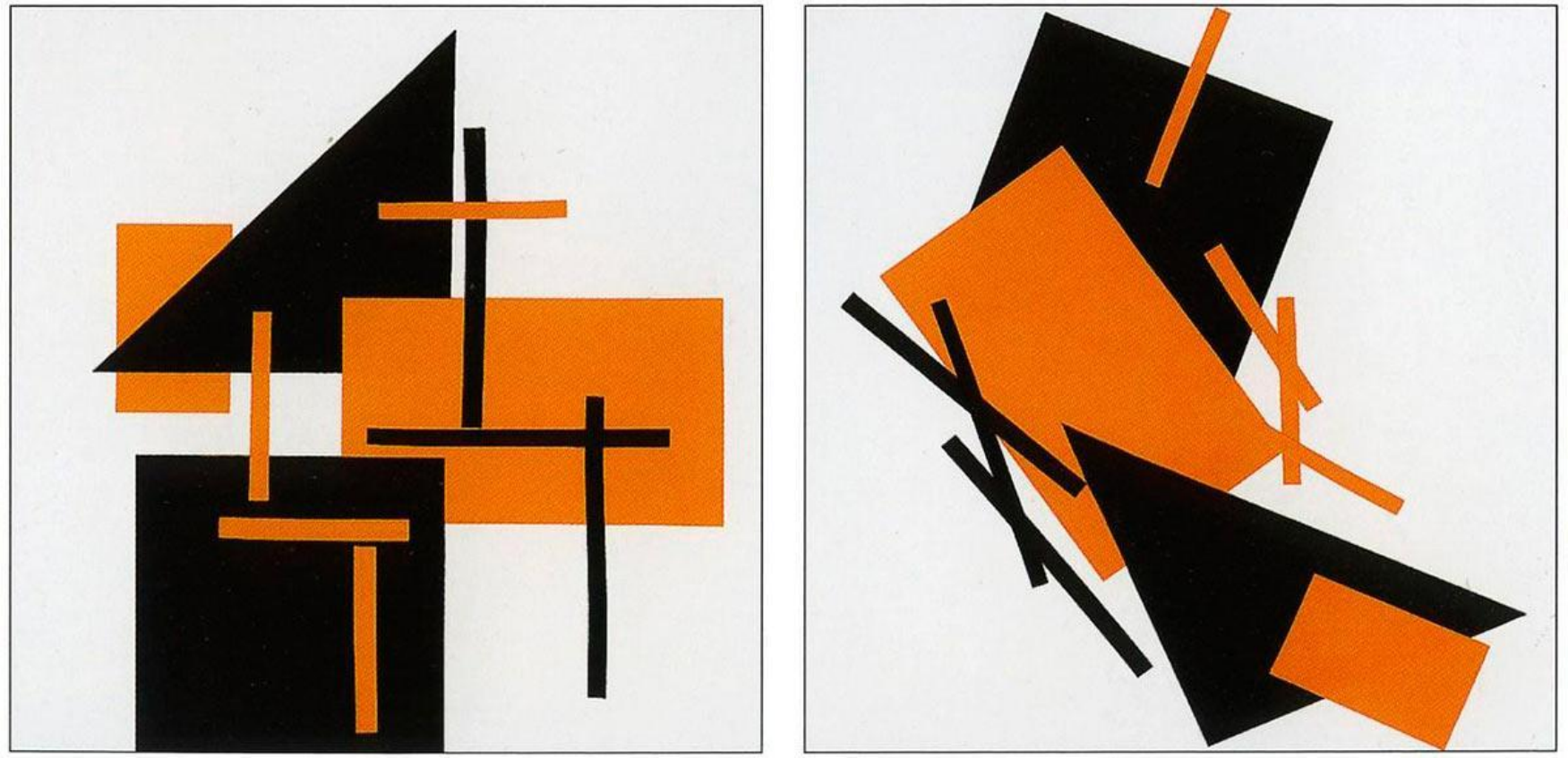
- Так же можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.



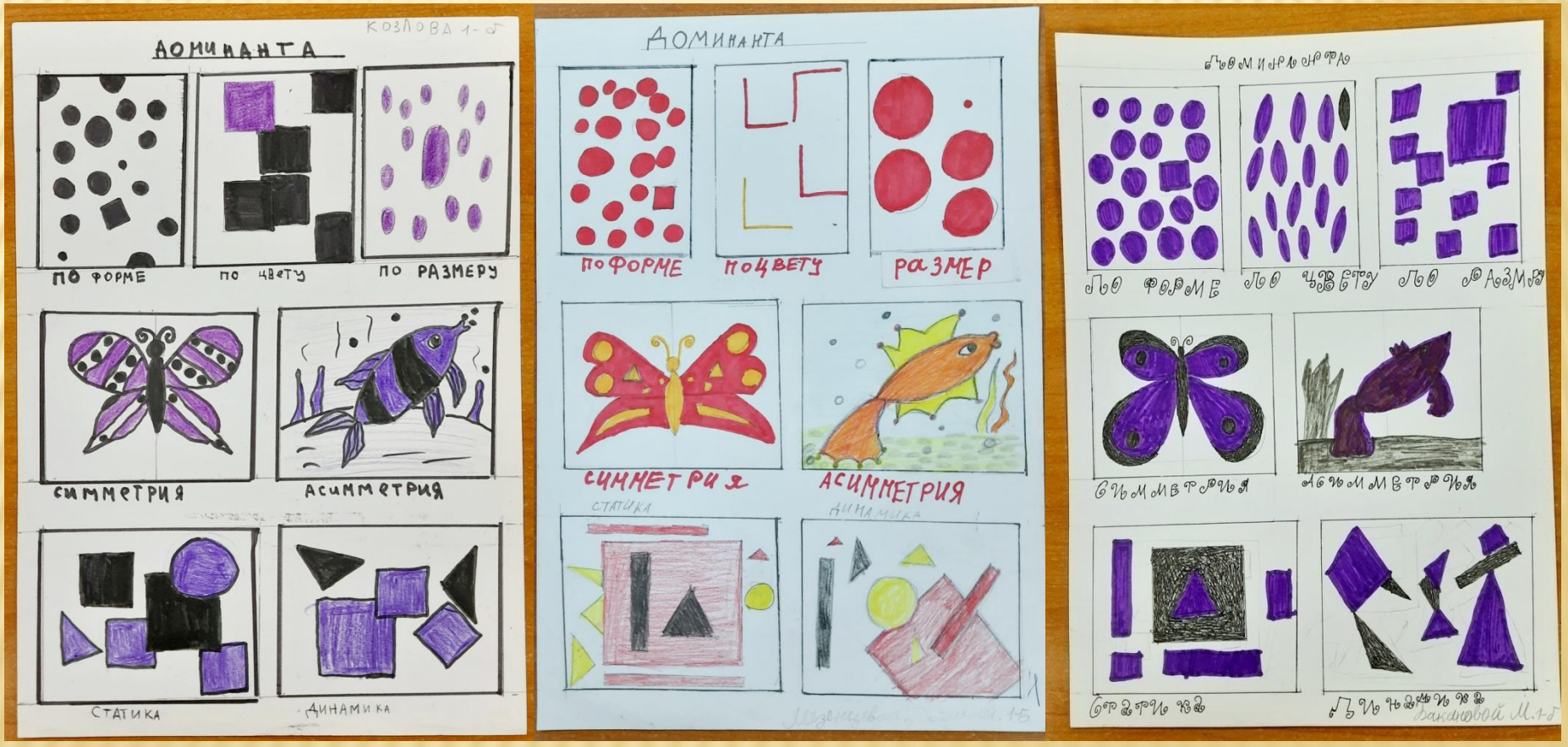
- Статика - это неподвижность. Иногда бывает нужно передать в композиции именно статичность, устойчивость, некое спокойствие и т.п.. Обычно в таких композициях используются только вертикали и горизонтали.

- 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.

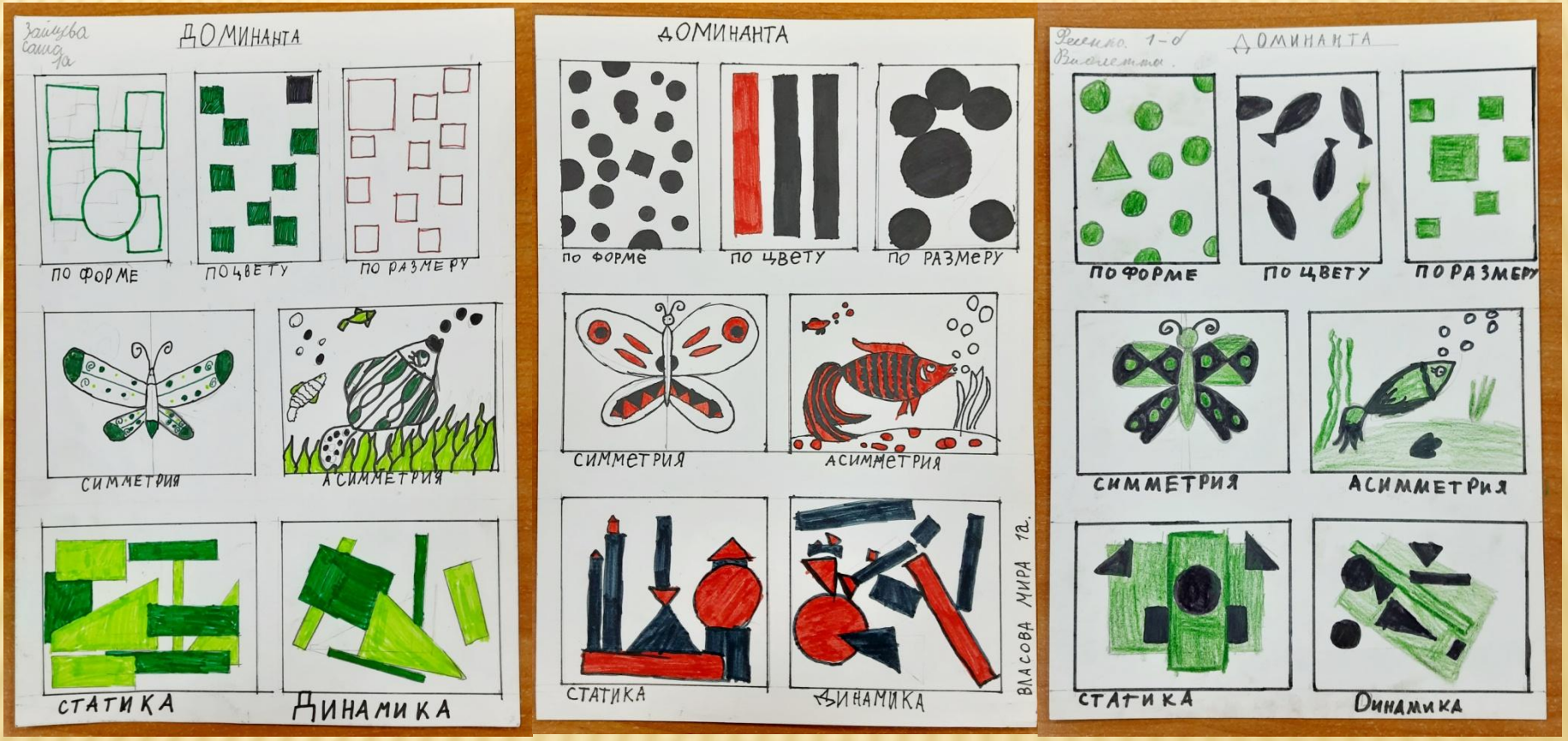




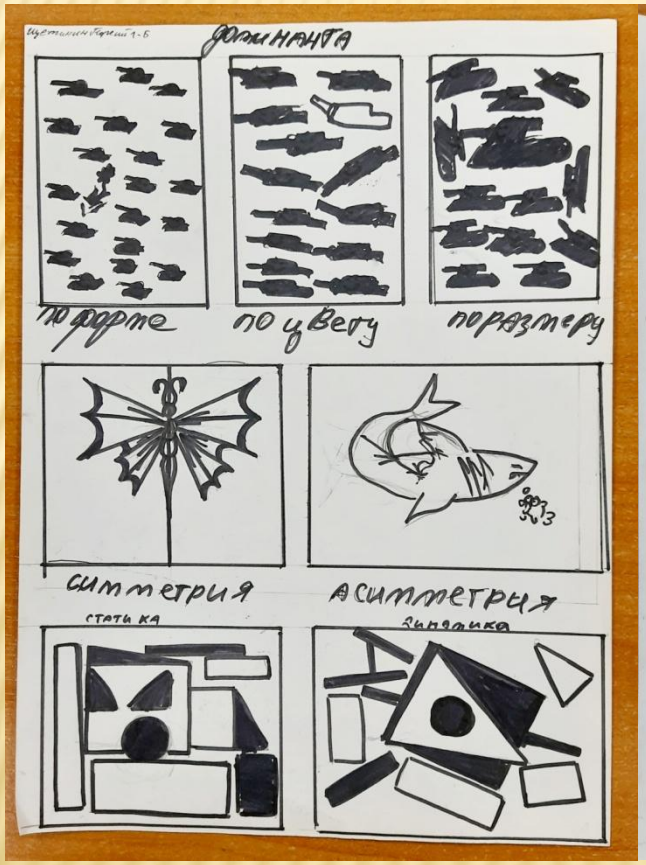
01
06

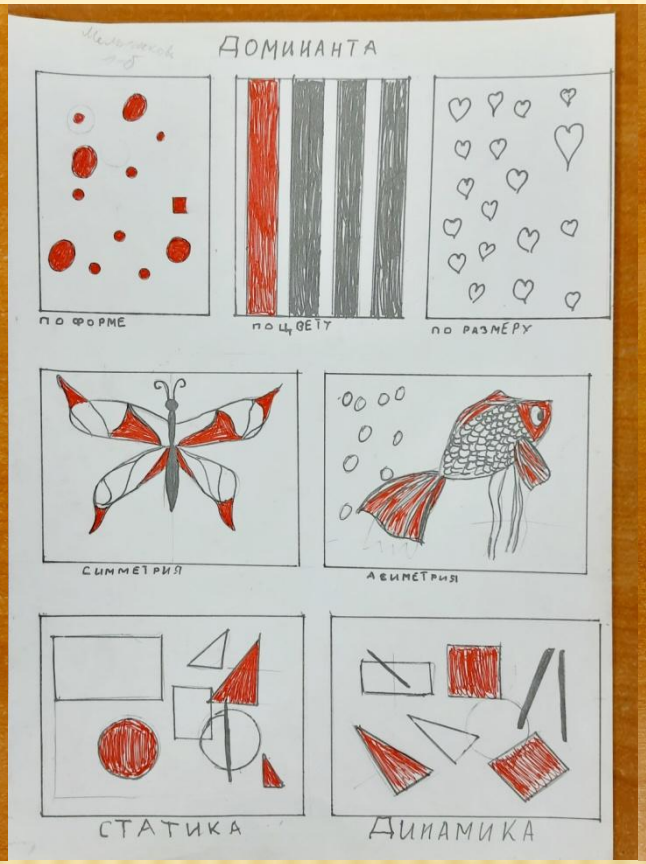


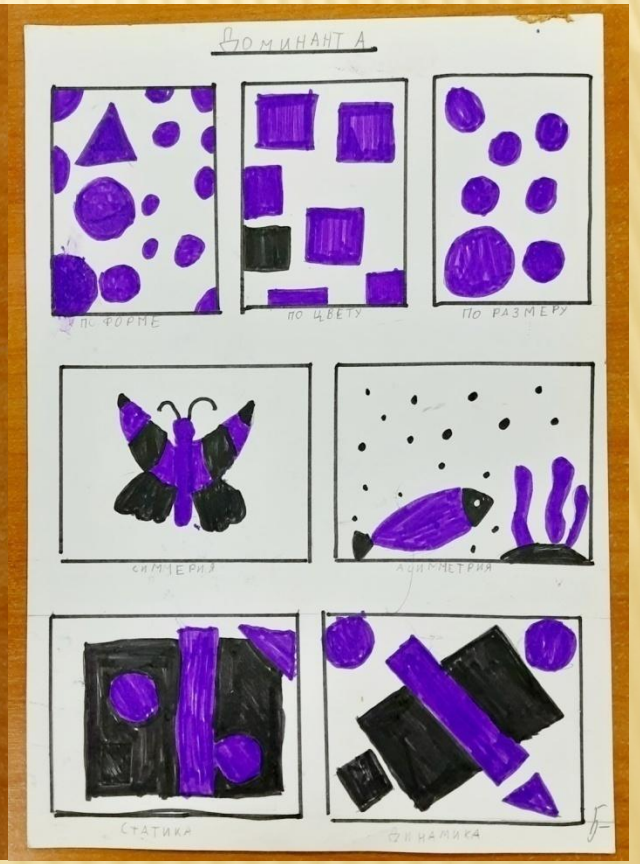
Работы обучающихся 1х классов МБУДО "ДХШ" г. Вуктыла



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