ДОКЛАД

Преподавание композиции в детских школах искусств

Преподаватель

художественно-хореографического

отделения ГУ ЛНР «Краснолучская

детская школа искусств»

Шувыкина Г.Н.

 В современном обществе каждый человек сталкивается с произведениями художественного искусства, которые, в свою очередь, в той или иной мере

влияют на формирование мировоззренческих представлений.

 Искусство, как и мировоззрение, есть формой сознания и духовно-практической деятельности человека, т.е. значительную область содержания искусства составляют мировоззренческие проблемы, которые получают художественное оформление в виде конкретных жизненных ситуаций, конфликтов и противоречий. Такая яркая, многогранная и рельефная подача мировоззренческих вопросов в искусстве – источник силы и глубины влияния его на человека, особенно на детей с их эмоционально-обостренным восприятием и яркими, живыми, образными представлениями.

 В таком быстро сменяющемся потоке событий незыблемой остается роль художника-педагога, главной целью работы которого является культурное развитие ребенка, введение его в социум, воспитание активно творческого человека. Поэтому приоритетным подходом в обучении и приобщении детей к художественному искусству становится направление их деятельности в русле практики, подкрепленной теорией.

 Особое место в этом процессе отводится композиции, как предмету, без которого не обходится грамотное преподавание таких дисциплин как: рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство и др.

 Ведущей ролью обучения композиции является развитие художественного мышления, творческого представления, фантазии, способности к ассоциациям.

 Такие задания как формирование начальных практических навыков работы с формой на плоскости, в рельефе и объеме в первую очередь формируют остроту зрения, пространственное мышление, моноразличительные способности, чувство гармонии, пропорции, чувство материала.

 «Композиция» в переводе с латинского языка обозначает произведение, составление, связь, построение, структура. Композиция обязательна для любых произведений искусства: музыкального, хореографического, театрального, литературного, изобразительного и др.

 В полном значении «композиция» (плоская, объемная, пространственная) – это организованность элементов формы с учетом разных показателей и ряда закономерностей, которые диктуются требованиями гармонизации формы, логичной завершенностью и художественной целостностью.

 Понятие композиции имеет несколько объяснений, но детям я даю понятие более простое – это порядок в расстановке предметов, людей, всей обстановки события, порядок в распределении форм, объемов в пространстве, порядок в линиях и пятнах на плоскости картины, в декоративном облике её поверхности.

 Современное понимание композиции далеко от каких-либо схем, и рецептов ее построения, и тем не менее на своих занятиях я знакомлю детей с закономерностями композиции, говорю о законах, о правилах, о приемах, о средствах. Среди основных законов называю закон целостности и выразительности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции замыслу, также можно назвать закон жизненности и закон воздействия «рамы» на изображение на плоскости.

 К композиционным правилам относим ритм, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрию, асимметрию, статику, динамику, и в средствах – называем линию, штрих, пятно (тональное и цветовое), светотень, перспективу (линейная, воздушная и цветовая).

 Данные закономерности помогают детям делать маленькие «открытия» в своих работах, грамотно выражать сюжетную тематику.

 Уже в работе с натуры закономерности композиции работают на познание выразительной стороны изображения, выборе точки зрения, формата плоскости картины и расположения всех элементов в ней. У детей зарождается понимание двух сторон единой изобразительной композиции иллюзорно-пространственного изображения и его декоративного решения на плоскости картины.

 В связи с этим у ребят возникают и такие понятия, как единство и равновесие в расположении частей, гармоническое сочетание цвета, колорит, ритмическое построение композиции.

 Развивая понимание композиционных средств изображения, обращаю внимание на индивидуальность ребенка, стараюсь «ощутить» композиционные способности каждого ученика в процессе его развития и предъявляю требования соразмерно с его силами, побуждая в то же время к дальнейшему росту.

 Чтобы вызвать более активное отношение к замыслу композиции, предлагаю детям новые материалы: тонированную бумагу, комбинирование техник и материалов и т.д.

 Таким образом, способность компоновать картину состоит в особом специфическом воззрении на действительность, которое объединяет понимание идейно-смысловой стороны изображения с оценкой его образной, графической и живописной формы.

 Работа над тематической композицией связана с развитием способности рисовать без натуры поэтому в начале предлагаю детям проделать работу по памяти. Для таких заданий беру пейзаж, точнее городской пейзаж. Выбираю его таким, чтобы он был активно воспринят детьми, понравился и был понятным для восприятия. В числе первых законченных заданий по городскому пейзажу делаем маленькие, размером с открытку, пейзажи, это пробуждает поэтическое отношение, получаются своего рода маленькие «поэмки» о родном городе «Подарок для друга».

 Желательно, чтобы были люди в пейзаже, но они должны быть лишь элементом картины.

 Особое внимание уделяю организованному наблюдению с видоискателем, оно состоит из 3-х частей.

 В первой части рассматривая пейзаж с детьми, подробно объясняю его содержание, характер, цветовую сторону, обращаю внимание на особенности строений, растительности.

 Вторую часть посвящаю рассказу о способах, которые позволят ребенку охватить самую основную схему построения, увидеть главное и наконец, определить цветовые отношения.

 Третьей частью наблюдения будет рассмотрение перспективного вида пейзажа. В процессе наблюдения дети выполняют зарисовки, которые помогут им в дальнейшем при составлении эскиза. Эскизы выполняются небольших размеров, учу их рисовать не линейно, а пятнами, чтобы работа развивалась в соотношении тонов, как результат целостного решения плоскости: ее членения, пропорций частей, декоративного заполнения и цветового решения, всего того, что примет окончательный вид в завершенной композиции.

 Опыт работы над пейзажем ложится в основу работы над тематической композицией, состоящей из следующих этапов: обсуждение темы, сбор, просмотр материала, лекции, просмотр кинофильмов, рисование с натуры и т.д.

 В процессе работы сталкиваюсь с такими трудностями: усилия детей могут раствориться в желании нарисовать от себя без предварительной подготовки, в процессе сочинения дети могут уклониться от решения композиционных задач и переключиться на литературное изложение, забыв о пластических и живописных сторонах композиции, и воображение детей может ухватится за частности.

 Учитывая перечисленные трудности, обращаю особое внимание детей на организацию работы, настойчиво возвращаю к последовательности выполнения, таким образом удерживая детей от метаний и разбросанности в процессе сочинения.

 Подводя итог, хочу сказать, что перед учащимися в ходе всего процесса обучения и воспитания на занятиях композицией ставлю посильные задачи – средствами рисунка и живописи воссоединить и грамотно создавать картинную плоскость действительности.

 В связи с объемностью и сложностью решения композиционно-учебных задач, в соответствии с программным обеспечением, в преподавании композиции выделены следующие этапы:

- введение в понятие «композиции» и изучение формальной композиции, отработка умений и навыков учащихся в расположении предметов на плоскости листа;

- введение конструктивной композиции и постепенный переход к ней от формальной (от двухмерной к трехмерной);

- усложнение предмета появление термина «структурная композиция», даются определения терминов «экстерьер и интерьер» с учетом перспективы, составление абстрактных геометрических форм с привязкой их к натуре;

- посвящается изучению «станковой композиции».