

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 ГОД

Методика и педагогическая практика

Невская Галина Александровна

Государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования детей

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«ДЕКОРАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «МОЙ ГОРОД» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Введение.

В детстве почти все дети с удовольствием рисуют. Рисуя, ребенок познает мир, рисуя, общается с окружающими. Рисунок – знаковая система, выполняющая функции коммуникативные, информативные и регуляторные. В возрасте 8-11 лет акцент переходит на словесную форму выражения своих чувств и мыслей. Детский изобразительный язык, который раньше удовлетворял ребенка, теперь его уже не устраивает, и тут нужна профессиональная помощь. Как всякий язык, язык изобразительного искусства обладает своей грамматикой, с которой надо познакомить учащихся. Цвет, пятно, линия, тон – средства выразительности, необходимые для создания образа. Необходимо показать учащемуся, что главное – это создание образа, а не подобия теми средствами, которые заложены в каждый из видов изобразительного искусства. Очень часто и у взрослых критерием оценки произведения изобразительного искусства является «похожесть». Тем более неудивительно, когда учащийся хочет, чтобы было как «настоящее», стремится к точности и аккуратности, опуская при этом самую суть произведения искусства – образ. Особенно это относится к детям, которые не занимались с детства изобразительной деятельностью, не занимались планомерно, но хотят рисовать и пришли в изостудию в возрасте, о котором говорилось выше, когда наступил, скажем,

так «кризис изобразительности»: как хочу – не могу, как могу – не устраивает. Вот для этой категории детей и сделано данное методическое пособие.

Постижение средств выразительности изобразительного языка может вестись и ведется на разных заданиях, но, учитывая особенности среднего и старшего школьного возраста, одним из первых заданий я предлагаю им создание декоративной композиции, где учащиеся знакомятся с некоторыми из основных средств выразительности (тон, пятно, линия). Постановочные задания в большом количестве на первом этапе могут показаться учащимся скучными, отпугнуть их.

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста архитектура – не самый привлекательный объект, и здесь я вижу два пути вызвать их заинтересованность. Первый - хотя бы небольшой экскурс в историю архитектуры и монументальной скульптуры, связь архитектуры с материалом характерным для каждой эпохи и страны, а также экскурс в историю города (М.Н. Пыляев «Санкт-Петербург», «Забытое прошлое окрестностей Петербурга»), позволяющий оживить и наполнить образами изображение города. Второй – необходимость поиска графического эквивалента изображаемому фрагменту городского пейзажа (стекло, камень (брусчатка, гранит, кирпич)), необходимость графического решения плоскости стены вызывает у обучаемого более внимательное отношение к архитектуре, архитектурным деталям (карнизы, руст, колонны, портики, волюты, элементы декора и т.д.). Это способствует развитию наблюдательности, формирует развитие направленного внимания, и, в конечном счете, будем надеяться, формирует более уважительное и любовное отношение к своему городу.

1-ое задание: создание небольшой по формату композиции на основе выявления декоративных качеств предмета и в характере мотива в целом.

Перед выполнением задания учащимся предлагается рассмотреть природные формы: растения, листья, древесную кору, мох, шишки, раковины, камни и т.п. и попробовать передать линии различного характера (округлые, угловатые, извилистые, прерывистые к т.д.), впечатления от изображаемой формы. Затем найти прием или характер линии, в какой декоративной

композиции можно было бы вообразить воздух, воду, землю и т.д. При этом возможно утрирование, гиперболизация, выделение определяющих свойств предмета. При поисках ритмических связей предметов в листе возможно введение обводки форм, подчеркивающих контур, важно только найти верный контур, который подчеркнет выразительность формы, поможет соотнести предметы в пространстве листа. Если изображаемый предмет декорируется внутри, необходимо следить, чтобы декорирование соотносилось с формой предмета, не разрушало, а подчеркивало характер изображаемого.

Сначала желательно взять для изображения лист дерева, обратив внимание на конструктивную основу, характер силуэта и связь этих компонентов, затем необходимо поработать над компоновкой его в формате листа.

Композиции будут различны, они определяются тем, какие качества будут выбраны как главные. Можно изобразить один лист, подчеркнув конструктивную основу мотива. Связь предмета и плоскости листа осуществляется ритмическим соотношением орнамента прожилок с фоком. В другом варианте линиями различного характера может быть решен и фон, полностью или частично. Помимо собственных художественных задач на этом задании отрабатываются различные приемы, способствующие решению работы в орнаментальном плане.

В другом случае можно построить композицию на воображении нескольких листьев, определив их взаимосвязь, как с форматом, так и между собой, также на основе выделения конструктивной основы. При этом не следует искать ритмов в механическом повторе одного мотива. Интереснее найти образ каждого листика не только в его сходстве с остальными, но и в отличительных признаках.

Полезно продолжить это задание, изображая различные интересные по структуре и фактуре предметы. Это могут быть различные фрукты (их можно разрезать) растения, несложные натюрморты с различными по фактуре

драпировками и предметами (стекло, металл), зарисовки деревьев с различным рисунком ветвей и листьев. Во всех выполняемых работах необходимо создать декоративную интерпретацию. Приступая к изображению дерева, необходимо сразу представить себе какое оно: молодое, старое, весеннее и т.д. В данном задании нет необходимости в предварительных натуральных зарисовках, образ может возникнуть на основе зрительных впечатлений и ассоциаций. Необходимо следить, чтобы в процессе работы, учащийся не увлекся излишней детализацией, искажая искомый образ, необходим сознательный отбор деталей, работающих на создание образа.

Учащимся нравится эта работа, так как в результате этой работы, невзирая на небольшой размер и «простоту» изображенного, получилась картинка. В следующем задании мы переходим собственно к нашей теме «Мой город» и предлагаем в небольшом формате найти композиционное решение выбранного мотива, используя только черный и белый (тушь, кисть).

2-ое задание: силуэтное решение – это более сложное задание, которое предполагает сознательный выбор здания или фрагмента его интересного по силуэту. Для начала можно взять за основу деталь: фонарь, фрагмент решетки и т.п., и решить двух плановую композицию (к примеру: фонарь и фрагмент решетки - первый план, дома - второй; окно и вид из него). Как правило, когда учащиеся, даже живущие в центре города, рисуют дом, получается весьма скучный прямоугольник с такими же однообразными прямоугольными проемами окон и дверей. В данном задании отсутствие цвета, способного украсить и однообразную поверхность, вызывает необходимость поиска более интересных форм предметов и тонального пятна, разнообразия линий, организующих изображение.

В самых первых эскизах, фиксирующих замысел, лучше решать изображение предельно обобщенно, что поможет точнее почувствовать композицию в целом, движение тональных форм в листе, их взаимосвязи, не отвлекаясь пока на частности. В эскизах ведутся поиски композиционного

решения, которое в конечном варианте определит характер образа. Важно искать новые пространственные связи, которые отвечают не иллюзорному объемно-пространственному принципу, а подчиняются задаче нахождения образного строя композиции. Надо компоновать формы, искать их связь, как между собой, так и с листом бумаги, учитывая и интервалы между изображенными предметами и поля листа, которые также активны, как и предметные формы. Необходимо найти зрительный центр, то есть главную ось изображения и подчинить ей все остальные. Зрительный центр не обязательно середина листа, он может быть, и смещен, его расположение определяется ритмическими взаимосвязями с остальными формами. Можно воспользоваться при построении и геометрическими схемами, когда формы включаются в круг, эллипс и в пересечение кругов, квадратов и т.д. Вспомогательные линии, которые объединяют или расчленяют предметы, затем будут не нужны. Используя вспомогательные линии необходимо не забывать, что они играют только служебную роль, и композиция требует дальнейшего развития. Уже в первоначальных эскизах ведутся и поиски формата листа, так как он определяет компоновку форм по вертикали или горизонтали – это может быть и квадрат, и прямоугольник с тем или иным соотношением сторон. Здесь уместно поговорить с учащимися о взаимодействия фона и пятна, о том, какие связи возникают между предметами на листе бумаги даже когда это просто пятна, не имеющие изобразительной предметности, когда возникает притяжение, а когда отталкивание. Размещая в формате листа геометрические фигуры различного размера надо попытаться создать уравновешенную, статичную, замкнутую и динамичную композицию.

Движение может создаваться использованием диагонали или изображением крайних форм фрагментарно, что как бы продолжает движение за пределы листа. Применим очень интересный в декоративной композиции и принцип объединения в одной композиции явлений и предметов, совершающихся в разное время и находящихся в разных пространствах. Важным на этом этапе является использование

ритмических взаимосвязей предметов, утрировка натурной формы, выбор точки зрения, необычность композиционного решения (например, один предмет может быть изображен в отрыве от остальных и даже от пространственной среды). Применим и прием повтора или показа какого-либо предмета с разных сторон, подчеркивание конструкции предмета. Это задание может быть продолжено аппликацией (вырезание из бумаги), в некоторых случаях рваная аппликация. Аппликация дает простор для развития композиционных навыков, учит сознательно комбинировать формы в листе: передвигать, менять местами, изменять их взаимные величины, тон. Как промежуточный вариант между заданиями используется аппликация на трех основных тонах – черный, белый, серый. Учащиеся должны сделать несколько вариантов, меняя тон фона и формат листа. Начать лучше на сером, затем на черном и, наконец, на белом. В зависимости от тона фона будет меняться не только тон форм, но и их композиция в формате, размер, возможно и пропорции. Белый цвет фона потребует более плотного заполнения листа, иначе его активность может подавить предметы. Можно применять деление фона на части.

3-е задание – усложнение композиции с введением промежуточного тона, образуемого линиями различного характера (здесь к кисти мы добавляем перо). В этом задании ведется дальнейшая разработка темы, отбора тех мотивов, которые активно работают на тему и могут быть более детально графически проработаны, используя приемы найденные при выполнении первого задания.

В нашей теме, посвященной городу, учащиеся могут интересоваться дома, колоннады как геометрические формы, объемы, тогда именно эту их основу и следует изучать. Возможно и совсем другое решение, когда гранит набережной, кирпичи стены дома, элемент декора будут основой изображения, и тогда работа может быть выполнена в структуре орнамента. Интересным будет и вариант сочетания геометрических форм с различным по характеру ажуром растительных форм, решением воздушных и водных масс, отражения в них. Отсутствия цвета вынуждает искать средства выразительности в характере самой линии и их сочетаний. И это позволяет учащимся отходить от подобию и постигать собственно язык

изобразительного искусства, в нашем случае – графики. Следующей, более сложной, ступенью будет попытка показать городской мотив при разном освещении, погоде, времени года. Упор должен делаться на настроении, вызываемым тем или иным состоянием, ассоциации.

Интересным для учащихся будет и завершающий этап работы. Можно предложить выполнить необходимую по формату работу на цветном фоне (не обязательно черном, но на нем очень эффектно смотрятся линии гелевой ручки с металлическим блеском).

Работа может быть оформлена либо по паспорту, либо решена как открытка. И завершенность, оформленность работы поощряет и подталкивает учащихся на новые поиски и открытия. И далее, занимаясь рисунком или живописью, он будет внимательнее относиться к движению карандаша и кисти, понимая, что каждое пятно и линия создают изображение. Более сложный вариант, который может быть предложен учащимся старшего возраста на следующем этапе – создание ассоциативной композиции на тему «Город». Здесь стоит задача изобразить не конкретный город, а скорее зрительное изображение ощущения города, ассоциаций с ним связанных. И это ощущение необходимо выразить условно-декоративными не изобразительными формами, передать своеобразие архитектуры, воссозданной на основе исторического материала и эмоционального отношения к нему.

Это задание впоследствии помогает учащимся в работе над созданием тематических композиций (графических или в цвете), так как основное пластическое решение и основные тональные отношения уже определены.

К данному методическому пособию прилагаются работы учащихся изостудии.

