

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Протвинская городская художественная школа»

ФОРМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА
ФИГУРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В 3 – 4 КЛАССАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

преподаватель МБОУДОД «Протвинская городская художественная школа»
Михненко В.Н.

Протвино 2012г.

Занимаясь композицией в старших классах художественной школы, когда детское эмоционально-интуитивное отношение к своим работам начинает подкрепляться во все большей степени рационально-аналитическим отношением к разработке композиции, возникает необходимость углубленной работы над первоначальными эскизами композиции. Тут-то и выясняется, что ученики не знают и не понимают, как строится композиция, что является основой выразительности композиции на изобразительной плоскости. Начинается рисование подробностей, костюмов, выражений лиц персонажей и т.д. и т.п., когда не найдены ни пропорции изображения относительно листа, ни масштабность персонажей и частей композиции относительно друг друга. Возникает осознанная необходимость в теории композиции и, в частности, в формальной (абстрактной) композиции, как инструменте анализа и работы над композицией вообще.

Преподавая композицию в 3 – 4 классах художественной школы (возраст детей 13 – 15 лет), я столкнулся с трудностями восприятия учащимися формальной композиции. Во время беседы о законах композиции, средствах гармонизации (Иоханнес Иттен «Искусство формы», О.Л. Голубева «Основы композиции») при использовании абстрактных форм для иллюстрирования примеров, все воспринималось учащимися в общем без особого труда. Трудности возникли в большей степени при разработке формальных эскизов для создания конкретной фигуративной композиции. Ученикам было трудно представить конкретные образы в виде абстрактных фигур, максимально обобщить их.

Рассказывая о композиции на примерах картин великих мастеров, производя аналитический разбор классических произведений живописи и графики, я постепенно пришел к мысли о проведении занятий «обратного порядка» - превращения фигуративной композиции в абстрактную, формальную.

Предметом исследования является графическая основа композиции, соотношение больших тональных масс, поэтому цвет в этой работе не рассматривается. Композиции выполняются одноцветно, вполне хватает трех тонов: белого, серого, черного, так как тон выявляется максимально обобщенно.

Для проведения занятия требуется подбор репродукций, книжные иллюстрации мастеров, могут быть использованы удачные работы учащихся (разумеется, материал должен быть высококачественный, так как одновременно воспитывается художественный вкус). Изобразительный материал может быть очень разнообразным – от мягкого карандаша до аппликации. Использование аппликации представляется мне очень полезным, так как есть возможность перемещения фигур на изобразительной плоскости и изменение вследствие этого *контр-формы* – промежутка между фигурами. На понятие контр-формы следует обратить особое внимание учеников, так как зачастую о ней не упоминают.

Формы, которыми будут оперировать ученики, должны быть абсолютно абстрактными: круг, части круга, прямоугольник, треугольник, трапеция, линия, точка. Используются различные текстуры. Разумеется, пропорции используемых абстрактных фигур в зависимости от задачи могут быть очень разнообразными. Вообще, жесткости в этом методе не может быть, тут большое поле для индивидуального подхода каждого преподавателя. Главное, не «скатиться» в фигуративность, в конкретную «похожесть».

Результатом работы должна стать *абстрактная* композиция. Когда ученик видит, насколько красива и выразительна может быть композиция, не несущая никакого конкретного смысла, когда он увидит, что на основе абстрактного эскиза, созданного по картине И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», можно сделать композицию на тему, скажем, «Сказки про репку», это вызывает удивление и, иногда, восхищение.

На идею этой методики меня натолкнули и очень помогли в работе иллюстрации Дмитрия Бисти к «Илиаде» Гомера. Предельно лаконичные и выразительные, очень сильно стилизованные, они легко превращаются в абстрактные композиции. Их много, поэтому можно сделать целую серию. В этих иллюстрациях ярко проявляет себя напряженная работа формы и

контр-формы. Очень хорошо видна роль контр-формы в создании ритма изображения на плоскости. Иллюстрации легко эскизируются учениками и можно создать мульт-серию превращения конкретной композиции в абстрактную. На примерах, представленных в приложении 1 видна последовательность работы:

- рисунок с оригинальной иллюстрации Д.Бисти
- последовательное формальное осмысление композиции
- дополнение композиции деталями, обостряющими ее выразительность

При разработке абстрактной композиции вначале лучше добиться максимального обобщения форм и масс, а потом дополнить деталями, усиливающими ритм и движение в композиции.

В заключение хочется сказать, что ученики, конечно, должны понимать, что все эти схемы вовсе не гарантия создания шедевра, и что есть в работе над композицией составляющая, не поддающаяся никакому анализу. Но помочь выразить свою мысль, помочь создать выразительную композицию, научить работать с фор-эскизом эти занятия смогут.

Список используемой и рекомендуемой литературы:

1. Гомер «Илиада» М., «Правда», 1985
2. Голубева О.Л. «Основы композиции» М., «Изобразительное искусство», 2001
3. Иттен Иоханнес «Искусство формы» М., «Д. Аронов», 2001

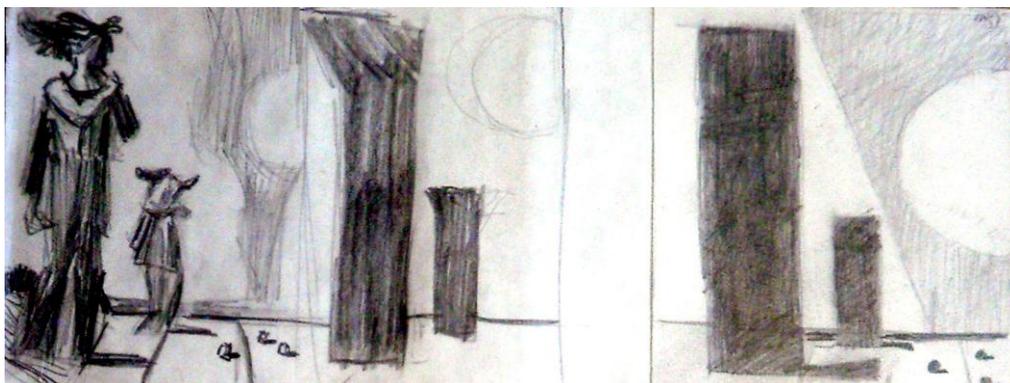

Рис.1 «Свидание Гектора с Андромахой» Денис Казак 13 лет

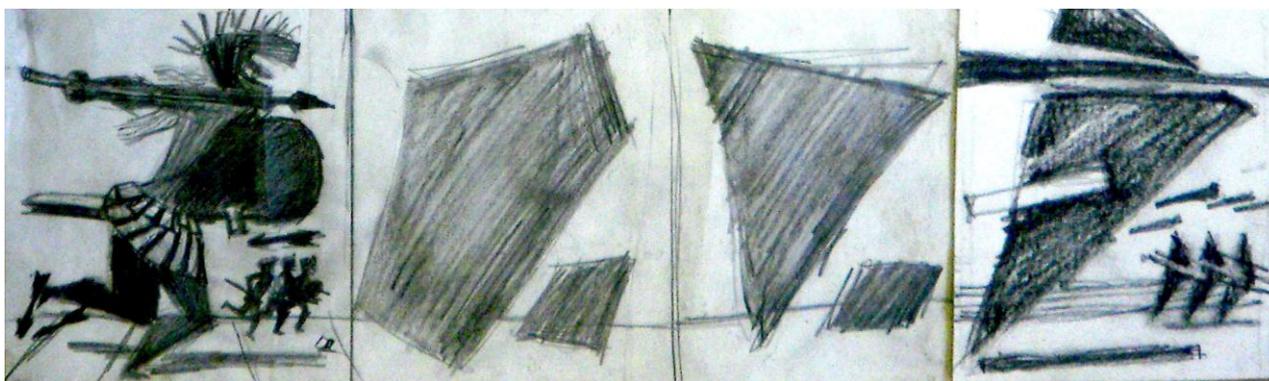

Рис.2 «Подвиг Агамемнона» Даша Мухина 13 лет

Рис.3 «Подвиги Диомеда» Аня Савельева 14 лет

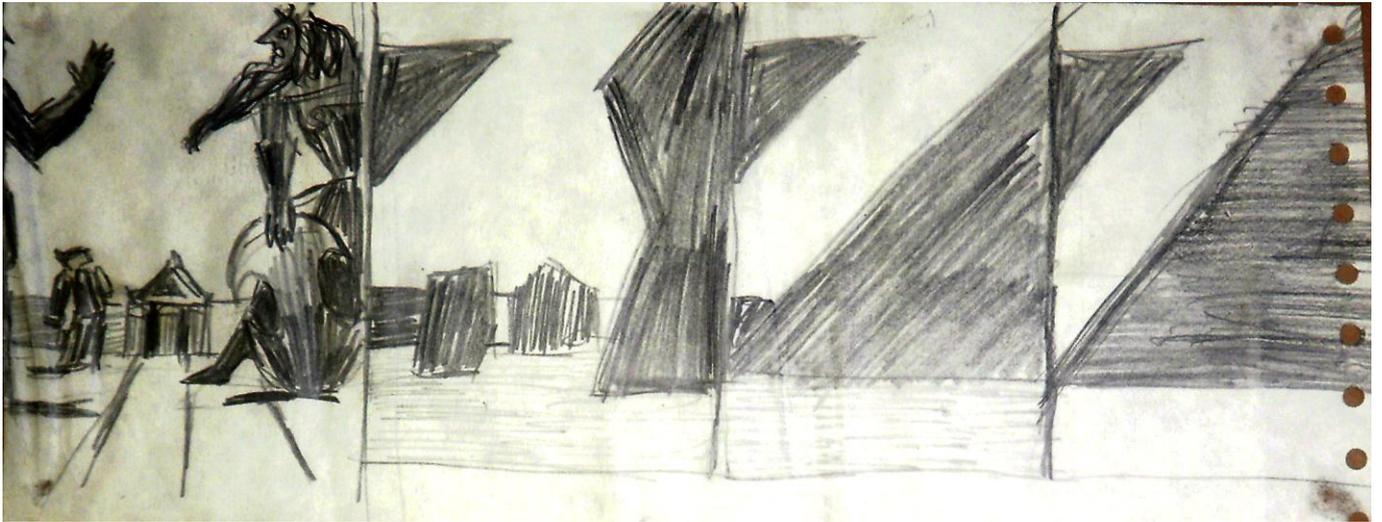

Рис.4 «Язва. Гнев» Денис Казак 13 лет

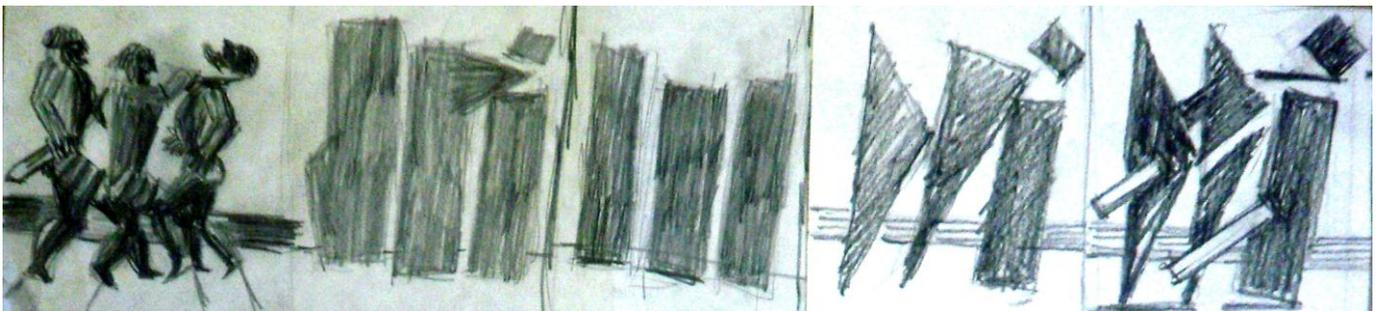

Рис.5 «Долония» Игорь Королев 13 лет

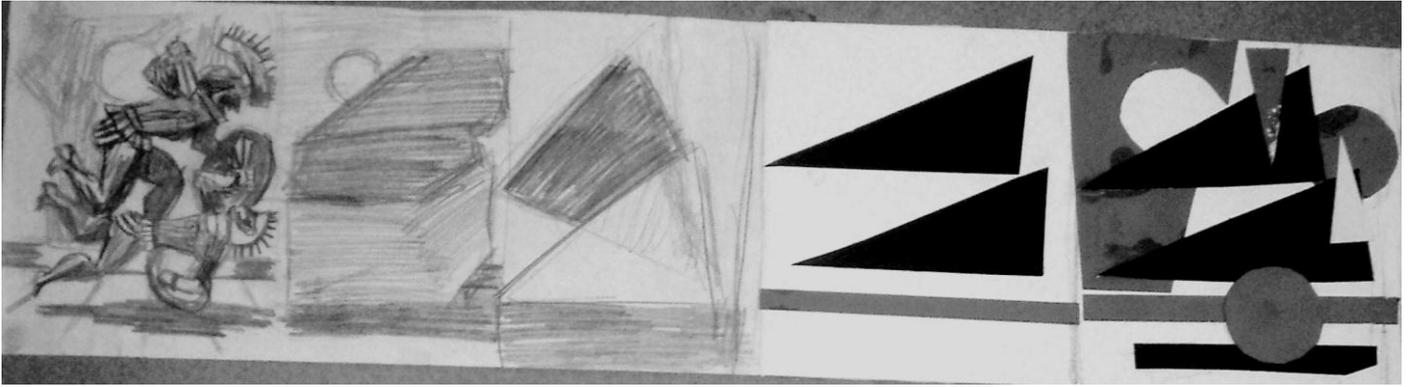

Рис.6 «Единоборство Александра и Менелая» Настя Чернятина 14 лет

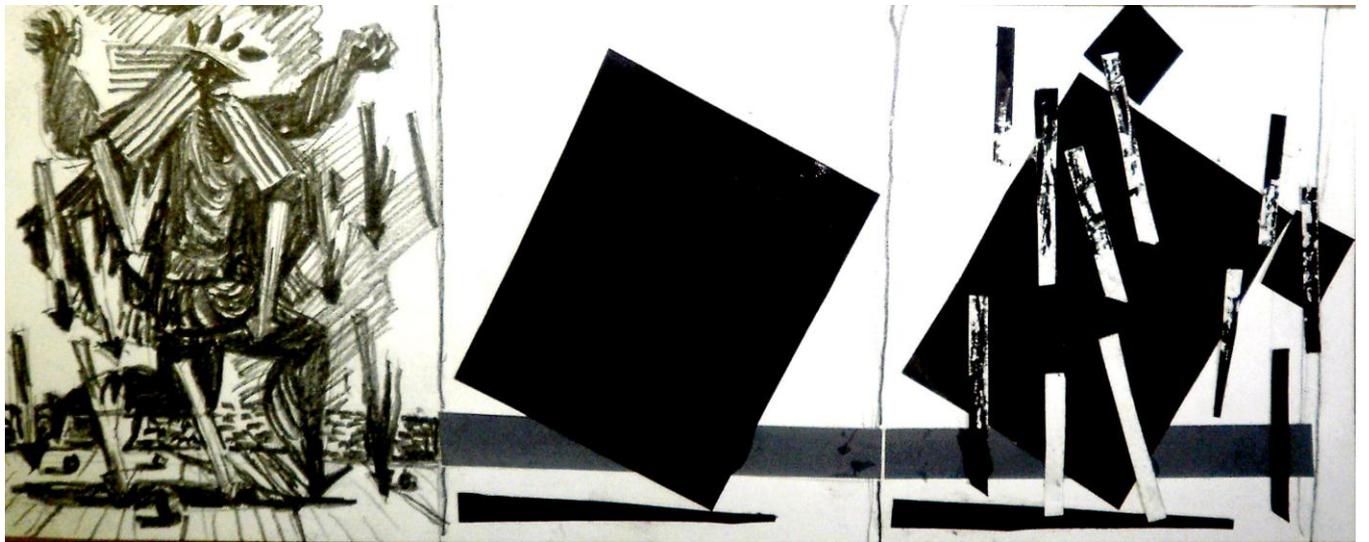

Рис.7 «Битва богов» Настя Михненкова 14 лет

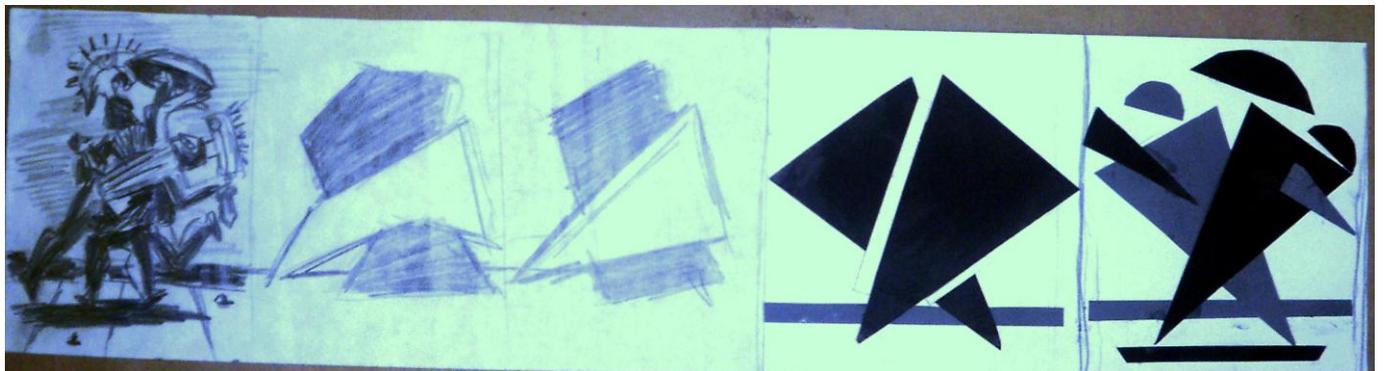

Рис.8 «Единоборство Гектора и Аякса» Илья Воронин 14 лет