

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская школа искусств
Предгорного округа

Методический доклад
«Преподавание композиции в детских
школах искусств»

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Зайцевой И. А.

март 2023 г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ____ от _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО ДШИ

Предгорного округа

_____ И.В.Линева

«__» _____ 20__ г.

Содержание

1. Введение	4
2. Станковая композиция	5
3. Законы композиции	6
4. Равновесие	8
5. Приемы композиции	9
6. Заключение	18

1. Введение

В современном обществе каждый человек сталкивается с произведениями художественного искусства, которые, в свою очередь, в той или иной мере влияют на формирование мировоззренческих представлений.

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.

«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 цветное), светотень, перспективу (линейная, воздушная и цветовая).

Данные закономерности помогают детям делать маленькие «открытия» в своих работах, грамотно выразить 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.

2. Станковая композиция

Уроки композиции в Детской Школе Искусств занимают особое место в преподавании изобразительного искусства и всегда воспринимаются детьми с большим энтузиазмом, чем другие предметы. И это неслучайно, ведь эти занятия дарят детям возможность сочинять, мыслить, творить. Весь их творческий потенциал, умение думать, равно как и навыки, полученные на уроках рисунка и живописи - все это начинает работать для создания чего-то нового, необычного, того, что никто до них еще не создавал. Дети любят фантазировать, и эта склонность на уроке композиции как никогда кстати. Но к сожалению эта дисциплина методически проработана меньше всего.

Создание станковой композиции требует особых усилий, как от педагога, так и от учащихся. Станковая композиция соединяет в себе не только знания, умения и навыки, полученные на уроках рисунка и живописи учащимися, но и является отражением эмоционально-образного языка ребенка, его личностных характеристик.

Практика работы с учащимися показывает, что некоторые учащиеся с легкостью справляются с «сочинением» станковой картины, а некоторым композиция дается с трудом. Упражнения помогают развить композиторские навыки учащимся с разным уровнем подготовки. На восприятие композиции влияет целый ряд художественных приемов и средств: ритм, движение, пластика, симметрия, асимметрия, колорит, тон и т.д. Поэтому на уроках композиции особое внимание уделяется изучению каждого художественного приема отдельно в упражнениях.

В преподавании предмета «станковая композиция» необходимо чередовать короткие задания с длительными, цветовые с графическими, а также менять форматы бумаги и художественные материалы. В подростковом возрасте начинает развиваться логическая память, которая переходит от простого заучивания к выстраиванию связей между мыслительными объектами по аналогии, сходству или смежности. Подростки легко справляются с конкретно поставленной задачей, но их инициативность находится на более низком уровне, чем у младших школьников. Проще говоря, школьники младшего возраста знают, что нарисовать, но не знают, как, а школьники среднего звена знают, что как-либо нарисовать, но не знают что. Поэтому задания предлагаемые ученикам должны быть конкретными, но оставлять свободу для творчества. В целях экономии времени, максимальный формат бумаги при их выполнении А-5, а для итогового задания А-4. В зависимости от композиции формат может быть квадратным, либо горизонтально или вертикально вытянут. Материалы: карандаш, ластик, перо, кисть, тушь.

Каждый преподаватель имеет свое представление о композиции, как ее нужно преподавать детям: индивидуальный подход и манера объяснения,

собственные методические наработки. Тем не менее есть объективные законы, которых нужно придерживаться. Какие бы разные не были художники: В. Ван Гог, П.П. Рубенс, К. Малевич, И. Шишкин или А. Рублев, их произведения, не смотря на разные стилистики, выстроены по законам композиции.

Итак, композиция картины создается единством смысла, возникающим в изобразительном изложении сюжета на ограниченном куске плоскости.

У композиции есть свои законы, складывающиеся в процесс художественной практики и развития теории. Этот вопрос очень сложный и обширный, поэтому здесь пойдет речь о правилах, приемах и средствах, которые помогают построить сюжетную композицию, воплотить идею в форму художественного произведения, то есть о закономерностях построения композиции.

Основная задача предмета «Композиция» - дать учащимся Детской школы искусств понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

Главные понятия станковой композиции – замысел и картина. Замысел дает представление о цели работы, ее смысле, об эволюции образа в процессе его создания. Картина – в результате работы, оформляет замысел в законченное произведение.

Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в ДШИ. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии. Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, движения, силуэта.

3. Законы композиции.

Основой любого произведения искусства является композиция, придающая ему единство и цельность. Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждают силу действия законов и правил композиции. Композиция ставит перед художником сложные вопросы, ответы на которые должны быть точными, оригинальными, неповторимыми. В композиции важно все - масса предметов, их зрительный "вес", размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое. Распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев,

формат и размер произведения и многое другое. Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно или произведение декоративно-прикладного искусства, добиться образной и эмоциональной выразительности. Композиция же - не только мысль, идея произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и определенная, созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения. Построение картины можно рассчитать заранее. Постоянные упражнения в композиционном искусстве развивают композиционные навыки, можно научиться приемам построения композиции.

Таким образом средства композиции - это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Дети в первом классе имея небольшой багаж знаний и умений, пытаются изображать предметы академически правильно и, конечно, работы получаются «сухие», неинтересные, неумелые с точки зрения композиции. Фантазия отступает на второй план. Чтобы не утратить самобытность, индивидуальность каждого ученика, чтобы не истощился источник фантазии, необходимо акцентировать внимание на декоративности, интересных, разнообразных изобразительных техниках, развивать творческие способности детей. В первом классе перед учащимися ставятся лишь несколько задач по композиции, решать которые нужно постепенно, начиная с простых, плавно переходя к более сложным. Задачи, решаемые композицией, помогают ученикам не только грамотно располагать изображения предметов на плоскости, правильно пользоваться свойствами выразительных средств композиции, но и развивают фантазию, интерес к искусству, помогают познавать окружающий мир. Каждый раз, раскрывая новую тему, необходимо выполнять небольшие упражнения, помогающие усвоить знания, а затем подтвердить правильность понятого материала на формате большого размера в творческой композиции. Для того чтобы дети не теряли интерес, выполняя формальные упражнения, занятия должны максимально мобилизовать фантазию, так как в этом возрасте у детей богатое воображение. Выполняя формальные упражнения, нужно идти от простого к сложному, от малого к большому. В первую очередь учащихся нужно познакомить с различными форматами изобразительной плоскости и особенностями расположения изображений на плоскости листа в зависимости от их формы, количество предметов, их важности или второстепенности, видов композиции- замкнутых или открытых. Убедившись, что учащиеся хорошо усвоили понятия вертикального и горизонтального формата, правильного изображения предметов на плоскости листа, дается творческое задание, при выполнении которого учащиеся демонстрируют грамотно выполненную композицию. Работа может быть выполнена как в реалистической манере, например, жанрово - бытовая сценка, так и в декоративной или даже в виде формальной композиции. Задания помогают закрепить эту тему и знакомят с техникой

гуаши и пастели. В таких заданиях отдается предпочтение именно абстракции, так как эта форма позволяет максимально мобилизовать фантазию ребенка и проявляет его творческие способности. Абстрактные задания вполне уместны для первого знакомства со средствами формальной композиции: ритмом, симметрией, асимметрией, динамикой, статикой, равновесием и др. Задание по формальной композиции можно выполнить простым способом в технике аппликации. Тщательное обдумывание сюжета лучше оставить для творческого задания, так как на это уходит много времени. От понимания и правильного выполнения этих упражнений зависит умение учащихся заполнять плоскость листа. Следующее задание будет связано с правильным размещением предметов на листе. Другими словами, правильная компоновка неразрывно связана с таким понятием как равновесие. Это касается любого жанра и стиля изобразительного искусства.

4.Равновесие

Мы не можем зрительно воспринимать работу законченной, если по цветовым пятнам она не уравновешена. Работа должна быть зрительно устойчива. Равновесие в композиции—это когда все элементы сбалансированы между собой относительно центра. Распределение цветовых пятен, объемов относительно центра должно давать ясную зрительную информацию об устойчивости. Равновесие и ритм присуще всему растительному и животному миру. Лист каштана, соцветие акации, рифовые кораллы. Равновесие зрительно вызывает чувства покоя, устойчивости. Зрительно мы отдыхаем от восприятия такой композиции.

Создавая произведение искусства, то есть гармонию, необходимо выполнить два ее непеременных условия: первое — равновесие, второе — единство и соподчинение. Таковы основные законы композиции. Остановимся на композиционном равновесии. Это такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой. Однако не стоит путать это понятие с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все взаимозависимо или уравновешено. Если же в своих творческих поисках художник активнее начинает применять одно из средств для создания более выразительного художественного образа, то результатом такого подхода должна стать переоценка всего композиционного построения произведения. Может потребоваться изменение его пропорций, увеличение или, наоборот, уменьшение количества элементов композиции, пересмотр тональных и цветовых отношений и т. д. Рассматривая живописные работы

художников, замечаешь, что они привлекают в первую очередь образным раскрытием темы, сюжетом, колористическим богатством решения произведения и другими качествами, и только потом мы обращаем внимание на то, что, несмотря, например, на активную динамику построения картины, она уравновешена, ничто не вырывается за ее раму.

7. Приемы композиции

С помощью приемов распределения предметов на плоскости, создается композиция имеющая свою форму и тип. Существуют формальные и в то же время реальные приемы композиции и соответствующие им средства, которыми художник пользуется в процессе создания произведения.

Основные приемы композиции: группировка, наложение и врезка, членение, формат, масштаб и пропорции, ритм и метр, контраст и нюанс, цвет, композиционные оси, фактура и текстура, стилизация.

ГРУППИРОВКА

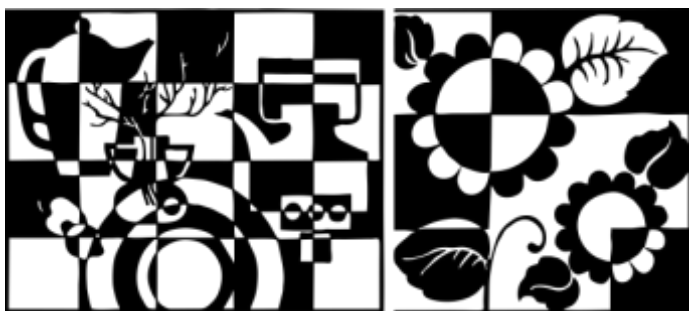
Этот прием является самым распространенным и, в сущности, самым первым действием при составлении композиции. Сосредоточение элементов в одном месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного центра, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая неподвижность или стремление к движению - все это группировка. Любая картина прежде всего содержит элементы, так или иначе размещенные относительно друг друга. Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру - все, что зрительно отличается одно от другого.

НАЛОЖЕНИЕ И ВРЕЗКА

По композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур. Размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрытие силуэтов являются моделью композиционной схемы картины при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы. Этот прием выигрывает

тогда, когда одновременно используется изменения цвета, контраста и масштаба с удалением планов.

ЧЛЕНЕНИЕ

Членение - вторичный прием, он является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность.

Прием членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности. Прием членения широко применяется в архитектуре.

ФОРМАТ

В основном картины прямоугольны. Отсюда вытекают три возможных формата - вертикальный, горизонтальный, квадратный. Такие формы композиций, как центровая, скорее всего потребуют квадратного поля, линейно-ленточная - откровенно вытянутого формата, фронтально-плоскостная, в зависимости от конкретной задачи может вписаться в любой

формат.

Существенное значение имеет не только соотношение сторон, но и сама величина формата. Существует такое правило: чем меньше композиция, тем относительно большими должны быть поля работы. Эскизы, товарные знаки и т.д. лучше смотрятся на листах, в которых поля значительно больше самого изображения. У композиции размером в ватманский лист поля должны быть совсем небольшие 3-5 см.

Формат, заданный заранее, непосредственно становится одним из средств композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают начало композиционной идеи. Кроме прямоугольного формат может быть овальным, круглым, многоугольным, любым, в зависимости от этого меняются и композиционные задачи.

МАСШТАБ И ПРОПОРЦИИ

Если сравнить графическую Работу и монументально-декоративное произведение, сразу становится ясным как влияет

масштаб на форму композиции. С увеличением масштаба повышаются требования к уравновешенности и целостности композиции.

Если рассматривать масштаб внутри композиции, то соотношение между элементами регулируется пропорцией. Масштабная пропорциональность как средство композиции применяется фактически постоянно, в любой упорядоченности фигур или предметов.

Масштаб и пропорция являются главными средствами передачи перспективы - уменьшение элементов в глубину картины создает ощущение пространства.

РИТМ И МЕТР

Ритм по определению - это равномерное чередование элементов. Учитывая, что речь идет о композиции, нужно отметить равномерность чередования. В композиции равномерное

чередование элементов определяется словом "метр". Самый простой метр - когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются.

Возможные варианты чередования:

- 1) чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется;
- 2) расстояния между элементами не носит закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без всякой метрики.

Ритм как средство композиции часто применяются в сочетании с пропорцией: тогда элементы не только чередуются, но и сами изменяются по размерам в соответствии с какой-либо закономерностью или свободно.

Ритм - это изменяющееся повторение, а метр - это повторение без изменений.

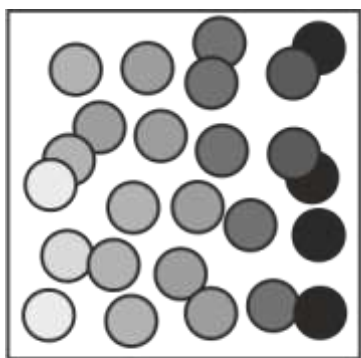
Метрические композиции часто используются в декоративно-прикладном искусстве. За пример можно взять процесс нанесения рисунка на ткань. В старину на деревянной доске вырезали рельеф, обмакивали в краску и накладывали доску на ткани и таким образом отпечатывался рисунок. Эта доска и есть метр - процесс наложения неоднократно повторялся, создавая

целостное изображение. Рисунок задумывался так, чтобы как можно незаметны были линии стыков. Такие метрические композиции еще имеют название - раппорт. Обычно они применяются при создании рисунка на тканях. В основном метрические композиции статичны.

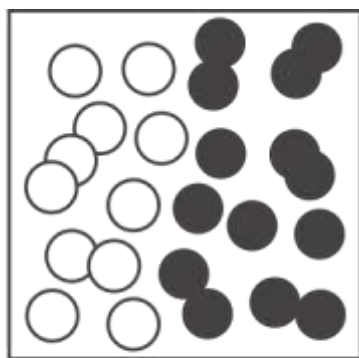
Ритм в отличие от метра придает произведению динамизм. Ритм бывает активно-динамическим (музыка, танцы) и пассивно-динамический (архитектура, живопись, скульптура).

Ритм бывает простым, когда изменяется одна закономерность (форма, цвет, расстояние между элементами и т.п.) и сложным, когда изменения происходят одновременно с различными характеристиками. Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее организовать. В одной композиции может быть несколько композиционных элементов, построенных на ритме, которые развиваются параллельно, пересекаются или же двигаются в противоположных направлениях.

Не исключено сочетание в композиции ритма и метра. Метрическое повторение ритмических рядов помогает создавать оригинальные произведения. Яркий пример использования ритма и метра в композиции мы видим в завораживающих узорах мусульманских культур.

Нюанс

Контраст

КОНТРАСТ И НЮАНС

Контраст подобен ритму. Расположенные рядом резко отличающихся друг от друга элементов (по площади, цвету, светотени, форме и т.д.) аналогично ритмическому чередованию, лишеного какой-либо точности. Контраст придает композиции выразительность, с его помощью легко выделить главные элементы, увеличить диапазон динамики композиции. Но

слишком резким контрастом есть опасность нарушить целостность композиции, поэтому альтернативным средством является нюанс.

Контраст включает в себе явную противоположность, а нюанс еле заметный переход, оттенок.

Нюанс означает едва заметные, незначительные отличия предметов по каким-либо свойствам.

ЦВЕТ

Три стандартных качества цвета - тон, насыщенность и светлота - тесно связаны с не первичной, но очень важной характеристикой для композиции - яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста.

Когда композиция строится в основном цветом, целостность достигается сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромный или близких тонах, то различие в светлоте тоже можно уменьшить.

Часто свойство цвета используется для создания иллюзии приближения или отдаления предмета: насыщенные теплые тона приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Цвет как средство композиции присутствует в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСИ

Оси могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уходящими в глубину картины).

Вертикальная направленность дает торжественность, горизонтальная демонстрирует неспешное движение, диагональная направленность наиболее динамична. Особое место занимают перспективные оси, они втягивают взгляд в глубину картины, делают зрителя участником события.

Во взаимодействии с другими средствами композиции оси выступают в комбинации между собой, образуя крестообразные, многоходовые, сложные связи.

ФАКТУРА И ТЕКСТУРА

Фактура - это это характер поверхности: гладкость, шершавость, рельефность. Фактурные показатели

несут в себе определенные черты композиционного средства, хотя не так явно как, допустим, ритм и цвет. Фактурой художник завершает композицию. Фактура широко используется скульпторами, архитекторами, дизайнерами. В живописи она играет вспомогательную роль.

В графике редко используется фактура, в ней значительно большую роль играет текстура - видимый рисунок поверхности (текстура древесины, ткани, мрамора).

СТИЛИЗАЦИЯ

Это средство композиции в основном связано с декоративным искусством, где очень важна ритмическая организация целого. Стилизация - обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, произведение фигур в удобную для орнамента форму. Стилизация применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности. Стилизованный пейзаж

В ходе развития изобразительного искусства стилизация как творческий метод была известна еще с древних времен. Особого совершенства стилизация достигла в древнегреческих и древнеримских орнаментах, в которых преобладали стилизованные изображения растительного и животного мира рядом с геометрией и узорами.

Характерные признаки свойственные целым историческим эпохам отрабатывались и совершенствовались, в результате возникали исторические художественные стили. Обязательным условием в творческой стилизации — индивидуальный характер, где авторское видение переплетается с творческой обработкой явлений и объектов окружающей среды и как результат отображение их с элементами новизны.

Стиль формулирует сущность, исключительность художественного творчества в общности всех компонентов — содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи.

Стиль часто путают с манерой. И хоть эти два понятия очень близки, понятие «манера» намного уже, чем понятие «стиль». Манера — внешнее индивидуальное использование художником изобразительных средств в ходе творческого процесса. В то время как стиль — соединение, единство всех компонентов художественного произведения.

Главной задачей стилизации является достижение его максимальной выразительности и эмоциональности в ущерб реалистичности и правдивости. Все несущественные детали отбрасываются, а характерные признаки и особенности, отражающие суть акцентируются и выделяются.

Основные общие черты стилизованных объектов и декоративных изображений: лаконичность форм, обобщенность и символичность, красочность и геометричность.

При стилизации характерные особенности изображаемого объекта в различной степени утрируются и искажаются. Чем больше преувеличений и

искажений, тем больше изображение становится обобщенным и условным, а на самой последней стадии — абстрактным.

Высшей формой отказа в изображении от несущественных реалистичных деталей с одновременной заменой их абстрактными элементами является абстрактная стилизация. Абстрактную стилизацию разделяют на два вида: абстракция, имеющая натуральный образец, и абстракция беспредметная (вымышленная).

Особенно широко используется стилизация при создании растительного орнамента. Природные формы, нарисованные с натуры, слишком перегружены несущественными деталями. Стилизуя, художник, выявляет декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали, находит ритмическую основу изображения.

СТИЛИЗАЦИЯ ОРНАМЕНТА

Стилизованный орнамент в истории встречается в культурах древнейших цивилизаций и государств — Ассирии, Вавилоне, Персии, Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме.

При работе с орнаментом нужно обратить внимание на ракурс изображаемого элемента.

При статичной композиции не рекомендуется использовать развороты в три четверти, а вот вид сбоку или сверху, располагая мотив по вертикальной или горизонтальной осях будет в самый раз. Динамичная композиция будет выглядеть удачной, если использовать различные ракурсы и наклоны.

При стилизации орнамента особое внимание нужно уделять участкам элемента, где есть изгибы и изломы. Трансформируя объект, работать стоит не только с его размещением, но и с изменением пропорций и размера.

Цвет в стилизации орнаментальных мотивов играет немаловажную роль. Он может быть условным, совершенно отвлеченным от реального варианта или же задуманный заранее.

Изображение зверей в орнаментальной композиции также должно быть довольно условным. Насыщенность деталями нарушит целостность силуэта и усложнит общее восприятие композиции.

При стилизации орнаментальной композиции объемно-пространственную форму желательно трансформировать в плоскую, при необходимости же объемного изображения обязательно использовать обобщения и условности.

СТИЛИЗОВАННЫЙ НАТЮРМОРТ

Натюрморт- жанр изобразительного искусства в котором различные предметы объединены в единую группу, но специфика натюрморта такова, что требует от художника особого внимания к структуре объемов, фактуре поверхности предметов и их пространственных соотношений.

В стилизации натюрморта важна не только условность, присущая всему декоративному искусству, а важно скомпоновать все элементы изображения в едином плане. Цвет, фактура, линия должны быть подчинены одному замыслу.

Построение декоративного натюрморта базируется на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до символов и силуэтов, а может наоборот за счет усложнения формы и насыщения декоративными деталями создать единый композиционный ансамбль.

Главное в натюрморте, в том числе и стилизованном - уравниченность. Динамика в композиции стилизованного натюрморта создается из форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, а также не лишним будет применение членения плоскости на неравные части.

При создании статических и симметричных натюрмортов лучше использовать формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов и неярких контрастов. При необходимости можно расчленить плоскость на равные части.

При работе со стилизованным натюрмортом необходимо сосредоточить внимание на пластике форм, их выразительности, декоративности, не забывая при этом о принципах построения, заботясь о правильном размещении предметов на плоскости.

Цвет в натюрморте может использоваться как с учетом натурального цвета, так и условно, соответственно с замыслом художника.

СТИЛИЗОВАННЫЙ ПЕЙЗАЖ

Исторические корни стилизованного пейзажа уходят вглубь веков. Мы можем их встретить в настенных росписях и декоративно-прикладных изделиях ремесленников Древней Руси. В более позднее время стилизацию к пейзажу широко применяли как в

декоративном искусстве, так и в станковой живописи.

В творчестве известных мастеров XIX-XX вв. стилизованный декоративный пейзаж занимал видное место, благодаря чему в наше время этот жанр отличается разнообразием стилей и художественных направлений.

Очень показателен в плане стилизации японский пейзаж XIX века.

В отличие от живописного пейзажа, в стилизованном пейзаже отсутствует воздушная и линейная перспектива и все элементы переднего и заднего планов изображаются одинаково четкими.

Декор в пейзаже может использоваться как в большей, так и в меньшей степени. Композиция может быть достаточно насыщена деталями или же акцентирована лишь на некоторых участках форм, которые желательно выделить.

В основном декоративный пейзаж строится на упрощении деталей и акцентировании характерных линий и очертаний. Возможно и количественное изменение изображаемых объектов. Если этого требует замысел художника.

В стилизованном пейзаже цвет используется также как в орнаментах и натюрмортах. Либо соответствует реальному, либо замыслу автора.

СТИЛИЗОВАННЫЙ ПОРТРЕТ

Стилизация портрета может использоваться на основании натуры, а так же в частично или полностью вымышленном портрете. Крайний случай стилизации представляют абстрактные портреты и изображения фигур.

На первом этапе стилизации делается портретный набросок с большей или меньшей степенью детализации черт лица. Если стилизация ограничивается портретным наброском, то возникает упрощенный стилизованный портрет. Главным отличием здесь является отсутствия второстепенных деталей лица и одежды, которые нужны не для портретного сходства, а нужны лишь для расширенного описания.

Портрет с утрированными характерными чертами и особенностями модели, так называемый шарж, так же можно считать стилизованным портретом.

В искусстве анимации и мультипликации также широко применяется стилизованный портрет.

Кроме того, стилизацией в портретном жанре можно считать подражание художественному направлению (течению, стилю) либо стилю определенного художника.

В живописи авангарда художники стилизовали портреты, доводя изображения до абсолютной абстракции.

ЦВЕТ В СТИЛИЗАЦИИ

Декоративное стилизованное изображение с использованием натуры часто подсказывают или задают цветовую гамму. Но в то же время любая стилизованная композиция должна иметь четкую цветовую схему, которая в большей степени поможет выразить авторский замысел и наиболее ярко создаст необходимое впечатление. Поэтому декоративной стилизации особенно свойственны условные цветовые отношения, локальное и контрастное использование цвета.

Цвет каждого отдельного объекта декоративной композиции, как и ее общую гамму, нужно переосмысливать и преобразовывать для подчеркивания и усиления стилизационного эффекта, таким образом делая цвет одним из важных изобразительных средств стилизации.

В соответствии с творческим замыслом цвет стилизованного объекта композиции может быть объективным (натуральным, реальным) или субъективным (нереальным, выдуманным).

Для беспредметной абстракции правильный и точный выбор колорита особенно важен, так как в таких композициях основной задачей цвета — передача эмоциональных состояний и настроений.

6. Заключение

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».