

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ №1. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ЖИВОПИСИ, ЗАКОНЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Тема 1.1. Вступительная беседа. Цели и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.

Предмет композиции ставит целью развитие творческих способностей студентов, изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил реалистического отражения действительности в образной форме. Композиция имеет большое значение для развития образного мышления студентов, подготовки их к самостоятельному творчеству и педагогической работе. Не менее важна композиция и для воспитания личности художника, формирование его мировоззрения. Предмет композиции включает в себя практические занятия и теоретические беседы. На практических занятиях решается задача формирования у студентов способностей к творческой работе: они учатся наблюдать жизнь, видеть в нем обычное, которое достойно отражение в искусстве. Самый большой запас впечатлений, систематические зарисовки, наброски, этюды будут тем материалом, который позволит им глубоко и серьезно заниматься разработкой сюжетов, мотивов, найденных в результате наблюдения жизни.

Особенности станковой композиции.

Композиция - это, с одной стороны, творческий процесс создания произведения искусства от начала до конца, от возникновения замысла до его завершения, с другой стороны - своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, которые служат в наиболее полном, целостном и выразительном решении задумки. То есть, композиция является выражением идейно - творческого замысла, в котором автор произведения искусства организует главное и второстепенное и достигает максимальной выразительности содержания и формы в их образном соединении.

Произведения искусства создаются на основе глубокого всестороннего изучения действительности, отображается в художественных образах.

Творческий процесс состоит из нескольких этапов:

- первый этап-замысел художника;
- второй этап - накопления жизненных впечатлений, изобразительного материала (зарисовки, наброски, этюды);
- третий этап - нахождения нужного решения;
- четвертый этап - разработка найденного сюжета, пластического мотива;
- пятый этап-исполнение окончательного варианта эскиза.

Задание:

1. Повторение законов композиции.

Тема 1.2. Упражнения на развитие воображения. Решение композиции на сказочные и литературно-фантастические сюжеты. Эскизы на сказочные сюжеты.

Иллюстрация – разновидность искусства (вообще художественной графики), назначение которого - образное объяснение и раскрытие содержания литературного произведения. Отдельное произведение соответствующей разновидности художественной графики также относится к иллюстрации.

Замысел – это более или менее определенный сюжет, конкретизация изобразительного пластического мотива, который поразил художника. Первоначальный замысел, который составляет эскизную основу будущего произведения, отличаются следующие конкретные элементы: сюжетная завязка, достаточно ясные наброски логической связи частей, основы образов, а также средства выразительности, которые имеются в виду.

Композиционным центром является та часть произведения, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещением и другими средствами, которые действуют в соответствии с основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на сказочные сюжеты. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: до 50 см. по большей стороне.

Тема 1.3. Упражнения на выявления пластического мотива. Эскизы по памяти на основе наблюдений окружающей действительности. Этюды пластического мотива.

Пластический мотив - в особом значении: единичное явление (чаще всего пейзажная картина), как носитель определенного характера, образа, содержания, определение "мотив" относится также к самой натуре и ее изображению. Выразительность мотива зависит от многих причин и условий, иногда слишком меняющихся, например, точки зрения, освещения, состояния природы. Для работы пейзажиста поиски истинного и содержательного мотива особенно существенно. Появился пластический мотив в результате творческого представления, которое опирается на реальную действительность, или конкретная ситуация стала в его основе, - и в том и в другом случае выразительностью и новизна-база для развития задумки. Умение компоновать означает умение творчески мыслить.

Акцент – в изобразительном искусстве средство выделения цветом, светом, пластичностью или размещением в пространстве любой фигуры (лицо, предмета, элемента изображения), к которой необходимо привлечь особое внимание зрителя.

Рисование по представлению, которое включает в себя представление памяти и представление воображения, усиливает понятие о трехмерности формы, открывает возможность для работы с моделью, которая движется, обостряет ощущения характера, способствует развитию образного восприятия мира и умение рисовать «от себя». Упражнения, связанные с этим, не только развивают память и воображение, но и укрепляют изобразительную грамоту.

Рисунок по представлению - это также вывод из изученного и надежный способ закрепления знаний.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции этюдов пластического мотива. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: до 50 см. по большей стороне.

Тема 1.4. Организация плоскости и понятие равновесия. Композиции натюрмортов на разные виды равновесия. Композиции натюрмортов на виды равновесия.

Равновесие – один из способов гармонизации формы вместе с акцентированием и пропорционированием. Заключается по сравнению зрительной веса массы, размера различных элементов - в зависимости от занятого ими места в общей композиции художественного произведения. Зрительное равновесие не является геометрическим равновесием, оно всегда динамично, так как связана с асимметрией изображаемого пространства и ритмом.

Симметрия - размерность, полная зеркальная ответственность в расположении частей целого относительно средней линии, центру. Симметрия может возникнуть по центру (лучевая или радиальная симметрия) или оси (средней линии - для плоскостных фигур, плоскости для объемных). Такая симметрия называется зеркальной. Симметрия вместе с ритмом и пропорциями в искусстве является одним из главных средств гармонизации формы.

Асимметрия - отсутствие или нарушение принципа симметрии. Асимметрия может выступать одним из средств художественного формообразования.

Композиция натюрморта является начальным этапом формирования композиционных знаний и навыков. В образной структуре натюрморта мы можем выделить такие, составляющие: тема, сюжет, композиция, а также присущие всем жанрам станкового искусства закономерности и правила композиции: ритм, композиционный центр, колорит и др.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на виды равновесия. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: до 50 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ № 2. ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ В КОМПОЗИЦИИ

Тема 2.1. Упражнение для развития художественного виденья. Композиция интерьера. Этюды интерьера.

Пропорция - термин художественной практики, которым обозначается взаимоотношение форм (частей) предмета и их размерность, соответствующей определенному образу, цельности. Понятие пропорции касается как изображения, так и самой природы. Практическое значение правильных

пропорций очень большое, поскольку они составляют основу правдивого и выразительного рисунка.

Пропорционирование - в искусстве один из способов трансформации, что служит одновременно гармонизацией формы. Суть способа пропорционирования заключается в установлении единых пропорциональных отношений всех частей формы между собой и целым. Оптимальное пропорционирование называется «золотым сечением».

«Золотое сечение» - точно определяет математическое соотношение пропорций, при котором одна из двух составных частей на столько раз больше другой, на сколько сама меньше от целого. В практике изобразительного искусства «золотое сечение» редко используется в его цельной неизменной форме.

Перспектива - вспомогательная научная дисциплина, которая определяет закономерности изображения предметного света относительно к его зрительному (оптическому) восприятию. Очертания предмета (контура), формы, окраски видимых предметов меняются зависимо от расположения предмета в пространстве видимого восприятия человеком. Именно через эти изменения воспринимаются действительные качества самого предмета.

Линейная перспектива делает правильное строение очертания предмета, при каком-либо с положений. Изменения в цвете и четкости контура, преимущественно на значительных расстояниях, исследует воздушная перспектива. Из общих терминов перспективы особенно важные в художественной практике горизонт, точка зрения, центральная точка зрения, угол зрения.

Интерьерная живопись существует и как самостоятельный жанр искусства и как своего рода фон в произведениях, где изображаются исторические, бытовые и другие действия. Характер интерьера отражает эпоху, уровень развития материальной культуры, господствующий стиль в архитектуре, поэтому художников всегда интересует внутренний вид помещений. Интерьеры жилых и общественных помещений отличаются один от другого, их оформлением и архитектурой.

Основные особенности композиции и композиционной разработки интерьера:

- в отличие от натюрморта, строго соблюдается правила линейной и воздушной перспективы;
- внутренний вид того или иного помещения, в отличие от натюрморта, имеет большое количество предметов, расположенных на разных уровнях, на значительном расстоянии друг от друга, на горизонтальной плоскости пола и вертикальных поверхностях стен (картины, зеркала, мебель);
- интерьерная живопись чувствует на себе влияние архитектуры, замкнутого пространства.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции интерьера. Разбор эскизов композиции по тону. Поиск сюжета, узнаваемость объекта, его специфические признаки, отбор главного.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: до 50 см. по большей стороне.

Тема 2.2. Роль равновесия в выражении целостности замысла. Композиция натюрморта в интерьере. Натюрморт в интерьере.

Равновесие - один из способов гармонизации формы вместе с акцентированием и пропорционированием. Заключается в сравнении зрительного веса массы, размера разных элементов - зависимо от занятого ими места в общей композиции художественного произведения. Зрительное равновесие не является геометрическим равновесием, она всегда динамична, потому, что связана с асимметрией изображаемого пространства и ритма.

Замысел - это более или менее определенный сюжет, конкретизация изображаемого пластического мотива, который впечатлил художника.

Цельность - эстетичное качество формы, зрительное слияние, неразделенность и взаимная гармония всех ее частей. На уровне художественного формообразования - композиционное качество, смысловая цельность произведения искусства. Противоположное значение: детализация.

Закономерности изображения архитектурного пространства в закрытом помещении.

Натюрморт и интерьер, как особенные жанры в живописи, существуют давно. Работа над натюрмортом в интерьере требует определенных знаний перспективы, умения передавать пространство, глубину, освещение, выразить архитектурные формы в разных планах. Можно предложить студентам простой интерьер жилой комнаты или помещения мастерской. В границы картинной плоскости должна входить одна ее часть - стена или угол комнаты. У стены - стол со скатертью, на столе ваза с цветами, на стене картина. На первом плане возле стола - стул. Это упражнение складывается со следующих этапов:

- построение угла комнаты и предметов, которые там стоят согласно точкам схода на горизонте;
- правильное построение места в пространстве для каждого предмета, который находится в нем;
- точного установления пропорций каждого предмета;
- строгой проверки рисунка и живописи в соответствии с натурой.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции натюрморта в интерьере. Зарисовки разных натюрмортов в интерьере.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: до 50 см. по большей стороне.

Тема 2.3. Понятие контраста. Наблюдение проявлений контрастов в природе и применения контрастов для воплощения замысла. Композиция городского пейзажа. Городской пейзаж.

Контраст - в специальном значении противопоставление и взаимное усиление свойств, что соотносятся между собой. От искусного применения контрастов зависит художественное взаимодействие большинства композиционных способов и приемов.

Закон контрастов считается одним из основных законов композиции. Контрасты являются влиятельной силой композиции и определяют ее выразительность. Значение контрастов в композиции художника отмечали давно. Человек воспринимает окружающие его предметы, прежде всего по контрасту их силуэтов и окружающей среды. Форму предмета человек

воспринимает только благодаря контрасту света и тени. Полное отсутствие света и тени создает плоскость. Живопись строится на контрасте теплых и холодных цветов. Важную роль в композиции играют контрасты размеров (большого и маленького) и контраст в построении сюжета (контраст расположения, психологический контраст). Монументальная живопись использует низкий горизонт для резкого противопоставления крупной фигуры первого плана с маленькими фигурками заднего плана.

Пейзажная живопись имеет большую силу эмоционального влияния и способна развить у зрителя чувство красоты окружающей действительности. Работа над композицией начинается с поисков самого интересного мотива среди других. Очень важно наметить задачи, которые необходимо решить при написании этюдов. Некоторые студенты недооценивают роль рисунка и композиции, полагая, что главная роль в пейзажной живописи принадлежит живописи и колориту, но они ошибаются. После того как найден интересный мотив уточняется композиция, ее тональное и цветовое решение, формат.

Задание:

1. Выполнение этюдов городского пейзажа и зарисовок к эскизу.

Материал: бумага, акварель, гуашь.

Формат: до 50 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ №3. ПОНЯТИЯ РАВНОВЕСИЯ, КОНТРАСТА, ДВИЖЕНИЯ, РИТМА В ФОРМИРОВАНИИ ЗАМЫСЛА КОМПОЗИЦИИ

Тема 3.1. Упражнения для развития художественного видения с использованием равновесия и контраста. Эскизы разнообразных объектов на равновесие и контраст.

Равновесие одно из средств гармонизации формы вместе с акцентированием и пропорционированием. Заключается в сравнении зрительного веса массы, размера различных элементов - в зависимости от занятого ими места в общей композиции художественного произведения. Зрительное равновесие не является геометрическим равновесием, оно всегда динамично, так как связано с асимметрией изображаемого пространства и ритмом.

Контраст - в специальном значении противопоставление и взаимное усиление свойств, которые соотносятся между собой. От качественного применения контрастов зависит художественное взаимодействие многих композиционных средств и приемов.

Работа начинается с натуральных зарисовок объектов, отбирая наиболее типичные, присущие этому интерьеру детали. Затем на основе натурального материала делаются несколько вариантов композиционного решения малого размера. После выбора сюжета и определения композиции, делают рисунок: намечают основные силуэты предметов, их масштаб на бумаге и пространственное положение. Изображение интерьера строится по принципу логической последовательности, от светлого до темного, от сильного источника света до слабого.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции разнообразных объектов на равновесие и контраст. Разбор эскизов композиции по тону, выполнение эскизов композиции в цвете.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 3.2. Понятие ритма. Роль ритма в формировании замысла композиции. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни. Эскиз композиции на несложную ритмическую ситуацию.

Ритм - повторяемость, чередование тех или иных композиционных элементов произведения (при строгом их подчинении). В широком смысле равновесие указывает на особую размерность частей, ведущих к гармоничной, закономерной слаженности целого. Равновесие может проявляться в чередовании или сравнении любых элементов композиционного характера - через контрасты и соответствие групп, фигур, предметов, линий, движений, светотеневых и цветовых пятен, пространственных членений и пр. С наибольшей четкостью ритм проявляется в области монументального и декоративно-прикладного искусства.

Ритмизация - в искусстве один из способов трансформации, что заключается в организации периодического чередования разных элементов, пространственных или временных отрезков, членения, что создает ощущение акцентов и пауз. Ритм, выполняет организующую и эстетическую роль в композиции, его действие основано на законах композиции, на тональных и цветовых контрастах. В удачной композиции ритм одновременно разделяет компоненты произведения (проявляется действие закона контрастов) и объединяет их. Это указывает на связь ритма с композиционным законом цельности.

Чередование элементов композиции заставляет зрителя думать, воспринимать сюжет в его развитии. В композициях, где большую роль играют эффекты света и тени, роль ритма не снижается, наоборот, он включается в эмоциональное воздействие произведения искусства и открывает зрителю новое видение известных предметов и явлений. Усиление внимания к светотени и цветовому звучанию композиции позволило совместить линии, тон и цвет в единое гармоничное целое, в котором ритм выполняет организующие и эстетические функции.

Сюжет - в изобразительном искусстве определенное, конкретное художественное воплощение явлений, событий. В сюжете тема неотделима от определенной идейной оценки. Развитый сюжет воплощается художником, через умело выбранный момент действия. Большое значение в сюжетной картине имеет точное психологическое нюансы образов в отношении конкретной сюжетной ситуации.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном смысле сюжета. Центр выделяется объемом, освещением и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя. Центр композиции включает сюжетную завязку с главными действующими лицами и аксессуарами.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на несложную ритмическую ситуацию. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 3. 3. Основы построения движения в композиции. Наблюдение движения в жизни. Эскиз композиции на спортивную тему.

Под «движением» в композиции мы понимаем движение глаз зрителя. Рассматривая картину (композицию) глаза движутся по определенным линиям (направлениям). Даже если в картине (композиции) нет изображения ни одного движущегося элемента, «движение» в ней все равно может присутствовать.

Если художник хорошо продумал свою композицию, то он как-бы руководит зрителем, направляет его взгляд от одного элемента, к другому. И глаза, рассматривая изображение, движутся в соответствии с замыслом автора композиции. Художник привлекает зрителя, приглашает его рассматривать свое произведение. Его задача: остановить (удивить), задержать внимание, привлечь к своей композиции (картине и т.п.). Взгляд движется по фигурам, линиям и пятнам, по ритмично выстроенным вертикалям, диагоналям и горизонталям.

Приемы и способы передачи «движения».

Обычно, передать движение помогает диагональная линия. Чаще всего эта линия как-бы направлена с правого верхнего угла в левый нижний. Либо по прямой, либо по «эс-образной» линии. Движение можно передавать и в обратном направлении (в зависимости от замысла и многих других элементов, из которых и состоит композиция). Например: картина Васнецова «После Игорева побоища», картина «Портрет Ермоловой» Серова.

Движение в пейзаже. Часто в пейзажах встречается изображение дороги в центральной перспективе, по диагонали или эс-образной линией. Такой элемент сразу придает пейзажу динамику и глубину пространства.

Движение в натюрморте. Здесь можно говорить о диагонально расположенных предметах. Они помогают направлять взгляд зрителя от одного элемента к другому.

Движение в сюжетной композиции. Вот здесь уже больше разнообразия в способах передачи движения. Здесь и фигуры, и окружая их среда подчиняются правилам динамики и статики.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на спортивную тему. Выполнение зарисовок человека в движении.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ № 4. ПОНЯТИЕ ЕДИНСТВА В КОМПОЗИЦИИ. СЮЖЕТ В КОМПОЗИЦИИ

Тема 4.1. Понятие единства на основе соподчинения и гармонии. Эскиз композиции с несложным сюжетом в интерьере. Эскизы сюжета в интерьере.

Понятие единства. Благодаря соблюдению закона цельности произведение искусства воспринимается как единое нераздельное целое. Суть закона можно раскрыть, проанализировав его общие черты и качества. Главная черта закона цельности - неразделимость композиции - обозначает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, самостоятельных частей. Неделимость закладывается в композиции через нахождение так называемой конструктивной идеи. Другой чертой или качеством закона цельности является необходимость связи и взаимного соподчинения всех элементов композиции. Выходя с конструктивной идеи, выделяется центр внимания, который подчиняет второстепенное. Закон цельности имеет в виду не повторность элементов композиции (формы, пятна, жесты и т.д.). Все похожее или объединяется в силуэт, или чем-то отличается.

Гармония - связь, стройность, соразмерность, подчиненность отдельных сторон предметов или явлений, объединение в разнообразии. В живописи - это соответствие деталей целому не только по размеру, но и по цвету. В живописи цветовая гармония - это цветовое единение, гамма родственных оттенков.

В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции - создание художественного образа.

Начальные композиционные эскизы должны отвечать таким требованиям, как наличие конструктивной идеи и контрастов. Конструктивная идея, которая находится в пластическом мотиве, подсказывает место сюжетно-композиционного центра, где накапливается главное в содержании картины.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции сюжета в интерьере. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 4.2. Упражнение на решение основной сути замысла через использование ограниченных способов изображения. Эскизы несложного сюжета в пейзаже.

Сюжетная композиция в живописи - это изображение на картине определенной завершенной ситуации. Именно сюжетная композиция в искусстве делает произведение запоминающимся, но для этого она должна быть грамотно построена. Сюжет - в изобразительном искусстве определенное, конкретное художественное воплощение явлений, событий. В сюжете тема неотделима от определенной идейной оценки. Развитый сюжет воплощается художником, через умело выбранный момент действия. Большое значение в

сюжетной картине имеет точные психологические нюансы образов в отношении конкретной сюжетной ситуации.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном смысле сюжета. Центр выделяется объемом, освещением и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя. Центр композиции включает сюжетную завязку с главными действующими лицами и аксессуарами.

Понятие единства. Благодаря соблюдению закона цельности произведение искусства воспринимается как единое нераздельное целое. Суть закона можно раскрыть, проанализировав его общие черты и качества. Главная черта закона цельности - неразделимость композиции - обозначает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, самостоятельных частей. Неделимость закладывается в композиции через нахождение так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения. При нахождении конструктивной идеи следует сначала объединить основные массы, в силуэты которых войдут детали. Другой чертой или качеством закона цельности является необходимость связи и взаимного соподчинения всех элементов композиции. Выходя с конструктивной идеи, выделяется центр внимания, который подчиняет второстепенное. Этого требует закон цельности, который вытекает с закономерностей зрительного восприятия действительности. Закон цельности имеет в виду не повторность элементов композиции (формы, пятна, жесты и т.д.). Все похожее или объединяется в силуэт, или чем-то отличается.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции. Написание этюдов с натуры пейзажа.
Материал: холст, картон, масло.
Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 4.3. Упражнение на решение разных пространственных ситуаций.

Эскизы одного и того же мотива с разных точек зрения.

Пространство - общее свойство материального света; изобразительный способ, действие которого строится на зрительной взаимосвязи нескольких объектов. Пространство используется художником в скульптуре, и архитектуре. Он может изображаться и на плоскости - в рисунке, графике, живописи.

Студентами делаются наброски, зарисовки и этюды городского пейзажа под руководством преподавателя. Возможна работа с окна учебного заведения, если в его окраине есть интересные пейзажные мотивы.

При выполнении набросков обращается внимание на компоновку больших масс, расположенных на разных планах. Если в мотив входит группа высоких деревьев, которая доминирует среди архитектурных строений, рекомендуется взять вертикальный формат. Строения, расположенные в ряд, параллельно плоскости картины, подсказывают горизонтальный формат. При изображении улицы, которая уходит вдаль, движение может быть выраженным в глубину картины или по диагонали.

В композиции городского пейзажа ключевую роль играют законы перспективы и ритмы архитектурных масс и линий - динамичных или спокойных. Объемные формы и ритмику в условиях городского пейзажа

хорошо показывает природное размещение «света и тени». В многоплановом пейзаже будет ясно видна тональная и цветовая разница от первого до дальнего плана.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции одного и того же мотива с разных точек зрения. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ № 5. НАБЛЮДЕНИЕ РИТМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В ЖИЗНИ. ЖАНРОВАЯ СЦЕНА В КОМПОЗИЦИИ

Тема 5.1. Наблюдение несложных ритмических ситуаций в жизни.

Эскиз сюжетной композиции.

Сюжет - в изобразительном искусстве определенное, конкретное художественное воплощение явлений, событий. Сюжетная композиция в живописи - это изображение на картине определенной завершенной ситуации. Именно сюжетная композиция в искусстве делает произведение запоминающимся, но для этого она должна быть грамотно построена.

Поиск ритма является главной целью для данной задачи. Ритм, как правило, композиции имеет свои особенности и широкий диапазон действия в творчестве художников. Он выполняет организующую и эстетическую роль в композиции. Его действие основано на законах композиции, на тональных и цветовых контрастах. Само наличие тональных или цветовых контрастов обеспечивает восприятие изображаемого издалека, даже на расстоянии. При угасании тональных и цветовых контрастов ритм почти не воспринимается, даже при наличии контрастов размеров или положений предметов в пространстве. В удачной композиции ритм одновременно разделяет компоненты произведения (проявляется действие закона контрастов) и объединяет их. Это указывает на связь ритма с композиционным законом цельности.

Сбор материала является основной базой для успешного выполнения задания. Ритмические ситуации окружают нас повсюду в окружающей среде, их только узнать и запомнить; особенно важны наброски по памяти.

Задание:

1. Выполнение эскизов сюжетной композиции. Зарисовки различных ритмических ситуаций.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 5.2. Свет, как средство выявления главного в композиции.

Жанровая сцена в интерьере.

Количество света имеет значение, особенно в так называемой тональной живописи, где предметы и объекты объёмно написаны и их форма в пространстве выглядит традиционно реалистично. Обилие света, также как и его недостаток, уничтожает объём, форму, иногда и пространство, при этом создавая особенный эмоциональный настрой.

Тёплый свет создаёт ощущение уюта, согревает (это свет от желтоватой электрической лампы, закатный свет садящегося за горизонт солнца, свет от открытого огня, солнечный свет на пленэре (но не всегда! это зависит от ситуации). Тени при тёплом свете выглядят серо-голубыми, зеленоватыми, сложно-фиолетовыми и даже синими. Холодный свет окутывает освещённые части предметов лёгкой дымкой голубоватого, холодного серого или нейтрально белого цвета, оставляя тени тёплыми коричневыми, зеленоватыми, красноватыми. Холодным бывает свет, идущий в комнату из окна, солнечный свет в ненастье, белый свет люминесцентной лампы и т.д.

Направление света и расположение предметов относительно светового потока задаёт не только степень освещения предметов в живописи, но и определяет пропорциональное соотношение света и теней в картине. В зависимости от направления потока света и положения предметов и объектов относительно него, а также высоты источника света может меняться не только качество восприятия объектов на картине (их форма, объём, пространство между ними, точность детализации и другое), но и впечатление на зрителя от этих предметов и объектов.

Верхний свет придаёт объектам некоторую духовность, лёгкость и возвышенность. Свет снизу вызывает непривычные ассоциации, добавляет изображению загадочности, драматизма. Традиционный боковой свет как нельзя точно демонстрирует обычный, привычный характер предметов - так они наиболее реалистичны. Фронтальный свет (в лоб) минимизирует ощущение объёма, делает изображение плосковатым, декоративным - ощущение театральной постановки, искусственности. Свет из-за предметов (контражур), выявляет только силуэты, лишая объекты объёма, цвета, любых отношений внутри самого объекта. Это придаёт изображению монументальности, таинственности, отстранённости от зрителя.

Выполняя наброски и зарисовки, этюды студент ведёт поиск выразительной точки зрения, поиск линии горизонта и перспективы композиции. Главным элементом композиции является свет как выявление главного.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции. Выполнение этюдов и зарисовок жанровых сцен в интерьере к эскизу.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 5.3. Роль пластического мотива в решении замысла. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Сюжетная композиция строится на взаимоотношении двух понятий - сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил мастер в своем произведении. Сюжет, образно говоря, находится на поверхности айсберга, а содержание - его глубинная часть. Один и тот же сюжет сотни людей воспринимают и толкуют по-разному, то - есть, создают

свою версию содержания. Главными идейно-художественными элементами композиции являются жизненность, выразительность и целостность. Хотя практически эти законы не существуют изолированно друг от друга, а тесно связаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией, можно, сказать, что первый из них - закон жизненности - имеет наибольшее значение в работе над построением сюжета. Закон выразительности, закон пользования контрастами касается, главным образом, второго этапа - создания пластической основы композиции. Закон цельности прямо связан с проблемой законченности и относится больше всего к процессу завершения произведения.

Свои наблюдения, поиски делайте в различные часы дня, непременно с разных точек зрения. Один и тот же уголок природы в зависимости от погоды, освещенности, времени года и дня выглядит различно, а порой бывает просто неузнаваем. Выбор натуры нередко подсказывают какие-либо отдельные предметы и острохарактерные детали пейзажа, они сразу же привлекают внимание, становятся, как правило, композиционным центром этюда или картины.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции. Выполнение этюдов городского пейзажа.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ №6. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬНОСТЬ ЗАМЫСЛА В КОМПОЗИЦИИ

Тема 6.1. Представления и жизненная основа сюжетного замысла. Эскизы композиции на историческую тему.

Сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Сюжетная композиция строится на взаимоотношении двух понятий - сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил мастер в своем произведении.

Эта задача требует собрание исторического материала, на выбранную студентом тему. Успех будущей композиции в первую очередь зависит от самостоятельного умения мыслить. Студент должен наиболее уверенно раскрыть взятую им историческую тему. Во время сбора исторического материала принципиальная схема самой композиции может меняться и корректироваться. Чем более плодотворной будет работа по сбору материала, тем скорее у студента появится решение будущего произведения. В подготовительную работу входит чтение книг, просмотр кинофильмов, поиск специальной исторической литературы. Но главное, что этот процесс не только должен быть созерцанием, а и практичным.

При создании первых эскизов композиции следует обращать внимание студентов на основные законы композиции - это закон цельности построения композиции и закон контрастов. Студент делает наброски, зарисовки, этюды для решения взятой темы. Сюжет будущей композиции должен быть выразительным и нести в себе характер нового видения темы.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на историческую тему. Выполнение этюдов и зарисовок на историческую тему.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 6.2. Подчиненность всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу. Эскиз многофигурной композиции.

Многофигурная композиция – это вид композиции, которая состоит из большого количества фигур, объединенных в одну группу. Такая разновидность считается одной из самых сложных в живописи. Хотя силуэты имеют огромное значение в смысловом содержании картины, не менее важно и интерьерное пространство.

В многофигурной композиции жест и поза не только передают экспрессию сцены, но и помогают раскрыть ее смысл. Зачастую жест выполняет роль рассказчика. Так, вытянутая рука обращает внимание зрителя на особенно интересное лицо или событие, а иногда даже расширяет рамки сюжета, указывая на нечто, происходящее за границами картины.

Взгляд в живописи не менее важен, чем жест. Направление взгляда может связывать между собой отдельные фигуры, объединять фигуры в группу или, напротив, изолировать какого-либо персонажа от группы. Фон и окружение тоже может значительно раскрыть смысл происходящего в картине. Это может быть экстерьер или интерьер.

Этапы работы над многофигурной композицией.

1. Обдумывание темы, сюжета, действия и действующих лиц в композиции.

2. Зарисовки и наброски фигур с натуры. (Если работают над историческими картинами, то изучают костюмы той эпохи, собирают необходимый материал).

3. В первых карандашных эскизах ищется пластическая идея, силуэт пятна, движение композиционных масс, формат будущей работы.

4. Работа с цветом. Решается цветовая идея, проблематика цветовых контрастов и нюансов, развитие цветового пятна и силуэта.

5. Работа с мелкими деталями. Уточнение, дополнительные штрихи.

Задание:

1. Выполнение эскизов многофигурной композиции. Выполнение этюдов и зарисовок групп людей.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 60 см. по большей стороне.

Тема 6.3. Выразительность и цельность замысла. Эскиз сюжетной композиции.

Сюжетная композиция. В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Свои наблюдения, поиски делайте в различные часы дня, непременно с разных точек зрения. Один и тот же уголок природы в зависимости от погоды,

освещенности, времени года и дня выглядит различно, а порой бывает просто неузнаваем. Выбор натуры нередко подсказывают какие-либо отдельные предметы и острохарактерные детали пейзажа, они сразу же привлекают внимание, становятся, как правило, композиционным центром этюда или картины.

Разработка композиции и поиск ее сюжета ведется на основе летних впечатлений. Световое и тональное решение является важным элементом в решении данной композиции. Поиск цвета должен соответствовать смысловой и идейной нагрузке. Определившись с тематикой будущей композиции необходимо обратиться к работе с натурой. Выполнить необходимые наброски и зарисовки фигур и групп людей. Написать необходимые этюды на заданную тематику.

Задание:

1. Выполнение эскизов сюжетной композиции. Выполнение этюдов и зарисовок к эскизу.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 70 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ № 7. ОСТРОТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 7.1. Эскиз на свободную тему. Современная и историческая композиции (2 эскиза).

Сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Композиция на историческую тему требует собрание исторического материала, на выбранную студентом тему. Успех будущей композиции в первую очередь зависит от самостоятельного умения мыслить. Студент должен наиболее уверенно раскрыть взятую им историческую тему. Во время сбора исторического материала принципиальная схема самой композиции может меняться и корректироваться. Чем более плодотворной будет работа по сбору материала, тем скорее у студента появится решение будущего произведения. В подготовительную работу входит чтение книг, просмотр кинофильмов, поиск специальной исторической литературы. Но главное, что этот процесс не только должен быть созерцанием, а и практичным.

Композиция на современную тему может быть разработана на основе летних впечатлений. Световое и тональное решение является важным элементом в решении данной композиции. Поиск цвета должен соответствовать смысловой и идейной нагрузке. Определившись с тематикой будущей композиции необходимо обратиться к работе с натурой. Выполнить необходимые наброски и зарисовки фигур и групп людей. Написать необходимые этюды на заданную тематику.

Вместе с выполнением эскизов композиции собирается вспомогательный материал - наброски, этюды, кратковременные этюды модели - поиски образа или прототипа; для понимания исторической темы изучаются соответствующие источники, делаются зарисовки на основе исторических документов, фотографий.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на современную и историческую композицию. Выполнение этюдов и зарисовок групп людей, интерьеров, пейзажей и т.д.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 70 см. по большей стороне.

Тема 7.2. Эскиз сюжетной композиции на современную городскую тему.

В изобразительном искусстве сюжетная композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

Свои наблюдения, поиски делайте в различные часы дня, непременно с разных точек зрения. Один и тот же уголок природы в зависимости от погоды, освещенности, времени года и дня выглядит различно, а порой бывает просто неузнаваем. Выбор натуры нередко подсказывают какие-либо отдельные предметы и острохарактерные детали пейзажа, они сразу же привлекают внимание, становятся, как правило, композиционным центром этюда или картины.

Работа над композицией ведется не только в аудитории, но и самостоятельно. Вместе с выполнением эскизов композиции собирается вспомогательный материал - наброски, этюды, кратковременные этюды модели - поиски образа или прототипа; для понимания исторической темы изучаются соответствующие источники, делаются зарисовки на основе исторических документов, фотографий. Следует как можно больше уделять внимание изучению тематики, тщательней прорабатывать эскиз композиции, конкретнее прорисовывать детали. При этом необходимо много рисовать и писать с натуры - делать зарисовки, наброски, этюды.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции на современную городскую тему, сбор материала.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 70 см. по большей стороне.

Тема 7.3. Работа над дипломным эскизом.

Эскиз станковой картины. Утвержденная тема разрабатывается, и в конце полугодия утверждается эскиз диплома. В отдельных случаях, в зависимости от индивидуальной привязанности ученика, на диплом могут быть представлены графические станковые листы, соединенные единым замыслом.

1. Накопление натурального материала: наброски, зарисовки, этюды.
2. Композиционные поиски.
3. Нахождение необходимого решения.
4. Разработка найденного сюжета.
5. Выполнение композиции на большом формате.
6. Обсуждение и утверждение дипломного эскиза.

Задание:

1. Выполнение эскизов композиции.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 80 см. по большей стороне.

РАЗДЕЛ № 8. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО КОМПОЗИЦИИ

Тема 8.1. Завершение работы над дипломным эскизом.

Выполняется натурный материал: этюды с натуры рисунки фигур и среды. Работа над картоном в размере. Выполнение дипломного эскиза. Оформление эскиза в раму.

1. Накопление натурального материала: наброски, зарисовки, этюды.

2. Композиционные поиски.

3. Нахождение необходимого решения.

4. Разработка найденного сюжета.

5. Выполнение композиции на большом формате.

Задание:

1. Выполнение картона дипломной работы.

Материал: холст, картон, масло.

Формат: до 1 метра по большей стороне.