

Методическая разработка

**Формальная композиция.
Законы, правила, приемы и
средства композиции.**

6-й год обучения в художественной студии «Светлана»

Литвиненко Светлана Сергеевна,
*педагог дополнительного
образования МАОУ ДО АР ДЮЦ*

Разделы: ИЗО

Презентация к занятию

- **Композиция** (от лат. compositio) — составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое и общее.
- **Композиция** строится по определённым законам. Её правила и приёмы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией
- **Композиционное решение** в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

Методическая разработка пролонгированного урока по теме: «Формальная композиция. Законы, правила, приемы и средства композиции» предназначена для изучения основ композиции в старших группах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Знание основ композиции формирует элементарную грамотность восприятия произведений искусства, способствует развитию творческих способностей воспитанников.

Тип урока: урок-повторение, урок получения новых знаний.

Цель: изучить законы, приемы, правила, средства композиции и дидактическими приёмами создать условия для выполнения композиционных упражнений.

Задачи:

- **Обучающие:** систематизировать знания учащихся по композиции, дать определение понятиям «композиция», «композиционный строй» «равновесие», «целостность», «соподчинение», «доминанта», «симметрия», «асимметрия», «статика», «динамика», «контраст», «ритм», «акцент», «нюанс», «аналог», учить выполнять упражнения по формальной композиции.

- **Развивающие:** развивать практические умения и творческие способности, психические процессы (память, внимание, мышление, воображение), развивать цветоведение, колоризм, чувство гармонии.
- **Воспитательные:** воспитывать любовь к искусству, аккуратность, эстетические чувства.

Оборудование: репродукции абстрактных картин разных художников, презентация по теме урока.

Материалы для учителя: проектор.

Материалы для обучающихся: лист А 4, цветная бумага, клей, ножницы, черная гелиевая ручка, маркеры, гуашь (на выбор).

Занятие №1

Ход занятия

I. Организационный момент.

1. Приветствие;
2. Посадка.

II. Сообщение целей и задач урока.

– Сегодня на занятии мы вспомним, что такое композиция, изучим правила, приемы и средства композиции (*слайд 1*), и в течение нескольких занятий будем выполнять упражнения по композиции. Давайте вспомним, что такое композиция? (*Композиция – распределение предметов на плоскости в определенном порядке*) (*слайд 2*);

–Что такое композиционное решение? (*правильное, умелое расположение чего-либо на плоскости листа*);

– Как строится композиция? (*Композиция строится по определенным законам*) (*слайд 2*);

– Назовите основные законы композиции (*Равновесие, соподчинение, закон целостности*) (*слайд 3*);

–Какие правила приемы, средства композиции вы помните? Перечислите (*формат, симметрия, асимметрия, доминанта, статика, динамика*) (*слайд 4,5*);

– Сегодня мы подробнее познакомимся с понятиями композиции, её законами, правилами, приемами, средствами, чтобы закрепить знания выполним упражнения. (*слайд 6*).

III. Формирование новых знаний.

(*Слайд 7 Законы композиции. Целостность.*)

Законы композиции применяются для всех художественных произведений искусства. Если нарушается один из законов - нарушается гармония (согласованность частей изображения, форм, линий и цветовых пятен). Существуют три основных закона композиции: закон целостности, равновесия, соподчинения.

Закон целостности: объединение элементов, частей в единое целое. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов. Цельное произведение – это законченное произведение, в нем ни хочется ничего добавить и убрать. На рисунках это отчетливо видно: в первом - композиция цельная, законченная; во втором рисунке дробная, элементы разрознены.

(слайд 8 Законы композиции. Соподчинение)

Закон соподчинения: подчинение всех элементов изображения доминанте (главному элементу в композиции).

– Как вы думаете, на каком рисунке отражен закон соподчинения? *(на рисунке №3);*

– Верно. Закон соподчинения отражен на рисунке №3, т.к. в нем есть объединяющий элемент - центр композиции, которому подчиняются все элементы. На рисунке № 4 элементы «сами по себе», закон соподчинения здесь не отражен.

(слайд 9 Законы композиции. Равновесие.)

Закон равновесия: такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. На рисунке № 5 показана уравновешенная композиция. На рисунке № 6 равновесие в композиции нарушено, элементы смещены вправо и вниз. Уравновешенная композиция выглядит гармонично.

(слайд 10 Правила и приемы композиции. Доминанта)

Существуют определенные правила и приемы в композиции. Один из приёмов композиции является **доминанта**. Доминанта – это главный элемент композиции, которому подчиняются все остальные. На рисунке 7 отчетливо выделяется (цветом и размером) главный элемент композиции - треугольник. На рисунке 8 доминанты нет: все элементы равные по массе, размеру и цвету. Кроме цвета и размера доминанта также может выделяться своей необычной формой.

(слайд 11 Правила и приемы композиции. Симметрия и асимметрия)

Симметрия - равномерное размещение элементов по оси, делящее пространство на равные части. В симметричной композиции расположение элементов относительно оси должно быть одинаковым.

Асимметрия - неравномерное размещение элементов при сохранении общего равновесия. В асимметричной композиции расположение объектов

может быть самым разнообразным. На рисунке 9 – симметричная композиция, на рисунке 10 асимметричная композиция.

(слайд 12 Правила и приемы композиции. Статика и динамика)

Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики. **Статичная композиция** (статика в композиции) - создает впечатление неподвижности, покоя (рисунок 11 и 12, *слайд 12*). Чтобы создать динамику в композиции, используют диагонали, чтобы передать статику в композиции – используют вертикальные и горизонтальные линии (рисунок 11 и 12, *слайд 12*).

(слайд 13 Правила и приемы композиции. Ритм)

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. Ритм окружает нас повсюду: в природе это – смена времен года, смена дня и ночи, городе – это сменяющийся ритм зданий, домов. Так и в композиции всегда существует определенный ритм. Он может быть упорядоченным и хаотичным (рисунок 13, 14 *слайд 13*), но всегда присутствует в композиции.

(слайд 14 Правила и приемы композиции. Контрасты, нюансы, акцент аналог)

Существуют еще некоторые приемы, которые используют в композиции, для придания её большей выразительности: контрасты, нюансы, акцент и аналог.

Контраст (фр.) - противопоставление в композиции (по цвету, фактуре, по форме, по размеру и т. д) На рисунке 15 (*слайд 15*), представлен контраст по цвету. Для выражения такого контраста используют противоположные цвета.

– Какие противоположные цвета вы помните? (*красный и зеленый, синий и оранжевый, желтый и фиолетовый*)

На рисунке 16 (*слайд 16*) представлен **контраст размера** (в таком контрасте используются подобные элементы, которые отличаются размером, массой).

На рисунке 17 (*слайд 16*) показан **контраст формы**. В этом виде контраста используют элементы, которые отличаются друг от друга формой.

На рисунке 18 (*слайд 17*) изображен **контраст фактур**. **Контрасты фактур** - это гладкое и шершавое, острое и тупое, твёрдое и мягкое, плоское и объёмное, толстое и тонкое, прямое и изогнутое, лёгкое и тяжелое.

Нюанс (фр.) – тонкое различие, едва заметный переход. Различают нюансы по форме, размеру, цвету, фактуре и т. д. На рисунке 19 (*слайд 18*) изображен нюанс по цвету (цвета из одной цветовой гаммы) и по форме (используется круглая и округлая формы).

Акцент - (лат. «ударение») – выделение, подчеркивание элемента, служит для выражения большей выразительности композиции. Чаще всего акцент выделяют цветом, формой (обычно малой, иначе акцент превратится в

доминанту.) На рисунке 20 (*слайд 19*) вы видите акцент по цвету, на рисунке 21 (*слайд 19*), вы видите акценты и по цвету и по размеру.

Аналог (греч. «сходство») – уподобление (одинаковые или похожие друг на друга элементы в композиции). Аналоги придают композиции единство. Чаще всего бывают по цвету, форме, фактуре. На рисунке 22 (*слайд 20*) представлены аналоги по размеру, цвету.

Таким образом, средства композиции — это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы, правила и законы

(слайд 21 Зачем изучать формальную композицию?)

Формальная композиция строится из линий и пятен, геометрических форм она выражает логику композиционного построения. Любое произведение искусства имеет свою структуру, композиционное построение, основанное на простых формах (рисунок 23, *слайд 21*)

Формальные композиции используются в плакатах, оформлении упаковок этикеток, росписи посуды, гобеленах, оформлении интерьеров, зданий, станций метро, торговых центров, театров т. е. в дизайне.

В авангардном искусстве есть течения, которые строятся на простых геометрических формах. (рисунок 24, 25 *слайд 22*)

IV. Закрепление нового материала.

1) Выполнение практического задания:

Чтобы закрепить полученные знания в течение нескольких уроков будем выполнять упражнения (*Слайд 23*).

- **Задание 1. Равновесие в композиции.** С помощью 3-6 геометрических фигур создать передатчик равновесия композиции. (*слайд 24*);
- **Задание 2 Доминанта.** С помощью 4-5 геометрических фигур создать композицию с ярко выраженной доминантой (*слайд 25*);
- **Задание 3 Статика и динамика.** С помощью 4-5 геометрических фигур создать: а) статичную композицию; б) динамичную композицию (*слайд 26*);
- **Задание 4 Симметрия и асимметрия.** С помощью геометрических фигур создать: а) симметричную композицию; б) асимметричную композицию; (*слайд 27*);
- **Задание 5 Ритм.** С помощью геометрических фигур передать ритм в композиции (*слайд 28*);
- **Задание 6 Контраст.** С помощью геометрических фигур создать композицию и передать: а) цветовой контраст; б) контраст фактур (*слайд 29*);
- **Задание 7 Нюанс, акцент аналог.** С помощью геометрических фигур создать **на выбор**: а) нюанс в композиции; б) акцент в композиции; в) аналоги в композиции (*слайд 30*)

2) Практическая работа.

V. Подведение итогов урока.

1. Ответы на вопросы, выводы:

– Что нового узнали на уроке? (*что такое ритм, контрасты, нюансы, аналоги в композиции, как передать движение, покой в композиции*);

– Что особенно понравилось, запомнилось?

VI. Домашнее задание.

Разобрать композиционную структуру живописной картины (на выбор учащихся) (рисунок 38, *слайд 31*).

Занятие №2 Урок-повторение. Выполнение практического задания.
Продолжение работы. Проверка домашнего задания.

Занятие №3 Урок-повторение. Выполнение практического задания.
Завершение работы.

Список литературы:

1. Голубева, О. Л. [Текст] Основы композиции: Учебное пособие-2-е изд/ О. Л. Голубева –М.: Изд. дом «Искусство», 2004. -120с. ISBN 5-85200-417-0
2. .Паранюшкин, Р. В. [Текст] Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р. Паранюшкин. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 79, [4] с. : ил. — (Школа изобразительных искусств).ISBN 5-222-07410-2
3. Чернышев, О. В. [Текст] Формальная композиция. Творческий практикум/ О.В. Чернышов -Мн.: Харвест, 1999. -312 с. ISBN 985-433-206-3.
4. <http://politeh.debesi.ru/files/IvshinCOMPOSITIONhtml/5.html>
http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/22____.html
5. <http://www.coposic.ru/pravila/simmetriya/>
6. <http://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php>
7. http://www.razlib.ru/kulturologija/osnovy_kompozicii_uchebnoe_posobie/p9.php
8. <http://www.kodiz.ru/abcompos/complaw.html>
9. <http://shar08.narod.ru/8-arch-grafika.html>
10. http://baranovweb.narod.ru/pri_1.html
11. <http://prodslr.ru/2012/10/teoriya-tsveta/>
12. http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/komp_tehn_v_dizayne/dizayn2.htm