

Методическая разработка к программе учебного предмета «Композиция станковая» (8 класс)

Задание «Город будущего» на 16 учебных часов (8 занятий по 2 часа)

I. Пояснительная записка

Когда мы говорим о задачах станковой композиции в художественной школе, то имеем в виду умение ученика достойно ответить на поставленную задачу в рамках программы. Т.е. осуществить композиционное и образное решения любой предложенной темы и исполнить её в той или иной технике (акварель, гуашь, гуашь-акварель). Для большинства ребят именно станковая композиция является наиболее трудным предметом, в том числе и в старших классах художественной школы. И это несмотря на то, что к 7 - 8 классам ученики уже приходят с умением правильно организовать лист, умеют пользоваться линейной и воздушной перспективой, моделировать форму предметов цветом и тоном. Основными проблемами являются недостаток творческой фантазии, плохое знание литературы и дефицит непосредственных впечатлений. Недостаток знания можно восполнить прочтением конкретного материала, непосредственные впечатления в наше время отчасти способен заменить Интернет (фотографии), а вот творческая фантазия развивается у учеников художественной школы на протяжении всего срока обучения. Есть ряд заданий, непосредственно развивающий это качество творческой личности. В младших классах – это «Марсианский цветок», «Космос» или композиции по сказкам; в старших, при более высоком уровне требования – «Архитектурная фантазия» или композиция «Город будущего» в нашей школе она дается в 8 классе и длится 16 часов. По объему часов в заданиях по композиции это примерно $\frac{1}{4}$ часть учебного года. Эта тема достаточно близко граничит с прикладной композицией, так как в большей степени, нежели другие задания связана с развитием абстрактного мышления (сравните задания 7 класса по декоративной композиции «Основы супрематизма» - формальная композиция). Задача этой темы – выявление способности и желания ребят заниматься архитектурной композицией. Одновременно с работой над основной композицией («Город будущего»), ученик может продумать сопутствующие материальные объекты: машины, растения, зверей, а также костюмы и образы жителей фантастического города. Окончательным решением темы является: красивый лист с интересно скомпонованной архитектурной композицией и окружающей её средой. Желательно продумать, каким образом выбранные архитектурные формы отображают специфику среды: город будущего на Земле, условия водной стихии, условия другой планеты, жаркий или холодный климат. Но это уже суперзадача.

II. Цели обучения

Цели обучения в этом задании является:

1. Приобщение ученика к творческому процессу
2. Развитие фантазии ученика
3. Ознакомление с архитектурной композицией и новыми течениями архитектуры
4. Развитие образного мышления

Задачи:

1. Подготовительная работа
 - А. Просмотр научно-фантастической литературы и подборка аналогов отражающих современные течения в архитектуре
 - В. Введение в теорию архитектурной и станковой композиции
2. Сочинение композиции
 - А. Линейный эскиз
 - В. Черно-белый эскиз
 - С. Цветной эскиз
3. Выполнение основного композиционного листа в окончательном размере

III. Последовательность ведения работы

1. Подготовительная работа
 - А. До начала работы в классе детям на каникулы даются задания по ознакомлению с произведениями научной фантастики: Айзек Азимов, Клиффорд Саймак, Нил Стивенсон, Рэй Брэдбери, И. А. Ефремов и т.д. Это делается для того, чтобы создать определенный эмоциональный фон, найти героев, для которых сочиняемый город оказался родной средой, разбудить фантазию придуманными обстоятельствами. Кроме того, ученики должны постараться найти в архитектуре примеры нестандартных и интересных форм: строения на основе архитектурной бионики, проекты, связанные с экстремальными условиями существования человека (низкие температуры, высокие температуры, условия пустыни, водная среда и т.д.).
 - В. В классе на уроке рассматриваем, что такое средства выразительности в архитектурной композиции.

Средства выразительности архитектурной композиции

Основными средствами архитектурной композиции являются: пропорции, ритм, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия.

Пропорции – один из важнейших методов достижения выразительности.

Выражает соотношение частей между собой, а также по отношению ко всему произведению в целом, Один из самых известных способов пропорционирования введен Леонардо да Винчи и называется «золотым сечением». Пропорция в архитектуре часто привязывается к параметрам человека. Все сооружения служат человеку и должны быть ему соразмерны. В древние времена части тел человека стали естественной основой всех единиц измерения. И сейчас все размеры мы сравниваем с человеческим ростом. Это важно с точки зрения эргономики и психологии.

Ритм – чередование соизмеримых элементов с закономерной частотой. Ритм может придать торжественность, и динамичность строю сооружения.

Контраст – резкое противопоставление объемов, качеств объекта, например: объемы и плоскости, вертикали и горизонтали.

Нюанс – в отличии от контраста изображает сходство объектов с незначительными отличиями. Исходным состоянием является полное совпадение, идентичность, тождество.

Симметрия – соответствие в расположении частей относительно центра. Это одно из самых сильных средств композиции, которое обычно обеспечивает ей статичность.

Асимметрия - понятие противоположное симметрии; создает динамичное развитие композиции.

Иллюстрируем эту информацию теми примерами из архитектуры XX – XXI вв., которые нашли ученики в различных источниках, а также те, которые предоставляет учитель: архитектурные сооружения Альвара Аалто, Ээро Сааринена, Ллойда Райта, структурный экспрессионизм Кэндзо Танге, панорама Дубая, здание Бурдж-Халифа и т.д.

Вне зависимости от того, будет ли учащийся разрабатывать собственные формы архитектуры или нет, он должен, рисуя панораму города, составить целостный ансамбль (образ города) из отдельных зданий. Чем в этом случае он должен руководствоваться? Можно предложить ему в качестве «литературной идеи» ряд концептуальных решений. Например – сохранение старинной архитектуры и ландшафта путем перенесения новых зданий на более высокий уровень (строительство «на сваях»). Еще вариант – город на воде (в море) или под водой (в этом случае важно обдумать форму соответствующих зданий различного назначения, логистику). Город будущего может оказаться на другой планете. Такое решение сближает эту тему с темой «Космос»; это предполагает защиту города от внешней среды и систему автономную его жизнедеятельность, т.е. наличие служб обеспечивающих жизнь в мегаполисе (соответствующий набор зданий, функция которых диктует их форму). Необязательно полностью раскрывать концепцию, но подробно расписанная ситуация может дать толчок к какому-то решению и, кроме того, помогает завязать центральную архитектурную композицию с ландшафтом, средой.

Все это касалось идеи «литературной», какой же может отказаться идея композиционная? Для этого стоит вспомнить законы композиции станковой, которые помогут нам решить данную задачу. Например – закон цельности. Его главная черта – неделимость композиции, которая закладывается через нахождение художником конструктивной идеи листа. И способствует объединению в единое целое всех составных частей листа. Сначала следует сочетать основные массы в силуэты, в которые войдут более мелкие детали. Таким образом, разработка деталей допустима лишь после определения основных частей композиции. Например: город и группа людей на переднем плане. Нас интересует конфигурация пятна, которое образует город, если мы видим его издали, целостно, и пятно, образуемое людьми, а также сочетание и взаимосвязь основных архитектурных форм, если мы находимся внутри города, на его территории. Закон цельности подразумевает и неповторимость элементов

композиции (это его второе свойство), включая сюда формы, размеры, пятна, интервалы, характеры, типы и жесты. Все похожее либо объединяется в силуэт, либо чем-то отличается, индивидуализируется. Нужно постараться, чтобы архитектурные сооружения были разнообразной формы и давали в целом интересный силуэт (программа 7-го класса по декоративной композиции «формальная композиция»). Есть еще одно свойство закона цельности – необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов. Выделяется центр внимания подчиняющий себе все второстепенное. В совершенной композиции все настолько уместно, что нельзя убрать ни одну деталь без ущерба для целого. Значит нужно подумать о значимости каждой детали. В применении к этой теме («Город будущего») можно еще вспомнить о законе контраста: контраст большого и малого, широкого и узкого, объема и плоскости, контраст характеров, фактур, материалов. Они придадут выразительность композиции. Контраст света и тени, сильный или мягкий, может создать состояние большего или меньшего напряжения. Понятно, что научить детей архитектурной композиции за короткое время одного задания невозможно, но мы приближаем ребенка к мышлению архитектора и набираем материал для компиляции, для дальнейшего сложения, соединения частей в единое целое, что в нашем случае, тоже является композицией. Данный этап работы может составить от 1 до 2-х часов (1 урок).

2. Сочинение композиции

- А. Как правило, ко второму уроку если пройден подготовительный этап, у учеников уже есть какой-то замысел, но он еще не вылился в конкретную форму, то, что задумано, не всегда может стать эффектной идеей, и может быть вообще не изобразимо. Иногда ученик отталкивается от литературного материала, иногда исходит от идеи среды (воздушная, водяная, инопланетная), а иногда сразу пытается получить качественный архитектурный образ в простой компиляции отдельных форм. Стадия линейного эскиза может затянуться даже на два урока. Можно попытаться ускорить этот процесс, предложив учащимся выполнить клуузуру на оценку (клуузура линейная или даже графическая на ритмы и пятна). Такой стимул может мобилизовать ребенка для получения положительного результата. Задача на этом этапе – интересный силуэт, логическая связь среды и сооружения, конструктивная идея.
- В. Черно-белый и цветной делаются на основе линейного эскиза. Черно-белый эскиз можно делать гуашью, заранее разведя колера: черный, серый, серый светлый, белый (и это ускорит ход работы). Задача - сохранение интересного силуэта при выявлении отдельных форм, конкретизации этих форм. Можно вводить эффектные фактуры: почвы, рельефа местности, фактуры связанные с особенностями освещения, состояния среды и т.д.
- С. Цветной эскиз во многом основывается на черно-белом, с добавлением цветного акцента для выявления центра композиции, также это придает эскизу эмоциональную окраску. Количество цвета в архитектурной композиции желательно ограничить (т.е. важен отбор и подбор основных цветов) можно

выявить цветовые предпочтения, изображая окружающую среду, небо, погодные условия.

На этапе подготовительных эскизов желательно найти и прорисовать такие объекты как: транспорт (который указывает на степень развития цивилизации), растения, людей, одетых в соответствии с эпохой. Задание по поиску этих материалов дается на дом. В композиции «Город будущего» люди могут играть роль стаффажа (дополнять пейзаж, служить мерой масштаба архитектуры) или влиться в сюжет, выявляя род занятий и характеры людей будущего. Заинтересует ли ученика эта камерная тема «человек» в большой теме «архитектура» зависит от его склонностей. Учитель в этой ситуации должен уважать его предпочтения, т.к. тема сама по себе достаточно сложна. Развернутая подготовка к выполнению задания может удлинить этап сочинения композиции еще на урок. Таким образом, первоначальный этап сочинения композиции может занять от 3 до 4-х уроков, т.е. от 6 до 8 часов.

3. Выполнение основного композиционного листа в окончательном размере

На выполнение последнего этапа работы по плану остается 8 – 10 часов из них 1 – 2 часа (в зависимости от сложности и многодельности композиции) уходит на перевод в окончательный размер и прорисовку деталей. Перевести композицию в большой масштаб можно с помощью деления на квадраты (модульная сетка) или увеличивая размер эскиза до окончательного формата путем пропорционального деления листа.

Если на переднем плане композиции располагаются фигуры людей, то ученик может нарисовать друзей или близких в тех же позах для большей достоверности движений. На уроке фигуры дорисовываются с набросков. Учащийся должен также обратить внимание на дизайн костюмов героев композиции.

После того, как все детали в основном формате прорисованы, приходит время работы в материале. Возможные варианты: акварель, акварель с гуашью, гуашь. На эту работу у ученика остается от 6 до 8 часов.

5 урок - Начинаем работу с наиболее интересного, контрастного куска переднего плана, возможно с человеческих фигур. Это связано с более ярким первоначальным впечатлением. Именно в таком состоянии имеет смысл делать более трудную работу, т.к. в дальнейшем ученик несколько устает и результаты становятся более вялыми. Вторая причина такова, что если контраст получится максимальным, то лучше, чтобы он оказался на переднем плане. Так мы получим иллюзию воздушной перспективы. Все остальные части и детали композиции прорабатываем в более мягких цвето-тоновых отношениях.

6 урок - На этом этапе задача ученика постараться полностью заполнить лист, полностью взять его в цвете. Ученик не должен забывать о воздушной перспективе: чем дальше в пространстве картины расположен объект, тем мягче берем его в цвете.

7 урок – В процессе работы может остаться много недоделанных, случайных мест, «белых пятен». Ведь при увеличении эскиза, работа получается несколько пустоватой, её нужно наполнить деталями, которые потребуют конкретизации. Продумываются эти детали еще

на этапе эскиза (фактуры почвы, растительности, мелкие и крупные животные, детали машин, декор зданий).

8 урок - На последнем этапе ученик должен проверить цветовые и тональные отношения, решить эффекты освещения, добиваться определенного эмоционального состояния в работе. Учащиеся должны довести работу до состояния сделанности, стремиться к получению интересного колорита и обобщить работу до степени завершенности, не потеряв при этом свежесть того же восприятия, что и в эскизе.

Условия реализации задания

Количественный состав группы – группа по 10 человек

Организация рабочего места

Аудитория с мольбертами и стульями; столы для показа наглядных пособий, аналогов

Наличие художественных материалов

Бумага для эскизов

Бумага «ватман»

Карандаши разной мягкости

Резинка

Краски: акварель, гуашь

Кисти: №3-№7 (по выбору)

Учебно-методические пособия

Фонд работ по станковой композиции

Фотоальбомы, книги по архитектуре, материалы из интернета

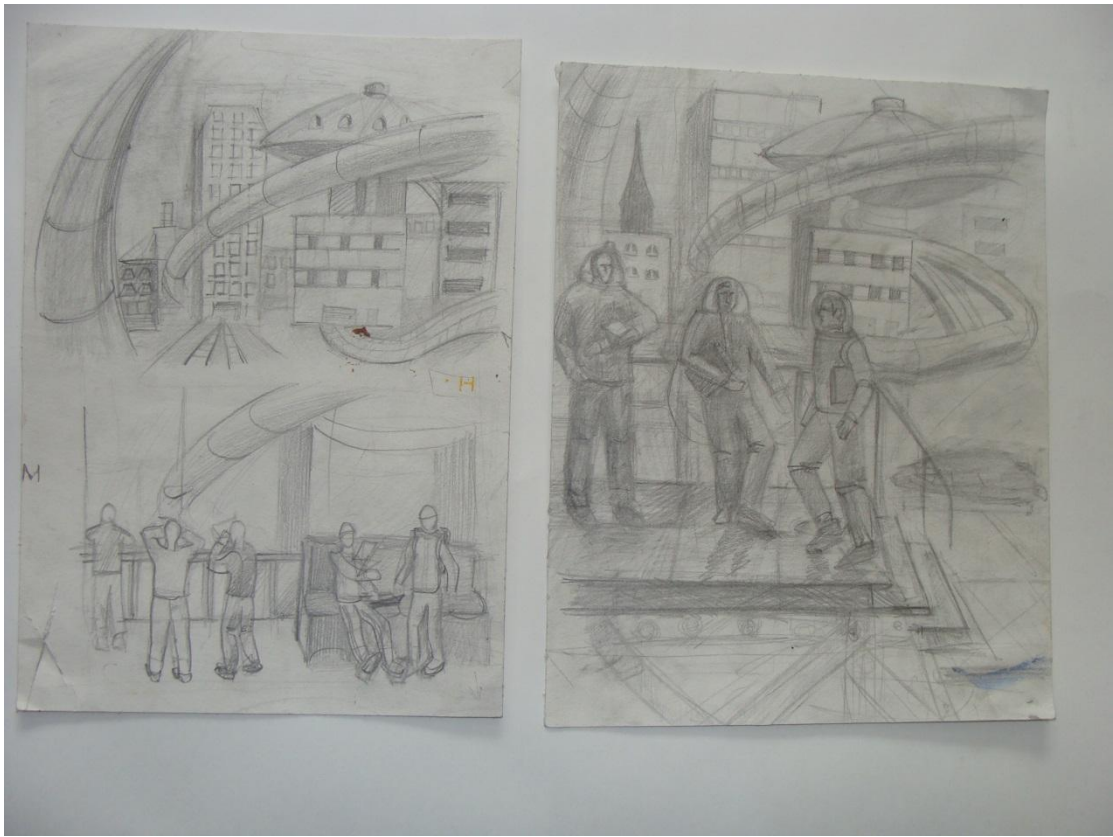
Книги с животными, насекомыми и растениями

Технические средства обучения

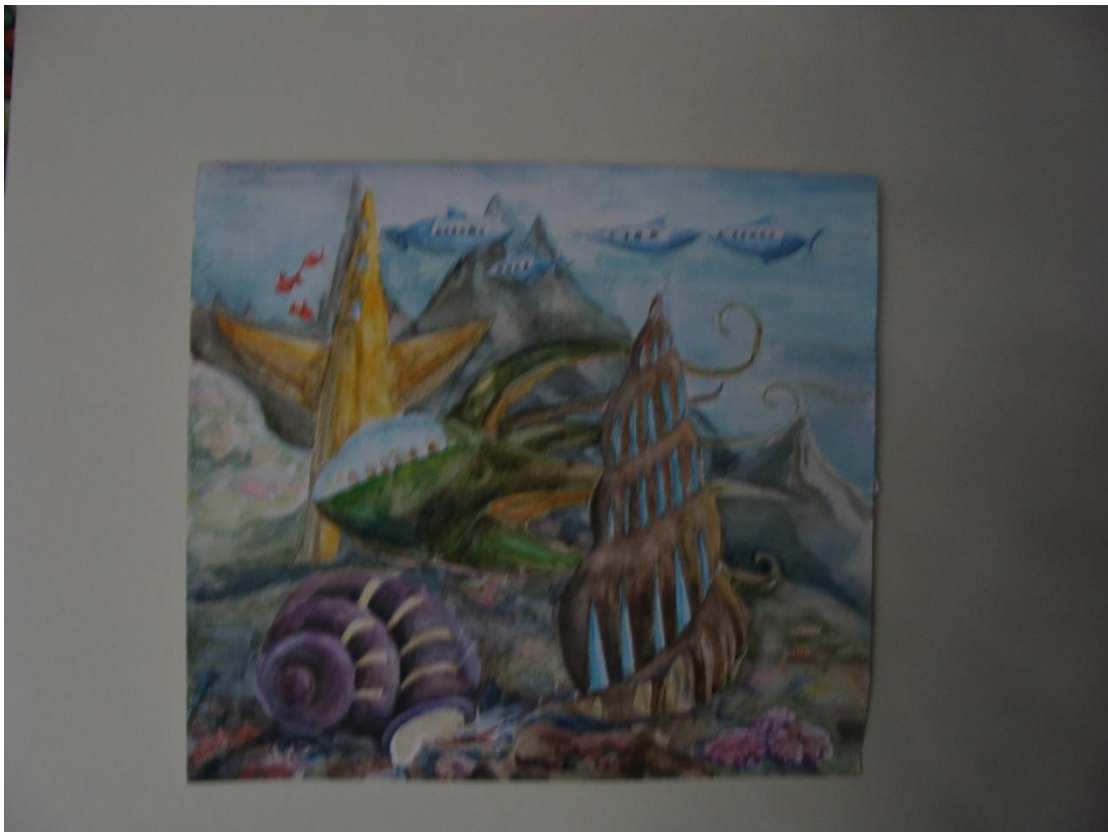
Копировальный принтер для распечатки эскизов

Список литературы и Интернет-ресурсов:

1. «Основы композиции» Е.В. Шорохов изд. Просвещение, Москва 1979 г.
2. «Рисунок, живопись, композиция» Хрестоматия Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов изд. Просвещение, Москва 1989 г.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектурная_композиция
4. http://kustodiev-school.ru/easel_composition/

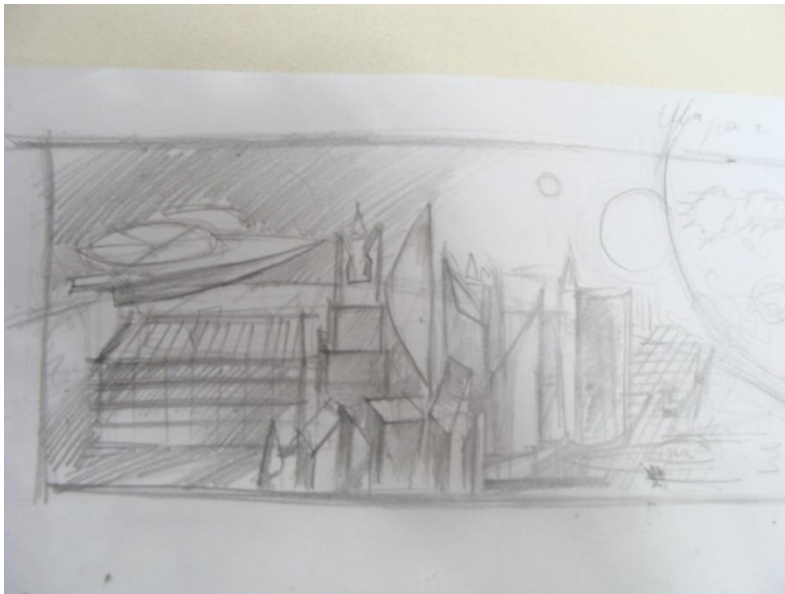
Линейный и цветной эскизы.

Работа над основным листом.

Окончательная стадия композиции.

Линейный эскиз.

Цветной эскиз.

Аналоги транспортных средств