ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ.

Егорова Елена Владимировна, преподаватель художественных дисциплин,

МБУ ДО г.о. Самара "ДМШ № 22"

Композиция является главным предметом в процессе обучения. Она присутствует везде. Будь то рисование на темы или этюд с натуры. И, в конечном итоге, можно сказать, что все обучение сводится к обучению композиции, изучению тех закономерностей и связей содержания и формы, которые открыли художники работавшие до нас. В книге "Искусство цвета" Иоханнес Иттен сравнивал учебный процесс с повозкой, на которой можно легко и удобно двигаться по намеченному пути. Однако проторенная дорога когда-то кончается и дальше приходится идти одному и пешком. Изобразительные средства такие как цвет, форма и другие, каждое по своему, воздействуют на наши чувства. И если ты поставил даже точку, провел линию уже началась композиция. Картинная плоскость не равнозначна и сразу создается ощущение полета или падения, статики или динамики. Поэтому, если ты знаешь закономерности, будет получаться то, что ты хочешь (в большей степени). Это придает сил, усиливает интерес. Ты чувствуешь себя хозяином ситуации. Зачем, вспоминая Иттена, идти пешком там, где можно ехать на повозке, останется больше сил, когда проторенная дорога закончится.

Дети очень любят рисовать на темы, как из повседневной жизни, так и на фантастические, иллюстрировать литературные произведения. Таким образом они осмысливают, познают мир, ведь чтобы написать картину надо пережить прочувствовать, изучить то, что изображаешь. Я заметила, что учащиеся плохо усваивают композиционные принципы, (в силу возрастных особенностей), когда они преподаются абстрактно, например если изучать равновесие на примере геометрических фигур или цветоведение просто делая выкраски на бумаге, лучше их увязывать с тематическим рисованием, показать

как это может применяться в картине, обсудить какой получается эффект. Если брать конкретную задачу, например выделение центра и решать ее в одной работе, тогда знания не закрепляются, к тому же способов много, не всегда получается их все применить сразу. Значит надо каждый раз, в каждой новой теме к этому возвращаться и говорить сразу обо всём, не только о выделении центра, но и о передаче настроения цветом и т. д.

Тут возникает необходимость в пособии по композиции. Вначале я пыталась делать плакаты, но ими не удобно пользоваться, так как не повесишь все сразу, а нужно быстро переключаться между ними, приводить примеры, советовать каким средством или правилом воспользоваться. На курсах повышения квалификации, в Художественном училище, познакомилась с программой prezi, которую и решила использовать для того чтобы сделать пособие в электронном виде.

Пособие представляет собой иллюстрированную схему, конспект. Содержит законы композиции, раскрытые в тезисах, условные этапы работы с задачами каждого этапа и средства композиции, которые могут быть использованы при решении тех или иных задач. Это удобная форма, так как сегодня, из-за огромного количества обрушивающейся на человека информации, у детей в основном преобладает клиповое мышление, одним из минусов которого является неспособность концентрироваться долго и желание воспринимать как можно более сжатую информацию. Пособие хотелось сделать таким, чтобы оно виделось все сразу, как некая структура. Из своего школьного опыта знаю, что задействование нескольких видов памяти дает прекрасные результаты (на уроке биологии мы зарисовывали то, что проходили, подписывали все части, писали конспект урока, выписывали новые термины и кратко раскрывали их смысл. Дома даже не надо было читать параграф), очень эффективна зрительная память, ведь через зрение любой человек получает основную долю информации, особенно если проявляется склонность к

изобразительной деятельности. Очень важно проговаривать, осмысливать почему мы выбрали те или иные средства. Размещение пособия в сети интернет дает возможность интересующимся родителям ознакомиться с композиционными средствами, расширить свой кругозор и дать более объективную оценку, детским работам. Лучше понять что и почему в них хорошо, а что пока не получилось, обосновать своё мнение, поговорить с ребенком, ведь детям хочется поделиться тем, что они узнали на уроке. Кроме того, может подтолкнуть к самостоятельному чтению специализированной литературы по заинтересовавшему вопросу. Понимание того, что в картине все изобразительные средства подчинены передаче идеи, помогает оценить достоинства работ художников при посещении музеев.

Периодическое просматривание с заменой иллюстрирующих примеров, перед началом работы над композицией, позволяет сделать ее более осознанной и профессионально грамотной. Пособие имеет разветвленную сложную структуру, так как даже в 7 лет у детей разный уровень подготовки, кто-то не может обжить лист, выделить главное, а другой уже компонует и не только выделяет главное, но и интуитивно передает характер. И самое главное разное желание, и способность усваивать информацию. В пособии сразу раскрывается примерная схема работы взрослого художника над картиной, хотя понятно, в каждом конкретном случае, не говоря про конкретного человека, процесс протекает по-разному. Дети способны усваивать сложную информацию. Им все равно, что запоминать, об этом говорит Масару Ибука в книге "После трех уже поздно", которая произвела на меня большое впечатление. Её основная идея в том, что дети обладают огромным потенциалом для усвоения знаний и жаждут их. Взрослые же притупляют желание учиться игрушками и развлечениями, переключают внимание. Давать знаний нужно столько, сколько ребенок способен усвоить, а тяга к знаниям велика. Пособие предназначается для 1, 2 и 3 класса с 8-ми летним сроком обучения по предметам основы изобразительной

грамоты и рисование, а также композиция. Конечно всего дети не запомнят сразу, постепенно осваиваются средства, повторяются, закрепляются и снова изучаются более углубленно. Задача состоит в том, чтобы напомнить, как и чем можно пользоваться. Важно перенести опыт из области чувств, догадок в знания, а дальше уже закрепившись на этих позициях теоретически, можно опять идти вперед, исследовать чувствами, обогащать свои методы работы.

Надеюсь, что раскрывая методы обращения к натуре, пособие будет способствовать решению проблемы использования шаблонов в рисовании. Ведь рисовать с натуры значит не рабски копировать её, а находить типичное и характерное, проводить отбор, создавая художественный образ. Сейчас очень много книг, где есть готовые рецепты, как рисовать различные предметы, животных. Такой подход учит бездумному повторению одного и того же, лишает ребенка творческого, свободного взгляда, радости мыслить, видеть мир своими глазами, выражать именно свои мысли и чувства.

Благодаря изучению средств композиции, повышается интерес к рисованию, дети пытаются выразить замысел, чтобы было именно то, что задумали. Получают варианты ответов на вопрос как сделать? Использование зарисовок с натуры, а также изучение натуры по фотографиям (то что не можем увидеть диких животных например) вызывает большой интерес, вначале делаются зарисовки на отдельных листах, затем объект рисуется в композиции. Детям нравится обсуждать работы друг друга, используя свои знания, оперировать понятиями воздушная перспектива, цветовая гамма и т.д. Давать друг другу советы как выделить главное. Рассказывать родителям, почему надо в конкретном случае рисовать так, а не иначе. Проговаривая обсуждая, дети шлифуют свои идеи, находят новые, это очень важно. Самое главное , что они учат язык на котором говорят с ними художники , учатся понимать людей которые жили много лет назад, своих современников и друг друга .

Благодаря использованию пособия работа становится более осмысленной.

Для меня главное чтобы дети могли рисовать без моего вмешательства, сами решали вопросы, как выделить главное, передать настроение, характер.

Как пример хочу привести работу Жуковой Насти, 7 лет. Когда девочка пришла в школу, не могла выделить главное, персонажи были мало связаны между собой. Я была очень рада за Настю, когда она сама решила композицию, сначала в классе был сделан эскиз. Приложение, рис. 1

Затем поработала над эскизами дома рис. 2, рис. 3, рис 4.

После мы выбрали с ней более удачный в котором есть взаимодействие персонажей рис. 4 и я попросила нарисовать, что будет вокруг.

Затем разъяснила конструкцию елки, чтобы она не была схематичной, состоящей из треугольников. Вот что получилось: рис. 5.

Осталось немного доделать. Мне понравилось что хорошо выделяется главное, все части композиции согласованны между собой, елка получилась не симметричная, живая.

Мама не поверила что это работа её дочери, удивилась, когда она успела дома сделать эскизы.

В дальнейшем планирую продолжать дополнять пособие. Было бы приятно если бы моя работа пригодилась молодым преподавателям, детям, родителям.

Посмотреть пособие:

https://prezi.com/m/emohpzhahj5a/presentation/

Список литературы.

1. Шорохов Е.В., Тематическое рисование в школе. М., "Просвещение", 1975
2. Ибука Масару, После трёх уже поздно", М., "Русслит" , 1991
3. Иттен И., Искусство цвета, М., издатель "Д. Аронов", 2000