

Учреждение дополнительного образования
«Называевская детская школа искусств»

Риу Владимир Артурович

ДЕКОРАТИВНАЯ МОНОКОМПОЗИЦИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИВОПИСЬ»

учебно-методическое пособие

г. Называевск 2021

ДЕКОРАТИВНАЯ МОНОКОМПОЗИЦИЯ «СТАРЫЕ ВЕЩИ»

Аннотация

В пособии показан практический опыт выполнения одного задания по декоративной монокомпозиции «Старые вещи» учащимися вторых классов Называевской детской школы искусств. А также рассматривается последовательность разных этапов и приемы выполнения этого задания, в рамках отведенного программой учебного времени. Предмет - прикладная композиция, III четверть второго года обучения (12 часов).

Ключевые слова: монокомпозиция, натюрморт, трансформация, стилизация натюрморта, цветовой круг, колорит, маркер, гуашь.

Материалы: альбом, ватман А-3, карандаш, маркер, гуашь.

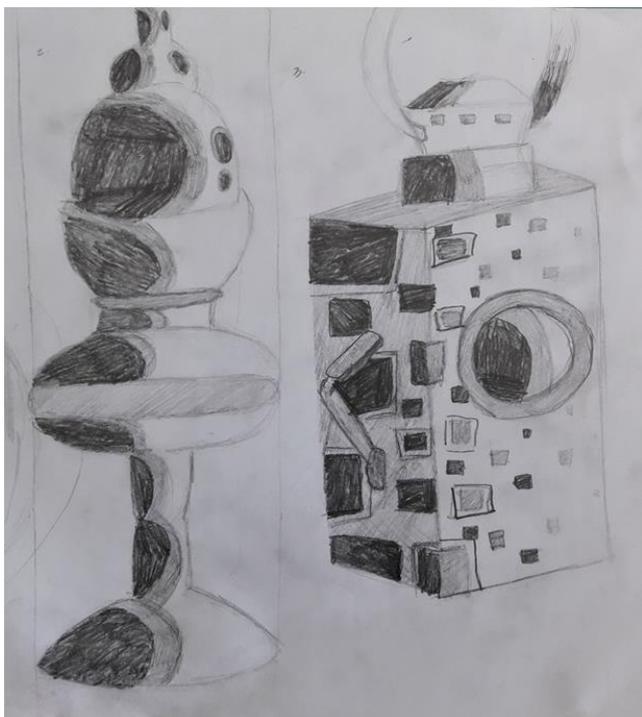
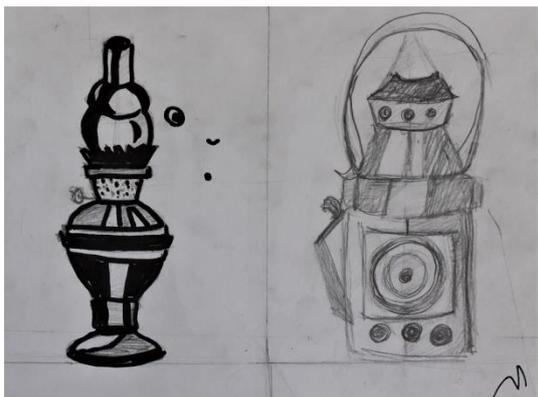
Работа над этим заданием делилась на два этапа. Теоретический и поисково-практический. В теоретической части ученики познакомились с понятием «Монокомпозиция». Как проводится трансформация предметных форм и создается стилизованная декоративная композиция натюрморта. Как достигается устойчивое зрительное равновесия всех элементов в плоскости листа. Определили строгую последовательность практического выполнения задания по занятиям. На базе работ профессиональных художников и выпускников нашей школы познакомились с традициями, способами и приемами создания подобных картин. Поисково-практическая часть состояла из четырех занятий.

1 занятие (3 часа). *Теория. Зарисовка с натуры предложенных предметов, трансформация предложенных форм. Членение предметов на геометрические и декоративные части.*

Для работы были предложены четыре базовых предмета

Варианты упражнений по предметной трансформации

В работе на этом этапе важно:

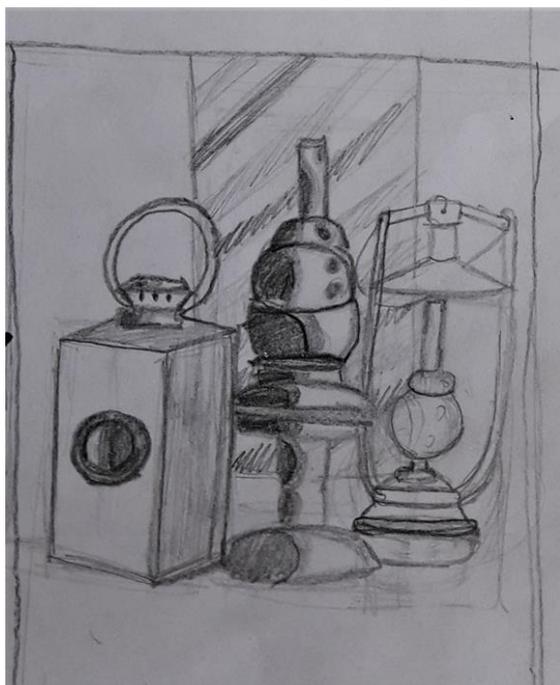
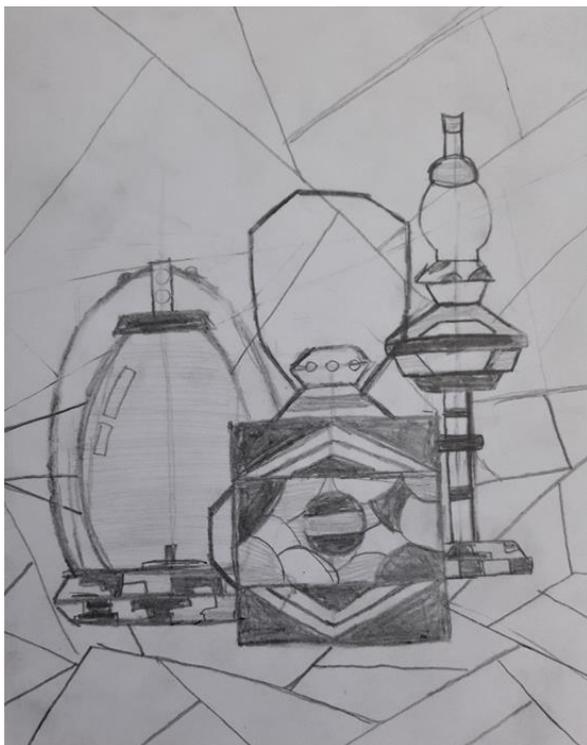
1. При проведении трансформации и изменении пропорций сохранить узнаваемость образа предмета.
2. Разделить предмет на составные геометрические формы.
3. Максимально декорировать и стилизовать предмет.

Материал - графитный карандаш.

2 занятие (3 часа). *Создание вариантов эскиза монокомпозиции на основе полученного материала.*

При создании вариантов монокомпозиции ученики должны были выбрать три базовых предмета из четырех. Здесь важно обеспечить устойчивое зрительное равновесие всех элементов композиции натюрморта (предметы - фон). Необходимо скомпоновать три центральных элемента изображения в едином плане, но в разном для каждого предмета плоскостном пространстве.

Варианты эскизов выбранные учениками для дальнейшей работы

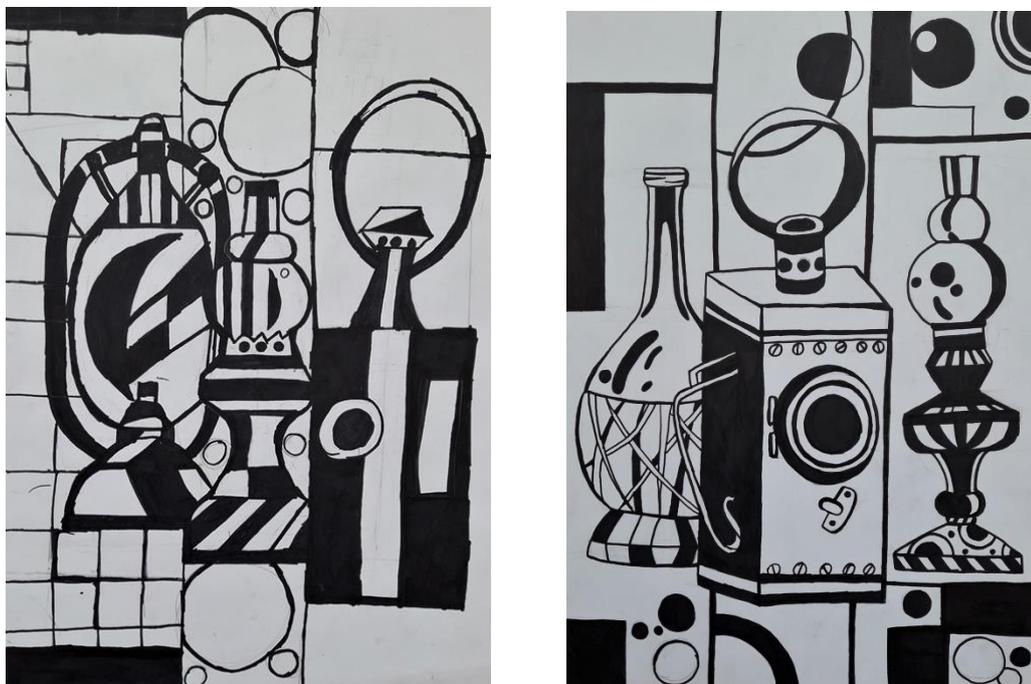
На этом этапе важно:

1. Отказаться от привычного реального восприятия пространства в натюрморте, от вертикальной и горизонтальной плоскости и линии их границы.
2. Создать графическое стилевое единство монокомпозиции.
3. За счет усложнения формы и насыщения декоративными деталями предмета и фона создать единый композиционный ансамбль.
4. Сделать не менее двух, трех вариантов. Определить и выбрать лучший.

Материал – графитный карандаш.

3 занятие (3 часа). *Перенос выбранного варианта эскиза на рабочий формат. Создание графической черно-белой основы для дальнейшей работы в цвете.*

Примеры переноса с эскиза на рабочий формат

При переносе эскиз должен стать черно-белым графическим каркасом для дальнейшей работы в цвете. Композиционно и по стилю у каждого «жителя дома» должна быть своя «комната», но живут они в одной «квартире».

При переносе важно:

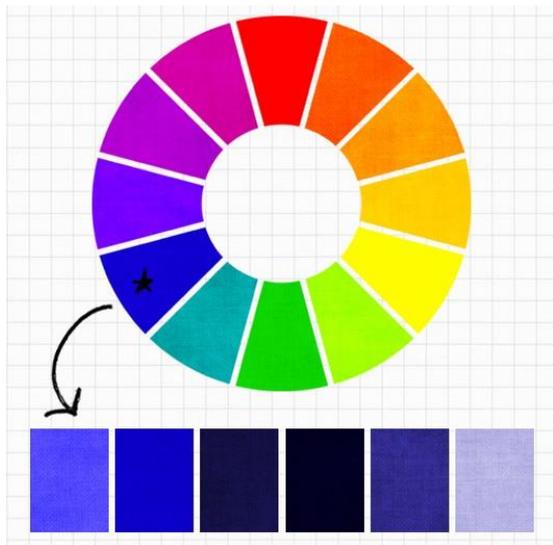
1. Применить линейно-пятновое решение предметов и фона.
2. Использовать линию не менее трех, четырех размеров по толщине.
3. Уравновесить при помощи крупных, средних и мелких пятен взаимодействие предметов и фона.
4. Объединить линию, пятно, предметы и фон, в композиционно и ритмически грамотный графический лист.

Материал – графитный карандаш, черный маркер.

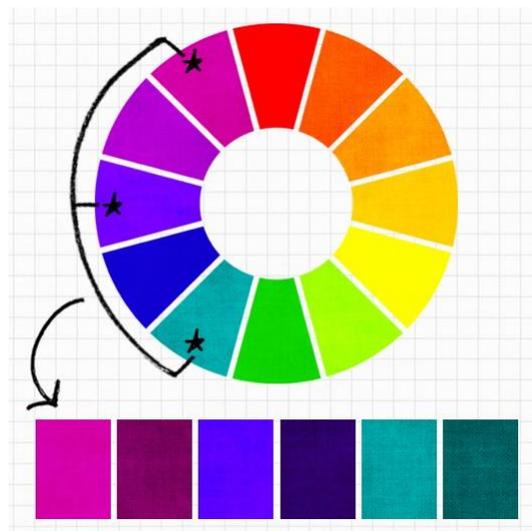
4 занятие (3 часа). *Выбор колорита. Цветовое решение монокомпозиции, завершение работы.*

Для дальнейшей работы учащимся было предложено три варианта выбора схем цветового решения: монохромная, расщепленно-аналоговая, свободная. Для получения более гармоничных сочетаний было предложено уменьшать насыщенность исходных оттенков при помощи белого и черного цвета.

Монохромная схема

Расщепленно-аналоговая схема

Монохромное (одноцветное). Выполняется оно на основе цвета и его оттенков в пределах одного сектора цветового круга.

Расщепленно-аналоговая схема. В этой схеме используются несколько цветов, но цвета выбираются через один. Такая схема становится более динамичной и интересной.

Свободная цветовая схема (тепло-холодная) на основе цветового круга
Этапы работы в цвете

Труфанова Виктория, 13 лет

Сиплевич Мария, 13 лет

Для качественного цветового решения важно:

1. При необходимости добавлять к выбранной цветовой схеме не более одного оттенка.
2. Составить цвето-тональную таблицу используемых оттенков.
3. Редактировать конечный результат убирая ненужные мелкие детали фона.
4. Выделить при помощи цветового решения композиционный центр.
5. Особое внимание уделить на тональную уравновешенность листа.

Машинская Ксения, 10 лет

Воробьева Василиса, 11 лет

В работе нужно было учитывать возрастную разницу детей от 10 до 14 лет. Часть теоретической информации и выполнения практических действий по трансформации и стилизации давалась в полуигровой форме и ассоциативном ключе: «дом», «комната», «жители», «друзья», «грустно»,

«весело», «тесно», «просторно». Это облегчает понимание того, как правильно выполнять такие интеллектуально сложные задания.

Сипеева Дамира, 11 лет

Покачалова Екатерина, 11 лет

Прынк Алиса, 14 лет

Земель София, 12 лет
Материал – гуашь.

Усольцева Татьяна, 12 лет

Чернопольская Валерия, 14 лет

Последовательность практического выполнения задания.

1. Выполнение упражнений по предметной трансформации.
2. Создание вариантов эскиза на основе полученного материала.
3. Перенос выбранного варианта эскиза на рабочий формат.
4. Цветовое решение монокомпозиции по выбранной цветовой схеме, завершение работы.

Повторение на каждом занятии теоретических знаний и строгое последовательное выполнение этапов работы позволило получить ровный и в целом качественный конечный результат. Особое внимание уделить аккурантности в работе.

Используемая литература.

1. Композиция в изобразительном искусстве, монография, Руднев И.Ю., 2019
2. Г. М. Логвиненко, Декоративная композиция. Учебное пособие для вузов, 2005.
3. Изобразительное искусство - Основы композиции - Учебник для учащихся 5-8 классов - В 4-х частях - Часть 3 - Сокольникова Н.М.
4. Ольга Голубева «Основы композиции (с иллюстрациями)» 2004.

Сведения об авторе

Фамилия, имя, отчество - **Риу Владимир Артурович**

Наименование организации - **Учреждение дополнительного образования «Называевская детская школа искусств»**

Структурное подразделение, должность- **Отдел изобразительного искусства, преподаватель**

Контактный телефон, E-mail - **8 904 324 59 57, vriu@mail.ru**

Почтовый адрес- **646104 Омская область, г. Называевск, ул. Колхозная 10, кв.1**