

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №58»

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ»
1-2 КЛАСС пятилетней предпрофессиональной программы в области
изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ»

Выполнил:
преподаватель
МБУ ДО «ДШИ №58»
Коновалов Сергей Викторович

г. Новокузнецк, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.

1. Актуальность темы доклада, его цели и задачи.....1

II. Основные средства станковой композиции:

2.1	Формат.....	2
2.2	Силуэт.....	3
2.3	Ритм.....	3
2.4	Композиционный центр.....	3
2.5	Симметрия и Асимметрия.....	3
2.6	Равновесие.....	3
2.7	Нюанс.....	4
2.8	Статика.....	4
2.9	Динамика.....	4
2.10	Контраст.....	4

III. Заключение.

IV. Список литературы.

V. Приложения

Введение

Важность изучения выразительных средств композиции при освоении предмета «Композиция станковая» невозможно переоценить. Они являются основой, изучив которую будущий художник будет использовать эти знания на протяжении всей своей творческой жизни. Именно благодаря композиционным средствам и приемам художник обретает способность управлять вниманием зрителя, расставлять акценты и выстраивать повествование внутри картины. При этом существует проблема, когда обучающиеся по прошествии некоторого времени забывают о принципах построения композиции, что мешает в выполнении отдельной конкурсной, либо учебной работы. Поэтому я решил обобщить свои наработанные практические знания в этом методическом сообщении. Также, мною был разработан настольный буклет, в котором чётко отражены все основные средства построения композиции для обновления утраченных знаний в помощь учащимся.

Целью методического сообщения является предоставление реализации программы «Композиция станковая» за три первых полугодия обучения в ДШИ по пятилетней предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Задача выступления – показать на примере реализации программы станковой композиции результаты этапов освоения программы обучающимися, постепенного формирования у них профессиональных знаний, умений и навыков.

Основные средства станковой композиции.

Основными средствами композиции являются формат, силуэт, ритм, центр композиции, симметрия, асимметрия, равновесие, нюанс, статика, динамика и контраст.

Использование каждого выразительного средства по отдельности не способствует выразительности художественного произведения. Очень важно чтобы учащиеся осваивали выразительные средства композиции в комплексе и грамотно применяли в учебном процессе.

Рассмотрим средства композиции на примерах:

1. Формат.

Выбор того или иного формата обусловлен его характерными особенностями. Первичным упражнением в освоении разных форматов является компоновка в них животных разнообразных по размеру, форме, в разных положениях (Приложение, рис 1). Такое упражнение в первую очередь закладывает умение ученика находить наиболее выразительное изображение и не выходить за рамки выбранного формата.

Затем идёт углубленное изучение преимуществ каждого формата на выбранную тему и первичное знакомство с тоновым (от пятна) и цветовым эскизированием, а именно:

Горизонтальный формат (Приложение, рис 2):

Ускоряет движение вправо, в будущее (Приложение, рис 3), замедляет движение влево, в прошлое (Приложение, рис. 3). Передаёт рассказ от одной стороны к другой.

Вертикальный формат (Приложение, рис. 4):

Выражен вертикалями, передаёт напряжение, эмоциональность, взгляд зрителя в нём быстро движется сверху вниз по вертикали, охватывая весь простор картины (Приложение, рис. 5).

Квадрат (Приложение, рис. 6):

Передаёт состояние спокойствия, равновесия (Приложение, рис. 7).

При этом стоит отметить что в последующих работах ученик волен сам выбирать формат исходя из усвоенной информации, строгих рамок нет.

2. Силуэт.

На начальных уроках важно ознакомить ученика с понятием силуэт, которым является обобщённая пятном форма любого изображаемого объекта (Приложение, рис. 8). Важно начинать освоение силуэта с простых предметов быта, которые располагаются напротив света (например, на окне) (Приложение, рис. 9), затем можно передавать силуэты людей в разных позах (Приложение, рис. 10), для тех, кто хорошо усвоил материал можно дать усложнённую задачу на передачу пейзажа (Приложение, рис. 11). Силуэт очень важен в последующем нахождении композиции, т. к. сокращает время поиска в эскизах и задаёт общие светотеневые отношения, что сильно помогает в последующих цветовых эскизах и работе над конечным вариантом в одобренном формате.

3. Ритм.

Ритмом в станковой композиции является чередование объектов, групп объектов и расстояний между ними (Приложение, рис. 12). На вводном упражнении мы изучаем ритмы пятен, ритмы цвета, размера, ритм в движении (Приложение, рис. 13). При изучении стоит усвоить что интересный ритм не содержит в себе одинаковости и может быть построен по принципу золотого сечения или просто в случайном порядке, но при этом стоит уже вводить понятие равновесие, чтобы никакая часть композиции не перевешивала (Приложение, рис. 14).

4. Центр композиции.

Центром композиции является наиболее значимая точка в картине (Приложение, рис. 15), он может быть выделен по положению относительно других объектов, также по размеру, форме, тону, структуре, детализации того или иного участка работы и цвету (за счёт контраста) (Приложение, рис. 16). Значимые объект или объекты как правило выделяются, окружение же списывается (Приложение, рис. 17).

5. Симметрия и асимметрия.

Симметрия – это повторение одной части композиции на её противоположной стороне по массе, расстоянию, форме относительно основной

оси (Приложение, рис. 18). За счёт симметрии легко уравновесить части композиции (Приложение, рис. 19). В асимметрии уже нет никакого повтора частей композиции, есть определённый хаос в расположении элементов и групп композиции (Приложение, рис. 20), задача ученика здесь понять, как расположить их так, чтобы они были уравновешены, и работа смотрелась гармонично (Приложение, рис. 21).

6. Равновесие.

Равновесием в композиции является упорядоченность элементов, масс объектов без перевеса в какую-либо из сторон формата, что создаёт у зрителя состояние целостности, устойчивости (Приложение, рис. 22, 23). Несоблюдение правил равновесия приведёт к дисбалансу в изображении или неоправданному перегрузу одной из её частей.

7. Нюанс.

Нюанс определён незначительным изменением в форме объектов, их светлоте, насыщенности, цвете (Приложение, рис. 24), в свою очередь здесь огромное значение имеет влияние среды (например, тумана или воды) на все объекты композиции, где основной цвет среды является определяющим и задающим колорит и гармонию (Приложение, рис. 25, 26).

8. Статика.

Статика – это состояние покоя в композиции, выраженное вертикалями и горизонталями (Приложение, рис. 27). Для дополнительного усиления можно использовать уже изученную симметрию в частях композиции и вписать в её основу простую геометрическую фигуру (треугольник, квадрат, окружность) (Приложение, рис. 28, 29).

9. Динамика.

Динамикой мы передаём движение, быстрое изменение в пространстве и времени (Приложение, рис. 30). Движение в композиции выражено диагоналями, свободным пространством перед движимым объектом. Для усиления динамики художник передаёт кульминацию движения, наиболее заряженный и напряжённый момент (Приложение, рис. 31).

10. Контраст.

Контраст – это резкое различие в тоне, цвете, форме, движении и т.д. (Приложение, рис. 32). Его используют для выделения отдельных элементов композиции (Приложение, рис. 33). За счёт контраста можно создать ощущение плановости, образно через контраст белого и тёмного создать карту будущего изображения.

Заключение

Таким образом, приобретённые знания учащимися в области станковой композиции в первые три полугодия станут фундаментом для дальнейшего усвоения правил и законов композиции, сформируется умение применить средства композиции в более сложных темах учебного процесса.

В дальнейших работах будут учтены все ошибки и критика проделанной мною работы. Буклет также будет доработан и усовершенствован иллюстративный материал. Предполагается, что буклет необходим для использования преподавательским составом и учащимися.

Список литературы

1. Ли Николай. Основы учебного академического рисунка. [стр. 28]
2. Ольга Голубева. Основы композиции. [стр. 33]
3. Николай Волков. Композиция в живописи. [стр. 102]
4. Юрий Гордон. О языке композиции. [стр. 42, 56, 70]

Приложение.

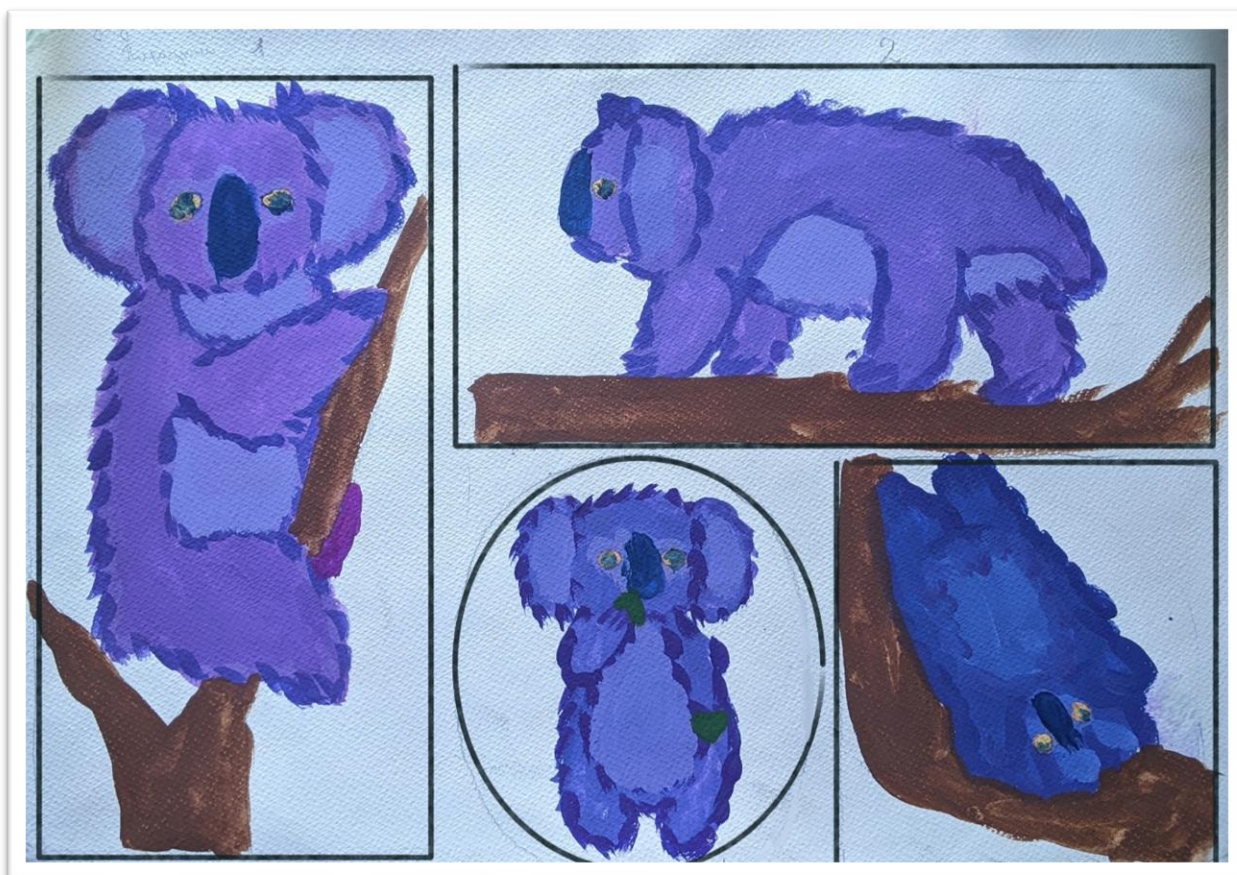

Рис. 1. Проскурина Элина. Коала. 2023

Рис. 2. Виталий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895

Рис. 3. Евдокимова Арина. На прогулке. 2023

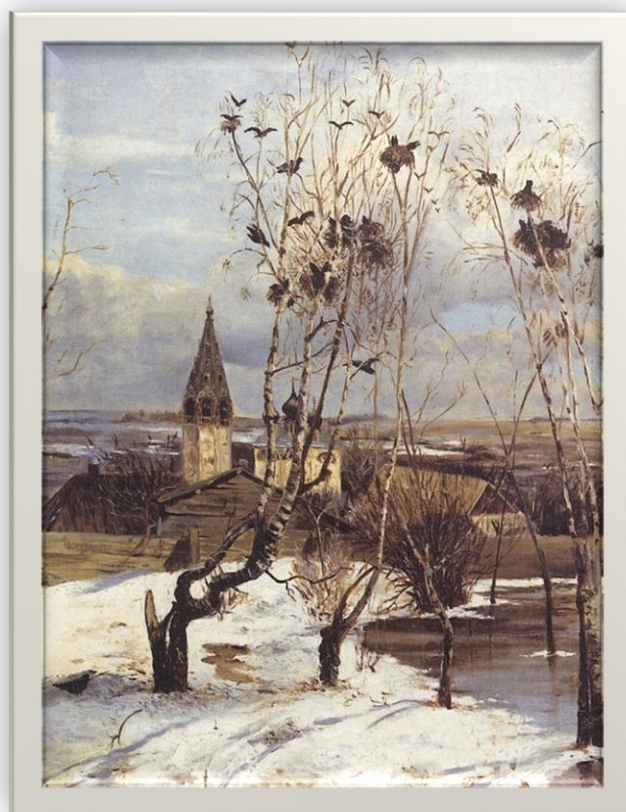

Рис. 4. Алексей Саврасов. Грачи прилетели. 1871

Рис. 5. Никифорова Марина. В парке аттракционов. 2023

Рис. 6. Исаак Левитан. Дуб. 1880

Рис. 7. Кравченко Софья. Сельский мотив. 2023

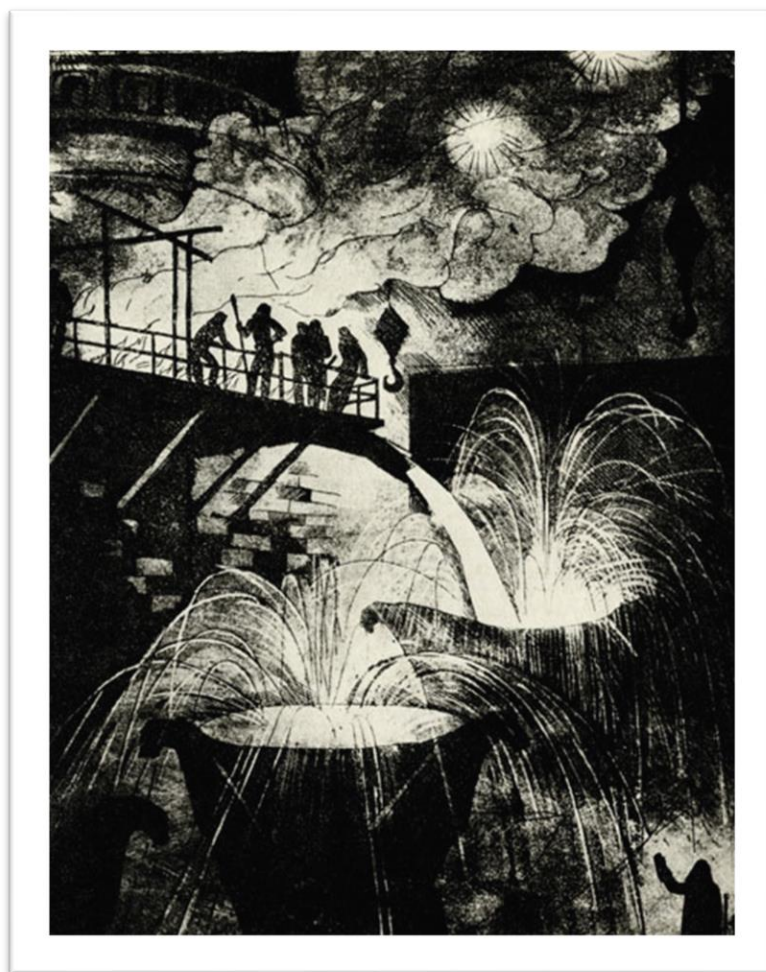

Рис. 8. Алексей Кравченко. Азовсталь. Разлив стали. 1938

Рис. 9. Давыдюк Александр. Силуэт сковороды. 2023

Рис. 10. Евдокимова Арина. Силуэты людей. 2023

Рис. 11. Давыдюк Александр. Силуэт в пейзаже. 2023

Рис. 12. Виктор Попков. Выходной день. 1958

Рис. 13. Проскурина Элина. Виды ритма. 2023

Рис. 14. Сапрыкина Арина. Перед «Новым годом». 2024

Рис. 15. С квартиры на квартиру. Виктор Васнецов. 1876

Рис. 16. Болдырева Влада. Виды центров. 2024

Рис. 17. Болдырева Влада. Запуск воздушного змея. 2024

Рис. 18. Фердинанд Ходлер. Озеро Сильваплана. 1907

Рис. 19. Кравченко Софья. На качелях. 2024

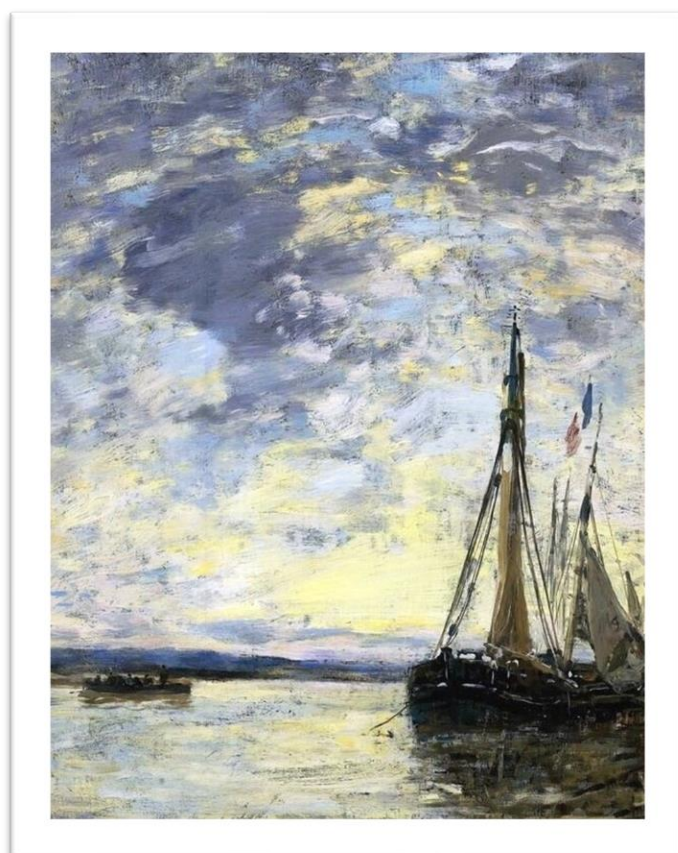

Рис. 20. Эжен Буден. Корабль в море. 1885

Рис. 21. Сушенцева Валерия. Тренировка. 2024

Рис. 22. Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 1891

Рис. 23. Лейтан Вера. Коренные народы Сибири. 2025

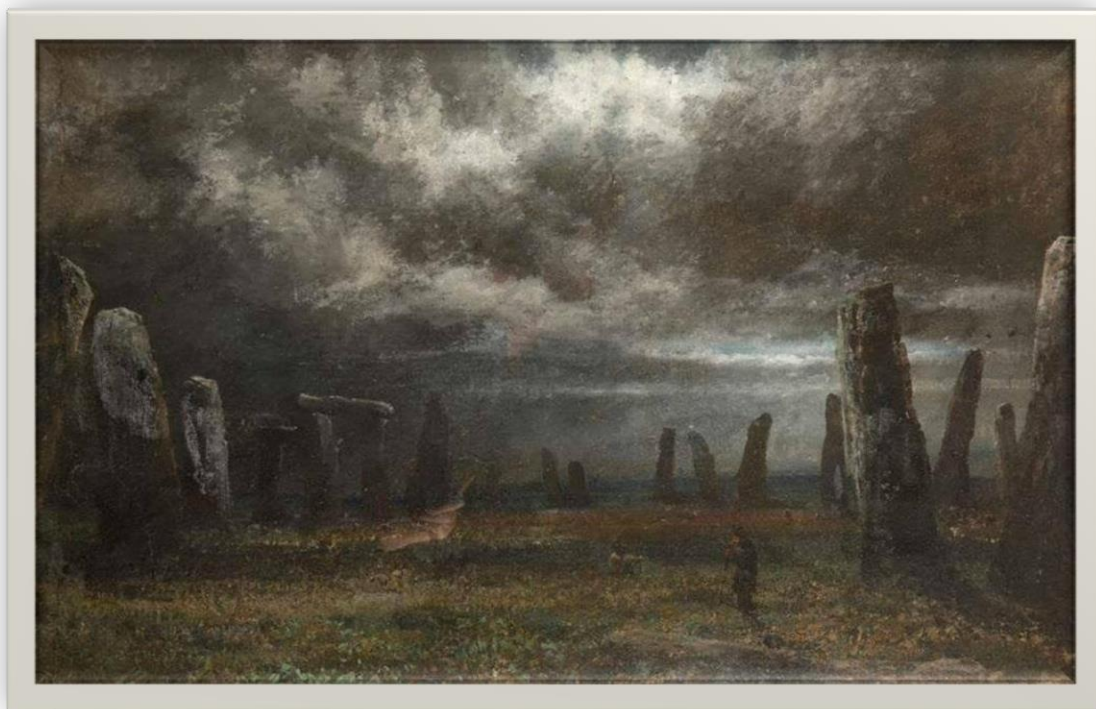

Рис. 24. Дэвид Кокс. Стоунхендж в лунном свете.

Рис. 25. Бойко Вероника. В тумане. 2025

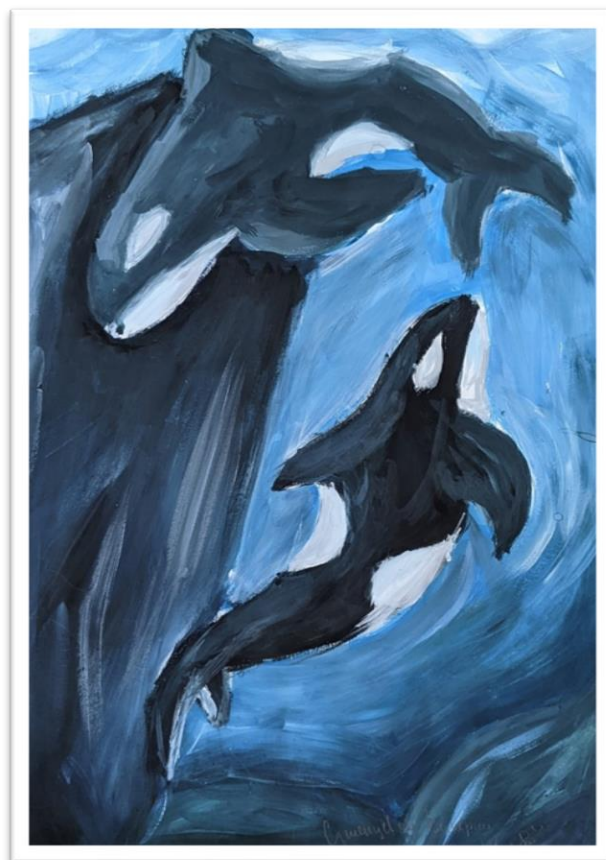

Рис. 26. Сушенцева Валерия. Касатки на глубине. 2025

Рис. 27. Елена Прудникова. Тихий город. 1978

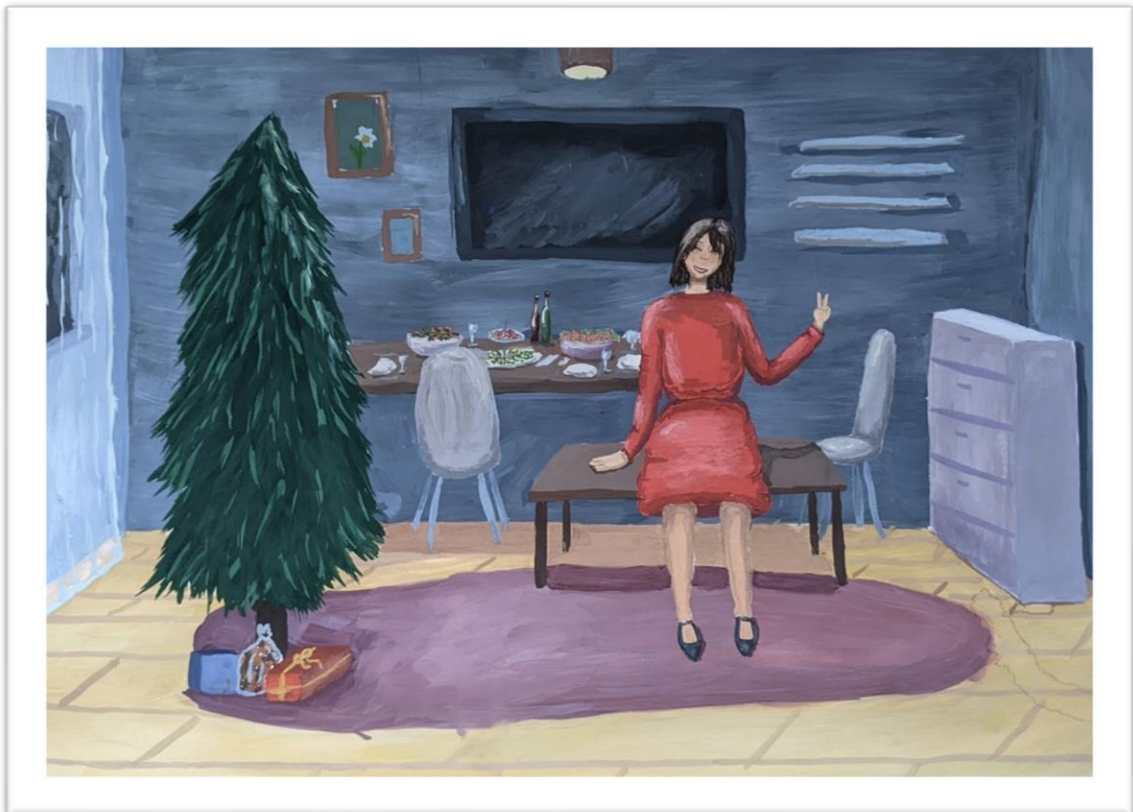

Рис. 28. Сапрыкина Арина. Фото на память. 2025

Рис. 29. Болдырева Влада. Зимняя рыбалка. 2025

Рис. 30. Александр Дейнека. Раздолье. 1944

Рис. 31. Бойко Вероника. Матч. 2025

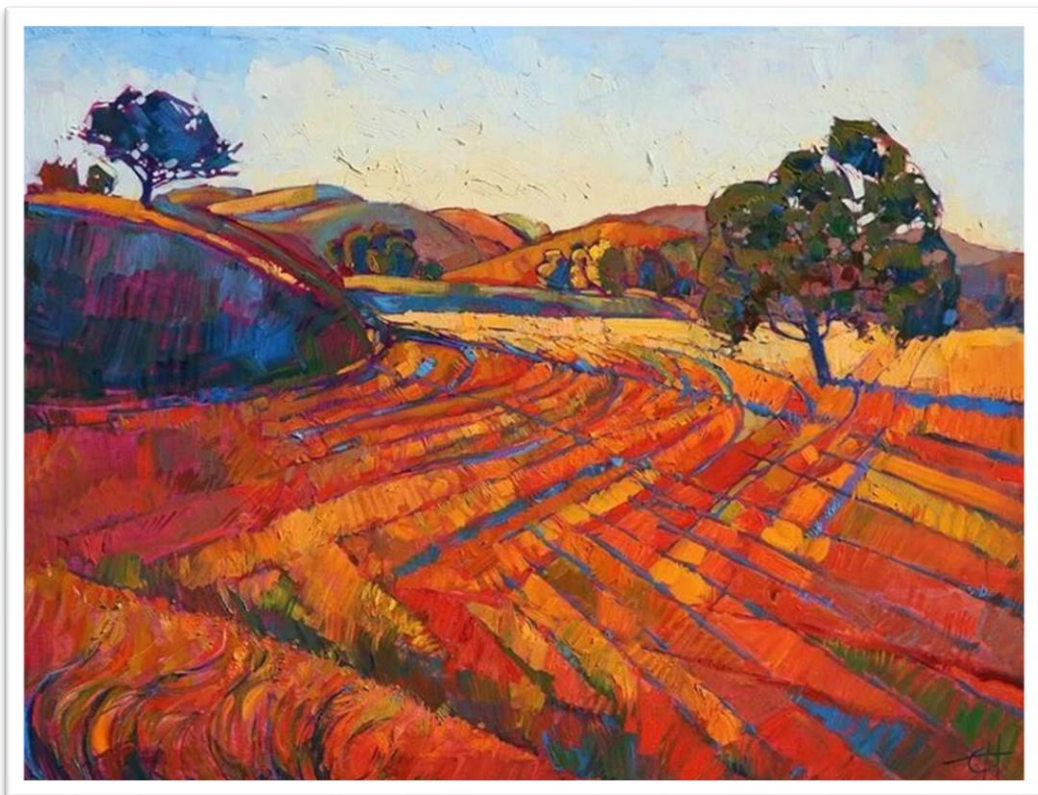

Рис. 32. Эрин Хэнсон. Пасторальный свет. 2014

Рис. 33. Лейтан Вера. Праздник. 2025