

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская художественная школа №1»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ШМИДТ Е.А.

ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

методические указания к практическим занятиям

Стерлитамак 2013

Введение.

Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – это особая форма структурной организации изобразительного материала. Это единство содержания и формы, в которой это содержание реализуется.

Структурная организация художественной образности представляет собой формальные элементы - линию, точку, цвет, пятно – как одно из начал искусства. Если рассматривать внешнюю, наиболее формальную сторону изобразительного образа, то можно увидеть, что композиция - это творческое преодоление случайного, хаотического сосуществования разных элементов и организация гармоничной, целостной системы.

Под *формальной композицией* подразумевается организованная определенным образом совокупность цветовых, графических пятен или условных изображений, не несущих сюжетной нагрузки и рассчитанных на определенное эмоциональное воздействие.

Курс дисциплины *формальной композиции* дает учащимся представления об основных понятиях и закономерностях организации изобразительной и неизобразительной форм, а также разъясняет формально композиционные принципы и художественные средства гармонизации плоскости.

Знания, которые приобретают учащиеся в процессе изучения *формальной композиции*, в течение четырех лет, являются основной базой для правильного и глубокого понимания законов, средств, принципов композиционного формообразования. Практическое освоение дисциплины способствует формированию у учащихся художественно-композиционного и проектного мышления.

В процессе изучения *формальной композиции* учащиеся должны овладеть навыками абстрактного мышления, выразительными средствами изображения формы, усвоить композиционные принципы построения беспредметных форм. Учащиеся должны научиться достигать композиционную целостность в работе и знать с помощью чего, за счет чего такая целостность может быть достигнута.

Обучение *формальной композиции* строится на основе теоретической подготовки и практической, где осуществляется закрепление материала в виде практических заданий. В процессе обучения происходит формирование не только практических навыков, но и творческого мышления в различных взаимосвязанных видах деятельности: композиционной, графической, колористической, проектной.

Методические рекомендации по *формальной композиции* направлены на формирование основ художественного языка *формальной композиции* и на развитие умений выполнять образно-ассоциативную композицию.

Большая часть времени отводится работе над творческими заданиями. На занятиях необходимо сочетать два вида деятельности: учебную

деятельность, направленную на овладение учащимися необходимыми знаниями и умениями для создания формальной композиции; творческую деятельность, направленную на проявление и воплощение идей учащихся, при создании работы.

Практические задания выполняются с частичным отходом от предметной изобразительности, в композиции отсутствует изобразительный сюжет.

Задания по формальной композиции разделяются на два вида: графические и живописные. Степень сложности заданий возрастает постепенно и ведет к развитию абстрактного и ассоциативного мышления, к усилению содержательной стороны композиции.

Этапы работы над практическими заданиями:

1. Объяснение теоретического материала, выяснение роли, значения данной темы для формирования способностей, навыков для профессионального творчества.
2. Постановка цели, формулировка конкретной учебной задачи и содержания предстоящей работы. Просмотр аналогов.
3. Коллективное проведение анализа вопросов, связанных с выполнением темы, определение нужного направления работы.
4. Эскизная проработка решения, обсуждение и утверждение педагогом.
5. Чистовое исполнение работы.
6. Просмотр выполненных работ, обсуждение, выставление оценки.

Оценка практической работы происходит по следующим критериям:

1. Соответствие формальной композиции поставленной цели, заданию.
2. Единство, гармоничность композиционных элементов.
3. Оригинальность композиционного решения.
4. Качественное графическое, объемно-пластическое исполнение композиции.
5. Соблюдение методической последовательности работы над заданием.
6. Полнота объема выполненной работы.
7. Коэффициент роста профессионального мастерства учащегося.

Целью изучения дисциплины «формальная композиция» является: овладение художественными средствами изображения формы, изучение правил построения целостной, гармоничной композиции, изучение композиционных принципов структурирования беспредметных форм как основных в художественной и проектной деятельности, развитие у учащихся абстрактного, образного мышления, творческих способностей.

Задачи: - *обучающие:* освоить теоретические знания, приобрести практические навыки; научить последовательно вести работу; изучить основы, необходимые для построения формальной композиции, освоить правила композиционной грамоты, обучить средствам формально-

композиционной выразительности, ознакомить с проектной дизайнерской деятельностью.

развивающие: развить художественное образное мышление, творческие способности, фантазию, воображение, чувство гармонии, эстетический вкус.

воспитывающие: воспитать у учащихся усидчивость, аккуратность, терпение; сформировать нравственные, эстетические качества.

Практические занятия приводят к развитию образного, абстрактного мышления, воображения, которые играют ведущую роль в становлении творческих способностей. Во время обучения формальной композиции у учащихся развивается способность продуцировать большое количество идей, применять приемы и правила композиции; способность детально разрабатывать возникшие идеи, последовательно выполнять все этапы создания формальной композиции.

Первые работы учащихся должны быть простыми по форме, цвету и содержанию. Такие работы будут наиболее полно давать представления о средствах и приемах формальной композиции. В следующих работах учащиеся будут переходить к богатству оттенков и тонов, к более сложной детальной композиции, построенной по правилам организации композиции. Выбор средств, приемов композиции, цветового решения и форм будет зависеть от задания, поставленной задачи.

Учащиеся в течение работы над формальной композицией совершенствуют свои умения и навыки. Таким образом, уроки формальной композиции в ДХШ – это не последовательное механическое выполнение этапов работы, а творческая деятельность, направленная на развитие творческих способностей детей. На каждом этапе у учащихся есть возможность проявить свои творческие способности, фантазию, привнести в работу что-то новое и интересное.

Учебные задачи по дисциплине «Формальная композиция».

Задачи 5 класса.

Изучить основы, необходимые для построения формальной композиции. Изучить художественные средства построения формальной композиции, приемы гармонизации художественной формы на несложных заданиях. Научиться организовывать композиционный центр и строить композицию, используя полученные знания. Приобрести навыки в использовании художественно-графических средств при решении композиционных задач.

Задачи 6 класса.

Изучить основы композиционной грамоты: правила, системы организации композиции, принципы комбинаторного решения. Закрепить и усовершенствовать навыки в использовании художественно-графических средств решения композиционных задач. Развить способности к творческой переработке реальных явлений, объектов окружающей среды в абстрактную

форму.

Задачи 7 класса.

Формирование умений свободно владеть средствами формально-композиционной выразительности, различными приемами и правилами формообразования, способами колористического решения плоской и объемной формы в зависимости от поставленной учебной задачи.

Задачи 8 класса.

Закрепление полученных ранее знаний. Ознакомление учащихся с проектной дизайнерской деятельностью. Совершенствование навыков работы различными художественными материалами при воплощении творческих идей, построение грамотных, целостных и гармоничных формальных композиций. Использование знаний и навыков по формальной композиции при выполнении проектной работы.

Содержание дисциплины «формальная композиция».

5 класс.

1 полугодие.

Тема 1. Художественные средства построения формальной композиции: графика - точка, линия, пятно, цвет.

Тема 2. Композиционный центр и поддержки.

Эффективность процесса построения формальной композиции зависит от правильного, логически обоснованного выбора композиционных средств. Разделяются они на два вида: графические средства и пластические.

Графические средства включают в себя такие компоненты: точка, линия, пятно и цвет. Они являются строительным материалом любой изобразительной формы.

Точка – это замкнутая, законченная форма. Точка устойчиво держится на плоскости, не создает динамического движения. Художественные свойства точки связываются со свойствами пятна, линии, цвета и образуют целостную, гармоничную плоскость.

Линия – по форме характеризуется протяженностью или расположением на плоскости в одном направлении. Линия начинается с точки и точкой заканчивается. С помощью линий можно передавать не только очертания формы, но эмоциональные качества. Среди прямых линий разделяют: горизонталь, вертикаль, диагональ. Другие линии являются их разновидностью: кривые, зигзагообразные, комбинированные, разные по толщине, длине. Наклонные линии передают динамику, пространственную легкость. Вертикали, направленные вниз, создают ощущение устойчивости, снизу вверх – ощущение роста. В линиях существует напряжение (внутренняя сила) и направление, которое определяется движением. Линиями можно выявить ритмический строй графической композиции.

Пятно в отличие от точки, линии заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно увеличивается количество средств построения формальной графической композиции. Используя в работе разные тонально-графические формы можно выявить художественный характер работы. Достижение эффекта четкого сочетания силуэтных графических форм основано на применении аппликации. Использование коллажа при создании композиции развивает чувство и понимание выразительности графических форм, происходит выявление не содержательных (информативных), а художественных качеств композиции.

Цвет – это средство, которое вызывает у зрителя эмоциональные ощущения. Он помогает достичь выразительности в работе. Цвет – это важнейшее средство композиции. При создании цветовой формальной композиции необходимо достичь цветовой гармонии. Основой цветовой гармонии являются соразмерно найденные и уравновешенные цветовые сочетания. Через цвет можно передать эмоциональное состояние, настроение.

В композиции выделяется главный элемент – **композиционный центр**. Его значение – привлекать к себе внимание зрителя. Композиционный центр несет основную смысловую и визуальную нагрузку.

«Поддержкой» называют второстепенные элементы, которые поддерживают композиционный центр. Поддержка всегда менее активна, чем главный композиционный элемент.

Композиционный центр можно выделить несколькими способами:

1. самой простой или сложной формой;
2. самым большим или маленьким элементом;
3. самым светлым или темным по тону элементом;
4. самым ярким по цвету элементом и другие варианты.

Организовать «поддержку» композиционного центра можно следующими способами:

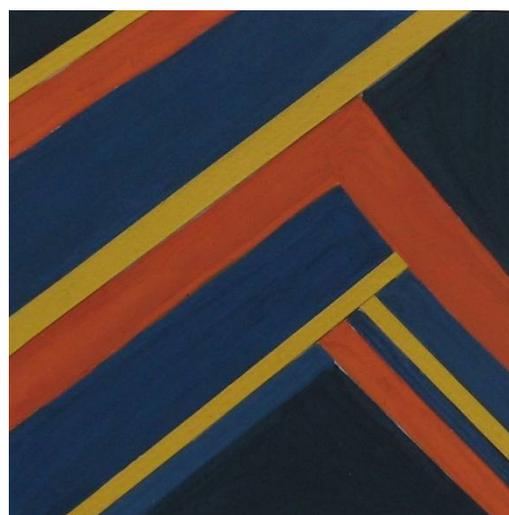
1. поддержка цветом;
2. поддержка тоном;
3. поддержка формой;
4. поддержка конструктивными особенностями и другие варианты.

Практическая работа 1.

Задание: построение цветовой графической композиции из простых форм с выражением художественного образа (грусти, радости; усталости, бодрости; тревоги, спокойствия).

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Композиции выполняются на бумаге размером 12x12см. Выражение художественного образа достигается за счет правильно подобранного цветового решения и расположением форм.

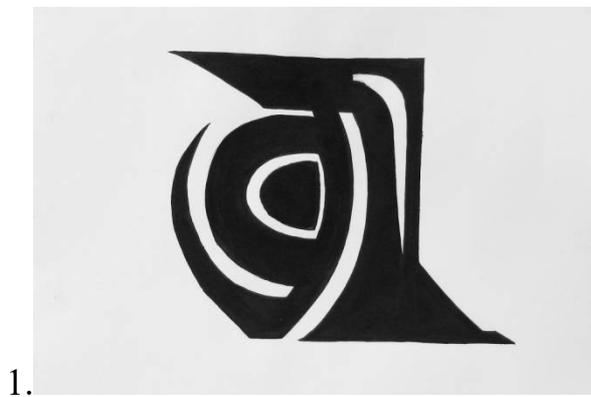
Практическая работа 2.

Задание: построение трех графических композиций с различными отношениями между элементами и пространством:

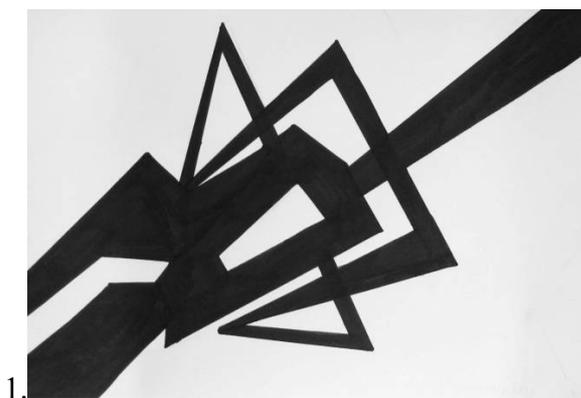
1. доминирует элемент;
2. доминирует пространство;
3. гармоничное единство композиционных отношений элементов и пространства.

Материалы: белая бумага, тушь, кисть, перо.

Композиции выполняются на бумаге размером 13x19см.

Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

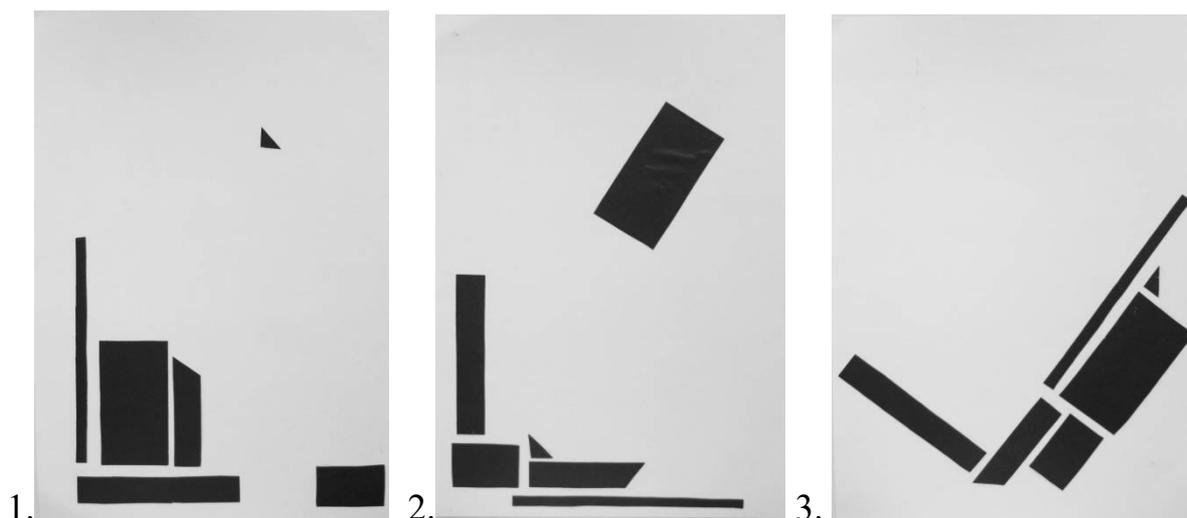
3.
Позднякова Анна. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 3.

Задание: организация доминантных отношений формальных элементов композиции. 3 работы.

Материалы: белая бумага, цветная бумага, ножницы, клей.

Для выполнения работы необходимо вырезать из цветной бумаги 3 набора из 6 элементов.

Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

1. доминирует маленький элемент
2. доминирует большой элемент
3. доминирует пространство

Практическая работа 4.

Задание: построение двух графических композиций, передать конструктивную жесткость и мягкость, используя графические средства (точка, линия, пятно).

Материалы: белая бумага, тушь, перо, кисть.

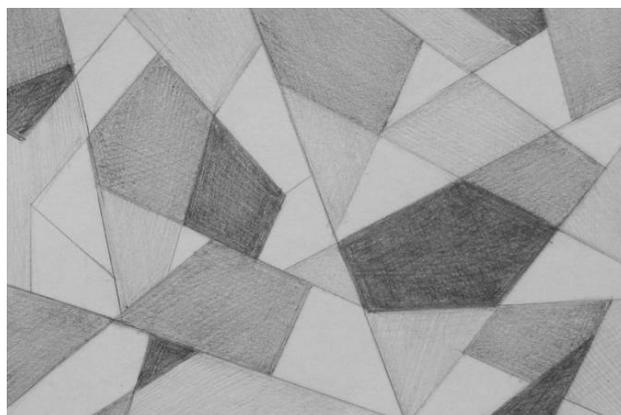
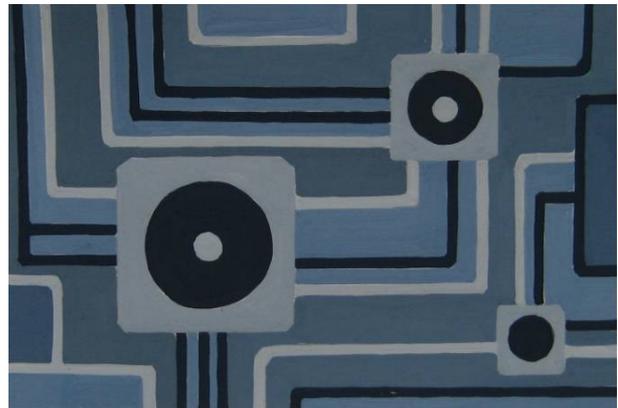
Композиции выполняются на бумаге размером 13x19см.

Практическая работа 5.

Задание: построить три формальные композиции с композиционным центром и «поддержкой»: поддержка тоном, цветом, формой.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, гуашь, палитра, кисти, ластик. Композиция выполняется на бумаге размером 13x19см.

5 класс.

2 полугодие.

Тема. Приемы гармонизации художественной формы в формальной композиции.

Для достижения гармонии, образной выразительности, согласованности элементов формальной композиции необходимо использовать приемы гармонизации художественной формы. Они приводят к гармонии, собранности, не только плоское изображение, но объемную форму. Приемы гармонизации позволяют создать яркий выразительный образ в любом продукте дизайнерской деятельности.

К приемам гармонизации относятся: симметрия – асимметрия, метр – ритм, контраст – нюанс, статика – динамика, размер – масштаб.

Симметрия – асимметрия.

Эта пара средств определяет положение элементов композиции относительно главной оси.

Симметрия – это одинаковое расположение элементов композиции относительно условных точек (центров), линий (осей) или плоскостей, определяющих конструктивную основу композиции. Строгая симметрия создает впечатление монументальности, статичности композиции. Нестрогая симметрия, или дисимметрия – это нюансное изменение в деталях формы или расположения формы относительно оси симметрии.

Асимметрия – несовпадение частей композиции относительно любых центров и осей. Асимметрические построения присущи динамическим композициям, в них полностью отсутствуют признаки симметрии. Прием асимметрии хорошо подходит для передачи сильных чувств, стремления к переменам, движению, прогрессу.

Достигнуть равновесия всех частей формальной композиции помогут цвет, тональный контраст, форма элементов, их расположение, плотность структуры изображения, фактура.

Метр – ритм.

Создание композиции на основе использования метра и ритма предполагает установление закономерного порядка в расположении частей композиции.

Метр – это простой порядок, который основан на повторении равных элементов.

Ритм – это более сложный порядок чередования элементов композиции. Он основан на неравномерном изменении их свойств. Наиболее распространенными приемами построения ритма являются: изменение величины элементов, изменение интервалов между элементами. Используя разные приемы можно построить «спокойную», «напряженную», «тяжелую», «легкую» ритмическую композицию. Ритм может быть простым или

сложным, т.е. составлен из одного или нескольких рядов. В сложном ритме изменения происходят сразу по нескольким параметрам (форма, фактура, цвет, расстояние между элементами и др.).

Статика – динамика.

Используется для выражения степени стабильности композиционной формы. Статика и динамика могут быть представлены в композиции разными средствами: цветом, пластикой, расположением элементов.

Для динамичных форм характерен стремительный характер, они перемещаются в пространстве.

Композиция, составленная из статичных форм выглядит стабильной, устойчивой.

Контраст – нюанс.

Характеризует степень сходства и различия элементов композиции.

Контраст – это резкое отличие элементов композиции. Контраст может быть тональный и цветовой, фактурный, контраст по величине... Как прием контраст используется в композициях, требующих быстрого воздействия на зрителя.

Нюанс - это слабое различие элементов композиции по основным композиционным признакам. Он помогает установить зрительное равновесие между частями композиции. Нюансные композиции характеризуются небольшими отличиями по размерам, цвету, форме элементов. В композициях прием нюанса позволяет зрителю постепенно, медленно воспринимать изображение.

Размер – масштаб.

Характеризует внешнее состояние или величину формы.

Размер показывает абсолютную величину формы. Масштаб выражает относительную величину формы, соразмерную с другой исходной величиной. Композиционный масштаб помогает раскрыть художественную идею, заключенную в форме, создать определенное впечатление. Масштаб бывает крупный и мелкий, форма может выглядеть крупной, монументальной, или мелкой, легкой. За счет членения крупная форма не выглядит подавляющей. Чем больше используется членений, тем миниатюрнее становится форма.

Практическая работа 1.

Задание: построить симметричную и асимметричную композицию.

Материалы: бумага, графитный карандаш, ластик, фломастеры, цветные карандаши. Композиция выполняется на формате размером 13x19см.

Практическая работа 2.

Задание: построить ритмический ряд.

1. Простой ритм предметов в один ряд по горизонтали.
2. Двухъярусная композиция из предметов разных по форме (сложный ритм).

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, гелевая ручка, фломастеры, цветные карандаши.

При выполнении работы необходимо уделить внимание цветовому и тональному решению. Передать ритм не только через форму, но и через цвет, тон.

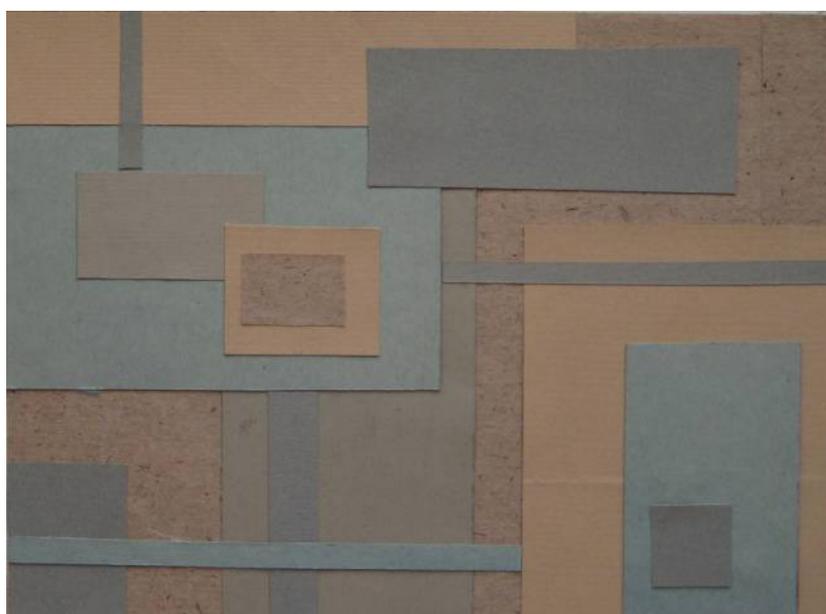
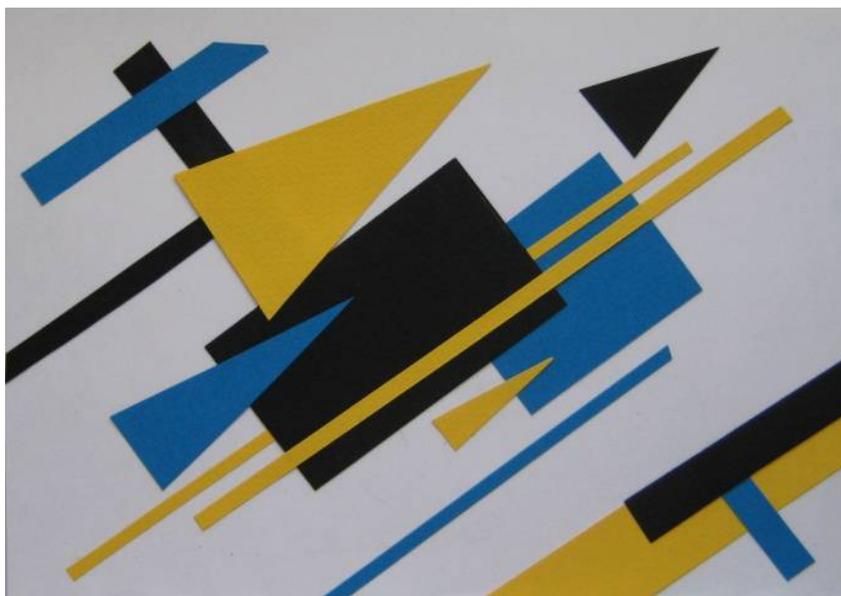
Василенко Роман. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 3.

Задание: построить 2 композиции статичную и динамичную на контрастное и нюансное сочетание.

Материалы: белая, тонированная, цветная бумага, графитный карандаш, ластик, ножницы, клей.

Композиции выполняются на формате А(5). В работе необходимо организовать композиционный центр.

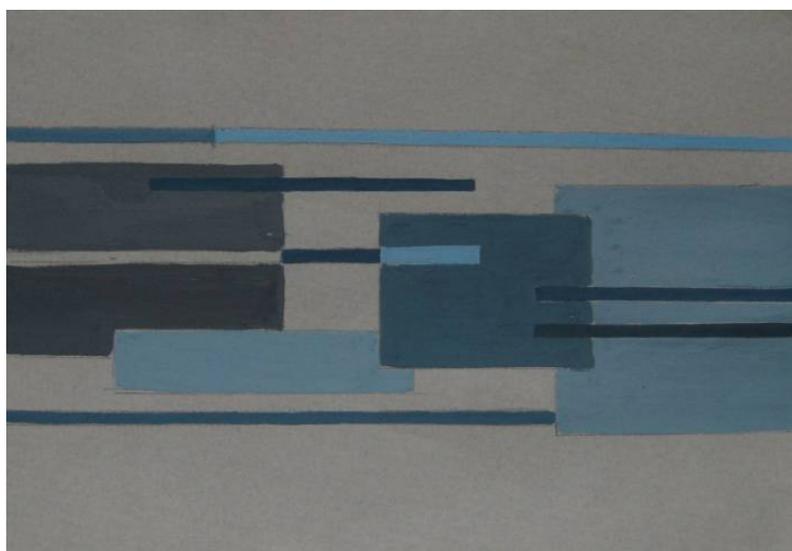
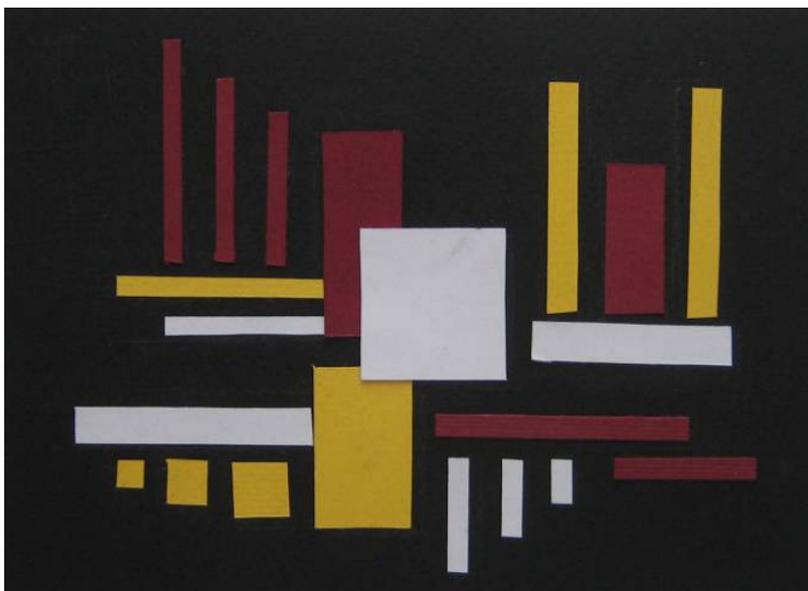

Практическая работа 4.

Задание: построить 2 формальные композиции на контраст и нюанс. Через контраст выразить шум. Через нюанс передать спокойствие, тишину.

Материалы: белая, тонированная бумага; графитный карандаш, ластик, клей, гуашь, кисти, палитра.

Композиции выполняются на формате А(5). Для передачи спокойствия необходимо использовать сдержанную цветовую гамму и статичное расположение элементов. Для передачи ощущения шума необходимо использовать контрастную цветовую гамму и динамичное расположение элементов.

Практическая работа 5.

Задание: построить цветовую композицию крупного и мелкого масштаба.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти. Композиции выполняются на бумаге размером 12x12см.

6 класс. 1 полугодие.

Тема . Правила построения формальной композиции.

Равновесие, соразмерность, единство и соподчинение – это правила, которые помогают объединить отдельные элементы композиции в единое гармоническое целое.

Равновесие - сбалансированность всех элементов, частей композиции между собой по массивности. Композиционный вес элемента зависит от следующих качеств: размера, тона, цвета, формы пятна, степени детализированности, фактурного решения.

Соразмерность - соотношение по размеру частей композиции между собой и с целым, максимально отвечающее законам гармонии. Соразмерность в композиции можно достичь, если правильно найти пропорции и масштаб элементов. «Пропорция» - это соотношение основных параметров формы (длина, ширина, высота). Пропорция здесь характеризует объект как целое, составляет основу его образа.

Единство и соподчинение - это связь различных частей композиции в единое целое. Единство в композиции можно достичь соподчинением, то есть нахождением общего в тех частях, которые нужно соединить в законченное, неразрывное целое. Основной прием соподчинения – это организация композиционного центра и поддержки.

Практическая работа 1.

Задание: уравновесить композицию из фигур простой формы: аппликация без наложения, аппликация с наложением, аппликация с наложением и фрагментированием.

Материалы: белая бумага, цветная бумага, графитный карандаш, ластик, клей, ножницы.

Композиция выполняется на бумаге размером 12х12см.

Практическая работа 2.

Задание: построить и уравновесить 3 композиции используя тон, цвет, фактуру.

- графическое изображение в тоне (без наложения элементов друг на друга)
- графическое тонально-фактурное изображение (с наложением элементов)
- изображение в цвете (с наложением и фрагментированием).

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, цветные карандаши.

Композиция выполняется на формате размером 13х19см. В композиции необходимо организовать композиционный центр и «поддержки».

Практическая работа 3.

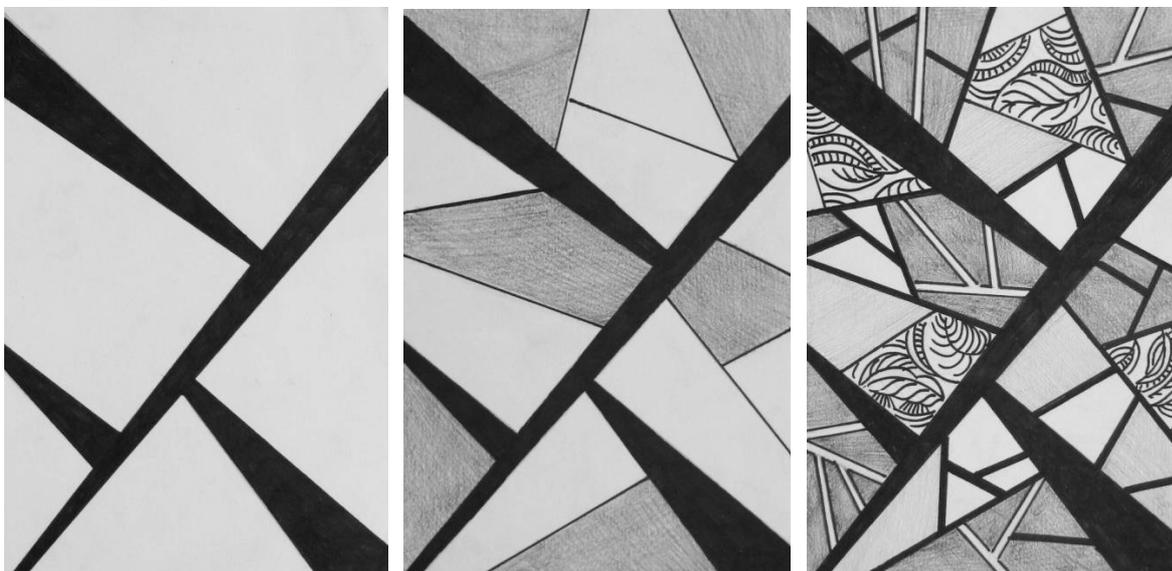
Задание: построить композицию из абстрактных форм, применить разные масштабы, найти равновесие на каждом отдельном листе: а) крупный масштаб (формы - крупные); б) средний масштаб (средние формы); в) мелкий масштаб с фактурой и декором (формы мелкие).

Материалы: калька, графитный карандаш, ластик, маркер.

Композиция выполняется на формате размером 13х19см.

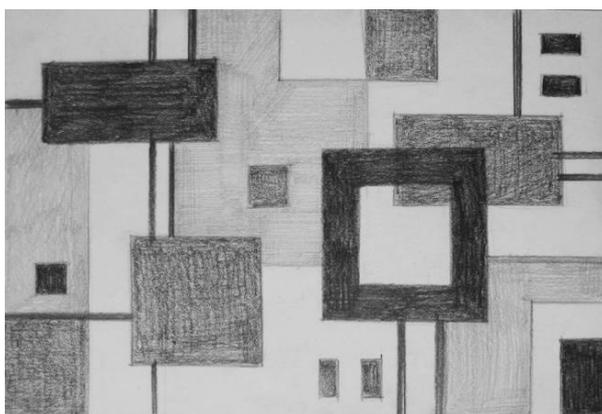
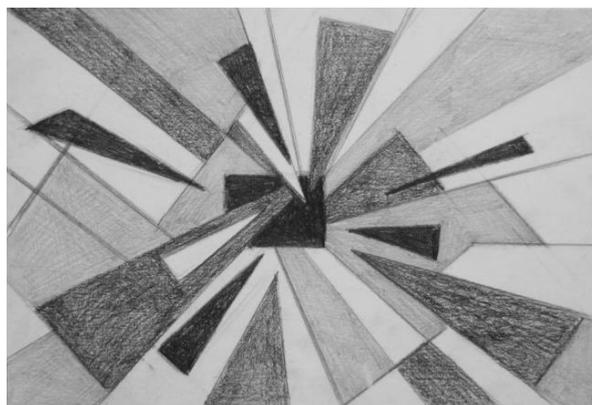
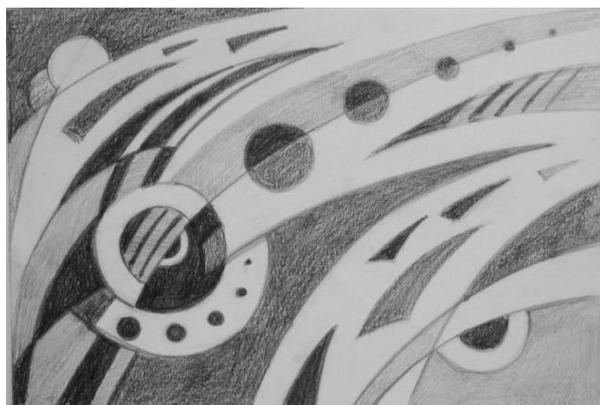
Слепова Тамара. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 4.

Задание: построить формальные композиции из разномасштабных элементов и передать виды движения: 1) однонаправленное; 2) центробежное (центростремительное); 3) хаотичное. Организовать композиционный центр, передать равновесие, единство и соподчинение элементов.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик.

6 класс 2 полугодие.

Тема . Система организации формы в формальной композиции. Методы: комбинаторика, стилизация, ансамбль.

Стилизация

Стилизация - это распространенный метод образования формы в дизайне. Основным приемом стилизации является обобщение и упрощение внешней формы. Целью стилизации является нахождение и выделение главных, значимых качеств, подчеркивание существенных сторон очертания поверхности и конструкции формы. Стилизованная форма выглядит более лаконичной, выразительной, простой.

Реалистический способ изображения несет сюжетную нагрузку и определяет изобразительную сторону содержания. Изображение строится в соответствии с законами линейной перспективы, светотени и т.д.

Иконический способ изображения это вид реалистического изображения в обобщенном виде. Сутью иконического изображения является отказ от некоторых пространственных характеристик (светотени, объема...).

Происходит выделение видовых признаков предмета: главного, характерного, с помощью ограниченного количества линий, тона, цвета. Иконическое изображение имеет сходство с реальным объектом по форме, очертанию, цвету.

Геометрический способ изображения – это вид реалистического изображения в обобщенном виде, но степень его обобщенности намного больше, чем в иконическом виде изображения. Объект изображается из геометрических фигур.

Ассоциативный способ изображения – изображение, в котором некоторые признаки формы объекта удалены, а оставшиеся признаки сочетаются с признаками формы другого объекта. Стилизация формы и степень условности изображения выше, чем в ранее изученных способах. В этом изображении должны быть элементы узнаваемости свойств прообраза.

Абстрактный способ изображения является наиболее формализованным видом изображения.

Комбинаторика.

Комбинаторика – метод формообразования в дизайне. Основной целью комбинаторных заданий является создание упорядоченной системы последовательных изображений из простых по форме элементов, выбора и сравнения разных вариантов их образования. Смысл комбинаторики заключается в возможности многократно, по-разному использовать одни и те же элементы.

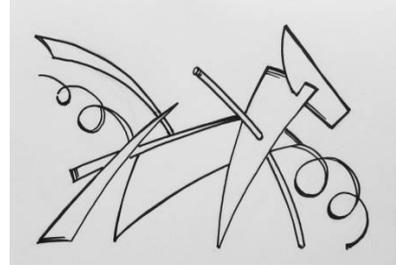
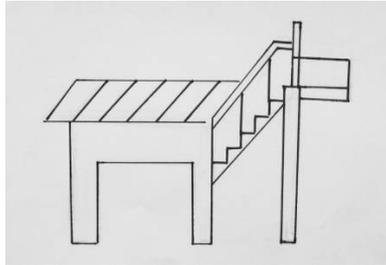
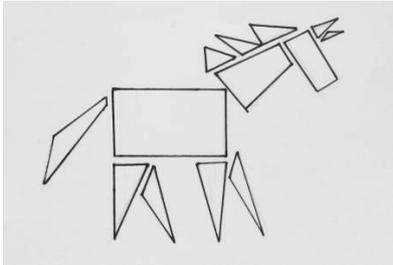
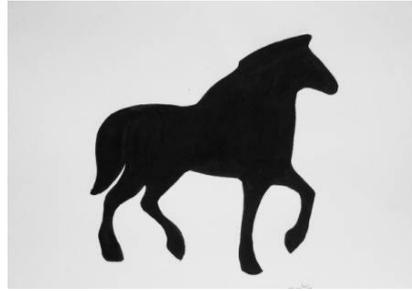
Типы комбинаторных операций: 1. создание только одной возможной структуры из набора одинаковых или разных элементов (пазлы, головоломка); 2. создание различных комбинаций из абсолютно одинаковых деталей (мозаика); 3. создание разных структур из набора разных элементов или разных и одинаковых деталей одновременно (конструктор; мебельные гарнитуры).

Композиция ансамбля складывается из: а) количественной составляющей (количество элементов в ансамбле); б) качественной составляющей (качественные характеристики элементов ансамбля: размер, форма, цвет); в) комбинаторной составляющей (принцип соединения частей в гармоничное целое). При построении ансамбля необходимо учитывать правила композиции и композиционные приемы, а также общий стиль среды, образа.

Практическая работа 1.

Задание: стилизация изображения животного. Способы изображения: реалистический, иконический, геометрический, ассоциативный, абстрактный. Работы выполняются на формате А(5).

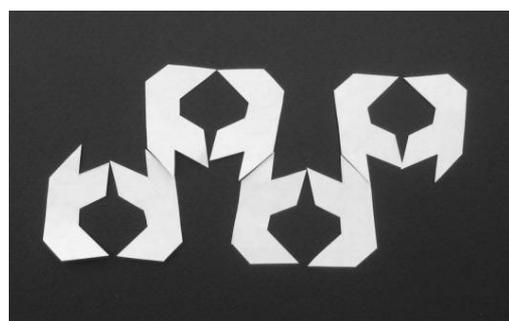
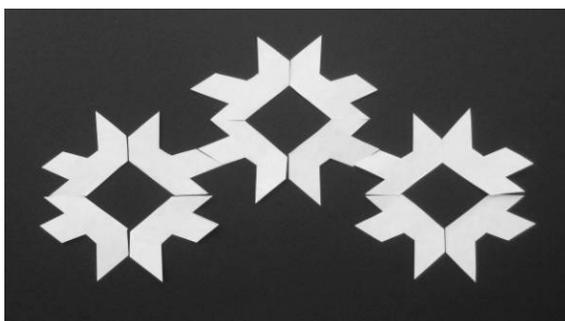
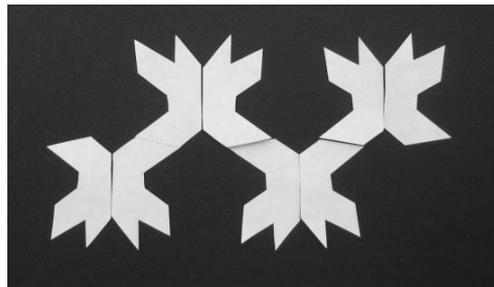
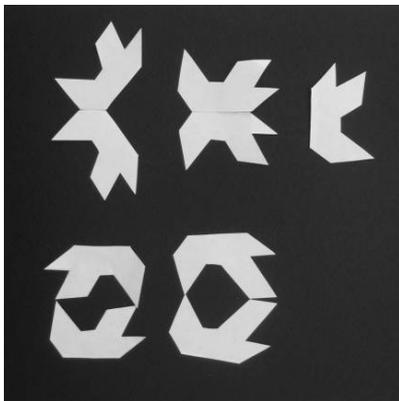
Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, черная тушь, перо.

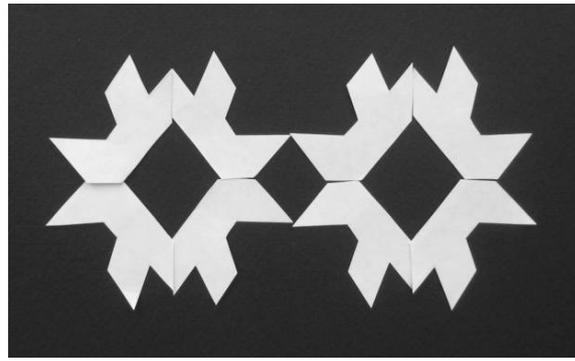
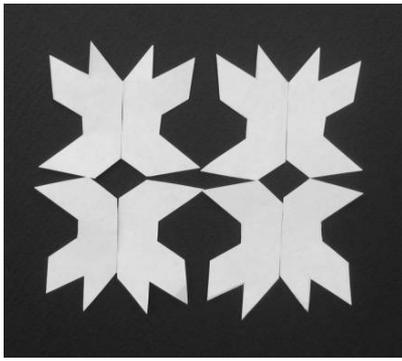

Практическая работа 2.

Задание: организовать плоскостное изображение на основе одного модуля (геометрическая фигура): 1 – парное симметричное соединение модуля, 2 – выкладывание из модуля параллельных рядов. Построить типы орнаментально-ритмических структур.

Материалы: тонированная бумага, цветная бумага, ножницы, клей.

Практическая работа 3.

Задание: стилизация изображения животного и предмета с передачей трех образов объекта: 1. Работа – образ радостный, 2. Работа – образ ленивый, 3. Работа – образ сердитый. Использовать графические средства: линии и пятно.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, черная тушь, перо, кисточка.

Практическая работа 4.

Задание: выполнить 3 зарисовки композиций ансамбля мебели в интерьере гостиной. Ансамбль должен соответствовать образу: водная стихия, осенний лес, зима, современный город....

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, цветные карандаши, гелевая ручка.

7 класс.

1 полугодие.

Тема 1. Выражение эмоционального состояния человека и состояния природы в формальной композиции средствами формально – композиционной выразительности и приемами формообразования.

Тема 2. Рельефная композиция. Пластика как художественное средство построения композиции.

Передать эмоции, чувства можно не только с помощью реалистического изображения, но и с помощью формальных символов.

Под эмоциональным состоянием человека подразумевается положительные и отрицательные эмоции. Эмоции связаны с ассоциативным восприятием действительности. Ассоциации, связанные с предметом, природным явлением, прежде всего, передают определенные представления и чувства, которые потом автор передает в своей работе через графические или живописные средства. Передать состояние человека и природы можно с помощью художественных средств, приемов гармонизации, через контуры, силуэты (четкие, размытые). Распределив в композиции тональные, цветовые пятна, и передав первоначальное впечатление, работа дорабатывается, дополняется деталями до получения точного впечатления.

Пластические композиционные средства отличаются от графических тем, что выражаются в формах в трех координатных направлениях. Разное развитие формы в том или ином направлении создает разный пластический характер – линейный, плоскостной, объемный и пространственный.

Линейно – пластическая форма в отличие от графической линии характеризуется развитием в одном направлении – в длину, в ширину, в высоту, имея небольшую толщину. Эта форма обладает массой.

Плоскостная форма характеризуется одновременным развитием в двух координатных направлениях – по горизонтали и вертикали при незначительном развитии в глубину. Свойства плоскостной формы – текстура, фактура, рельеф поверхности.

Текстура – характеризует внутреннее строение формы.

Фактура – находится между гладкой поверхностью и рельефом.

Рельеф имеет более крупный, чем фактура пластический характер формы. Рельефную композицию можно построить с использованием графических форм. В работе нужно правильно распределить тональные пятна и определить композиционный центр. Для выражения темы практического задания необходимо подобрать пластический характер рельефных форм и тональное решение. Тематику рельефной композиции можно передать с помощью цвета, который подчеркнет характер работы.

Объемная форма имеет развитие в трех координатных направлениях – по горизонтали, вертикали и в глубину. Объемная форма отличается компактностью. Композиционным признаком объемной формы является ее геометрический вид.

Пространственная форма отличает движение в глубину при наличие координатных направлений. Пространственная композиция строиться на соединении в пространстве разных пластических форм.

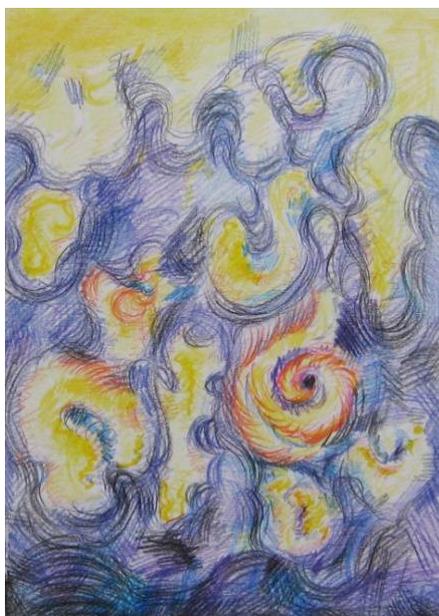
Практическая работа 1.

Задание: построить две формальные композиции, выражающие состояние природы (осень в парке, весенний паводок, морозный день, жаркое лето...)

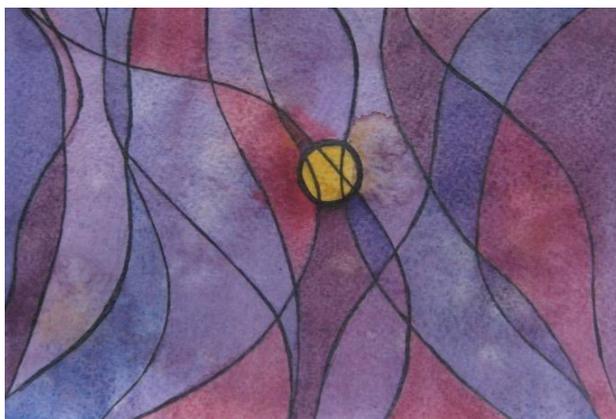
Материалы: белая бумага, графитный, цветной карандаш, акварель, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

Зуева Елизавета. Преподаватель Шмидт Е.А.

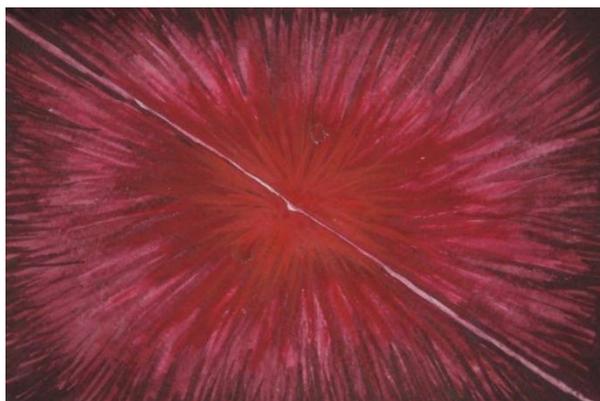
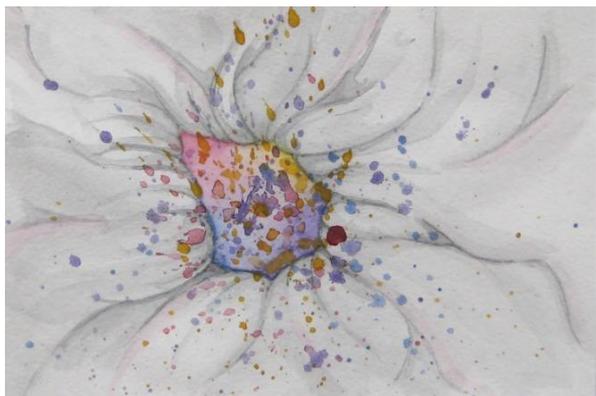

Жирнякова Полина. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 2.

Задание: построить две формальные композиции, выражающие состояние человека (обида, веселье, страх, радость, грусть...)

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, акварель, гуашь, палитра, кисти, тушь.

Жирнякова Полина. Преподаватель Шмидт Е.А.

Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

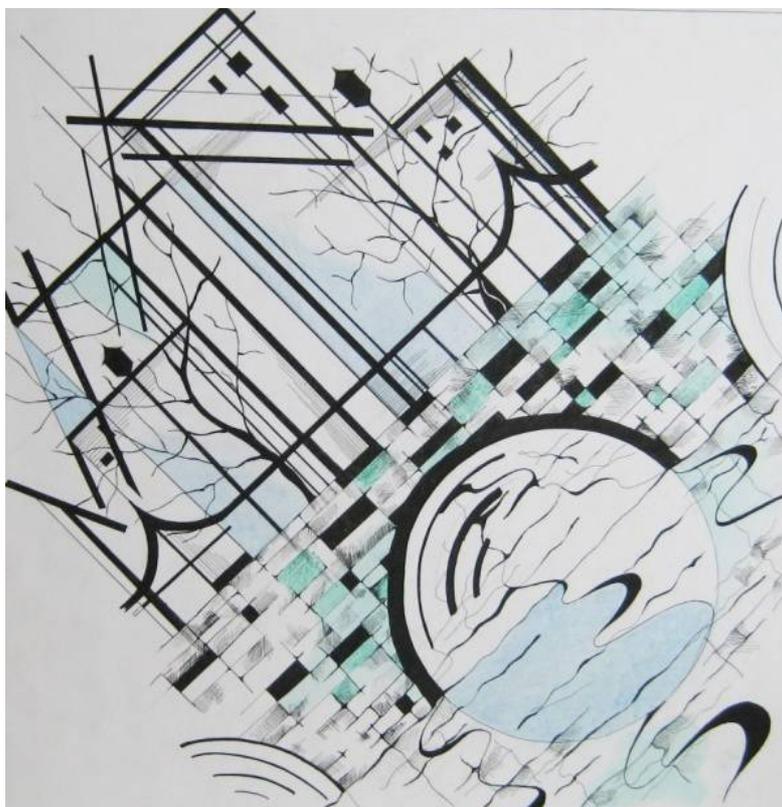

Позднякова Анна. Преподаватель Шмидт Е.А.

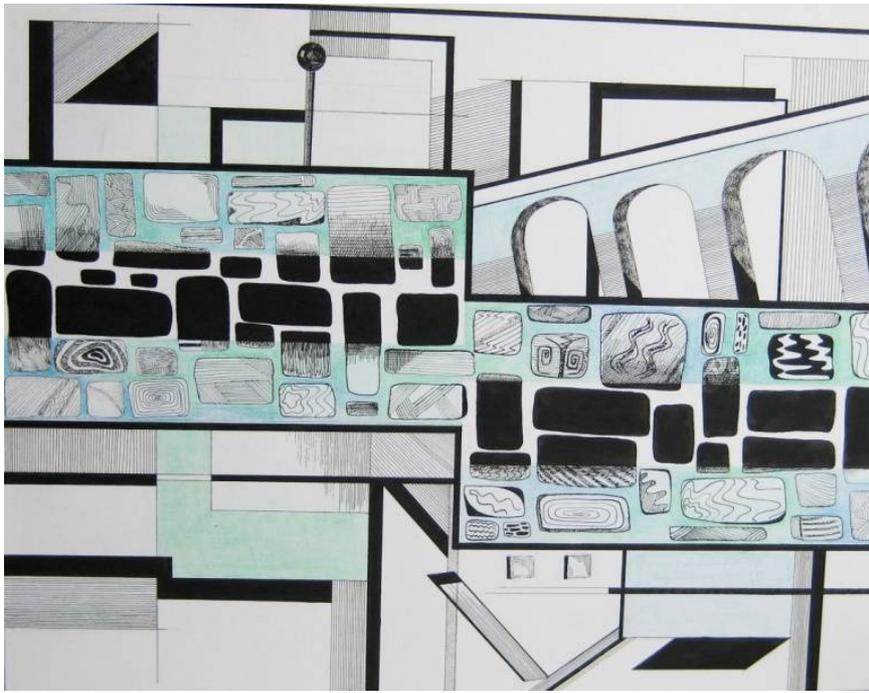
Практическая работа 3.

Задание: создать композицию на одну из заданных тем: город на планете Марс, город будущего, город прошлого, город современный.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, черная тушь, перо, кисть, акварель, палитра.

Галеева Лиля. Преподаватель Шмидт Е.А.

Коткова Алена. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 4.

Задание: построить динамичную композицию с использованием тонально – шрифтовых форм.

Материалы: белая бумага, карандаш, тушь, перо.

Композиция выполняется на формате размером А(4).

Тема. Ассоциативная графическая и цветовая формальная композиция.

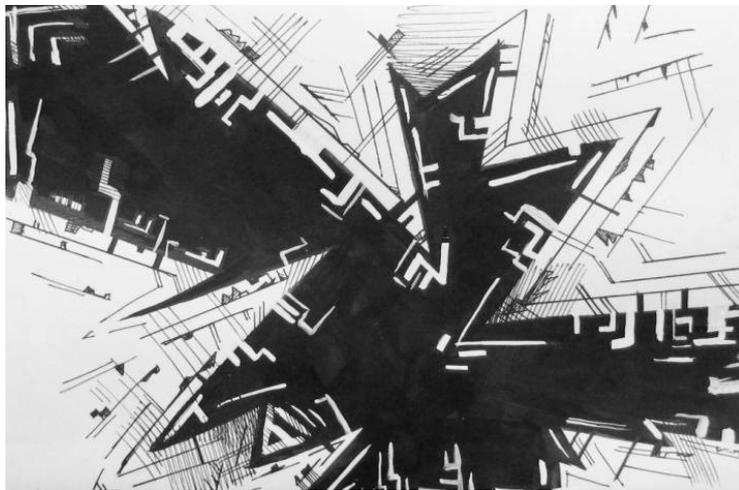
Применить и закрепить ранее полученные знания и технические навыки при построении формальных композиций. Совершенствование навыков работы различными художественными материалами при воплощении творческих идей. Учащиеся должны построить грамотные, целостные и гармоничные формальные композиции, передать эмоции, чувства, ощущения с помощью формальных средств.

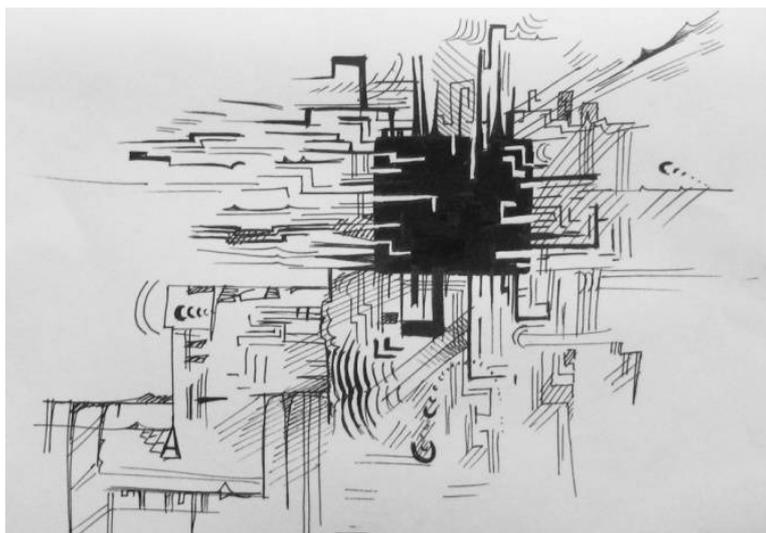
Ассоциативная композиция должна производить яркое впечатление и иметь четко выраженный образный характер формы. Передать в практической работе ассоциации нужно через правильно подобранные графические или живописные средства.

Практическая работа 1.

Задание: создать 3 графические ассоциативные композиции на передачу музыкальных ассоциаций, стилей музыки: джаз, классика, рок...

Материалы: белая бумага, тушь, перо. Композиция выполняется на бумаге размером А(5).

Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 2.

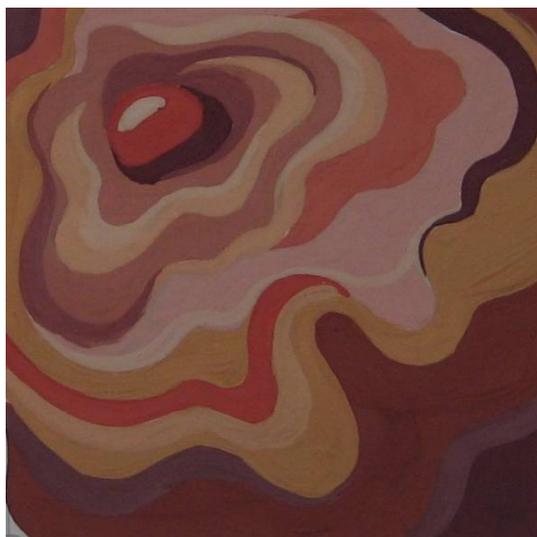
Задание: построение трех графических ассоциативных композиций на тему «Город» (город зимой, летом; индустриальный город, старый город...)

Материалы: белая бумага, тушь, перо. Композиция выполняется на бумаге размером А(5).

Практическая работа 3.

Задание: создать 3 формальные композиции на передачу вкусовых ассоциаций: кислое, сладкое, горькое.

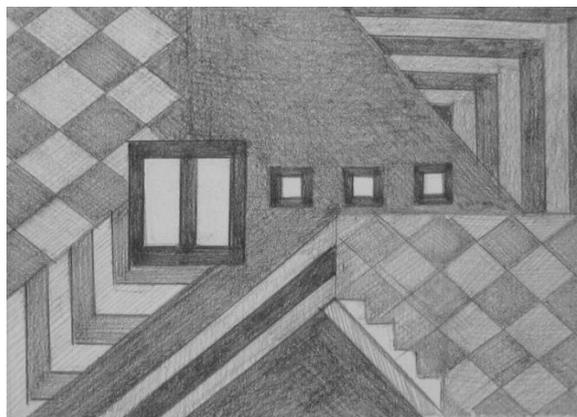
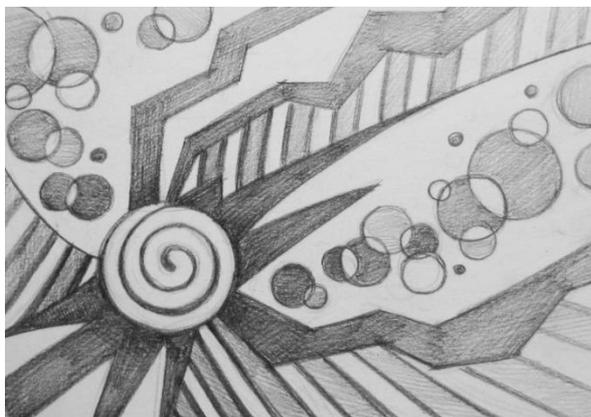
Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, палитра, гуашь, кисти. Композиция выполняется на формате размером 12x12 см.

Практическая работа 4.

Задание: построить 2 формальные композиции на передачу временных ассоциаций (молодость, старость), используя фактуры и графические средства.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, черная тушь, перо.

8 класс. 1 полугодие.

Тема 1. Ассоциативная графическая формальная композиция.

Тема 2. Шрифтовая композиция.

Учащиеся совершенствуют навыки работы различными художественными материалами при воплощении творческих заданий. Учащиеся должны создать грамотные, целостные формальные композиции по правилам формообразования, используя приемы, средства гармонизации художественной формы.

Ознакомление учащихся со шрифтовой композицией, с основными видами шрифтов.

Шрифтовая композиция – это композиция, составленная из шрифтов. С помощью шрифта можно не только воспроизвести текст, но и передать художественный облик, тематику, настроение текста.

Шрифты бывают: антиквенные, рубленые, рукописные, декоративные, символные.

Антиквенные шрифты

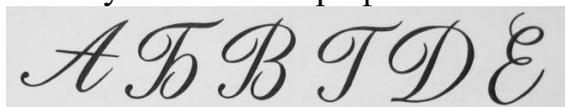
А Б В Г Д Е Ж   А Б В Г Д Е Ж

Рубленые шрифты

К Л М Н О П Р С Т У   А Б В Г Д Е Ж З

Рукописные шрифты

А Б В Г Д Е

Декоративные шрифты

А Б В Г Д Е Ж З

Рисунок букв может восприниматься как плоскостной или пространственный. Плоскими выглядят шрифты с одинаковой толщиной основных и соединительных штрихов. В шрифтах, в которых разная толщина основных и соединительных штрихов, тонкие штрихи кажутся более удаленными, и кажется, что буква обладает объемом.

Перед построением шрифтовой композиции необходимо определить тему, произведение, затем выбрать вид шрифта, отражающий выбранную тематику. Композицию необходимо построить по правилам

формообразования, используя подходящие приемы и графические средства. В зависимости от темы произведения работа может быть статичной или динамичной; симметричной или асимметричной; контрастной или нюансной; линейной или пятновой и т.д. Шрифты можно расположить без наложения, с наложением друг на друга, с наложением и фрагментированием.

Главное качество – это достижение целостности формы при разнообразии элементов. Достижению целостности способствует согласованность элементов композиции за счет их группировки вокруг главного элемента. Поэтому в работе необходимо выделить композиционный центр (буква, слово) и организовать поддержку. Также в работе нужно грамотно распределить тональные пятна и уравновесить работу. В работе допускается использование абстрактных форм для более полной передачи темы композиции.

Практическая работа 1.

Задание: создать 2 формальные цветовые композиции на тему спорт (зимние и летние виды спорта), с использованием шрифтов. Техника коллажа.

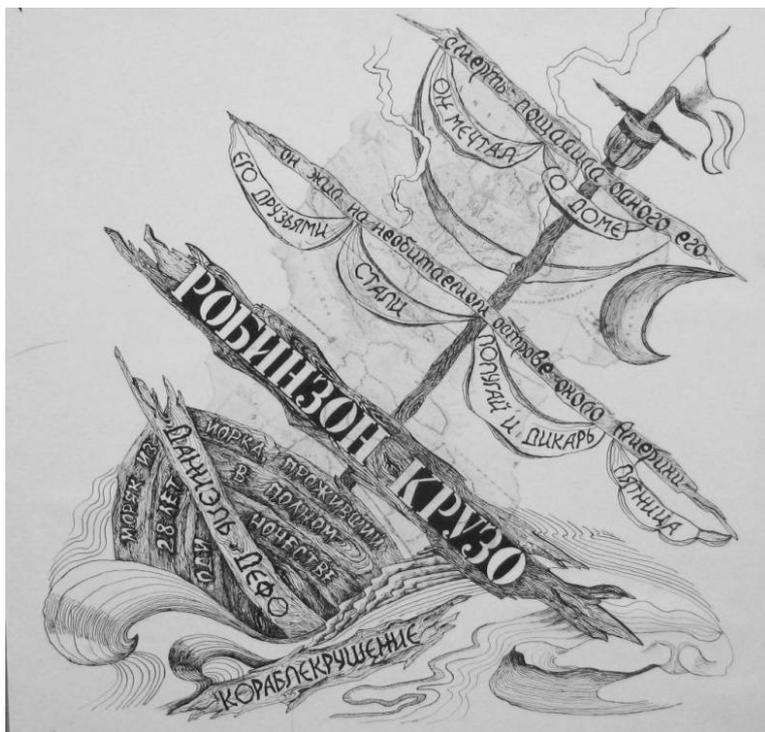
Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, материал для коллажа, клей. Композиция выполняется на формате А(4).

Практическая работа 2.

Задание: создать шрифтовую графическую композицию по произведению. Передать целостность формы при разнообразии элементов.

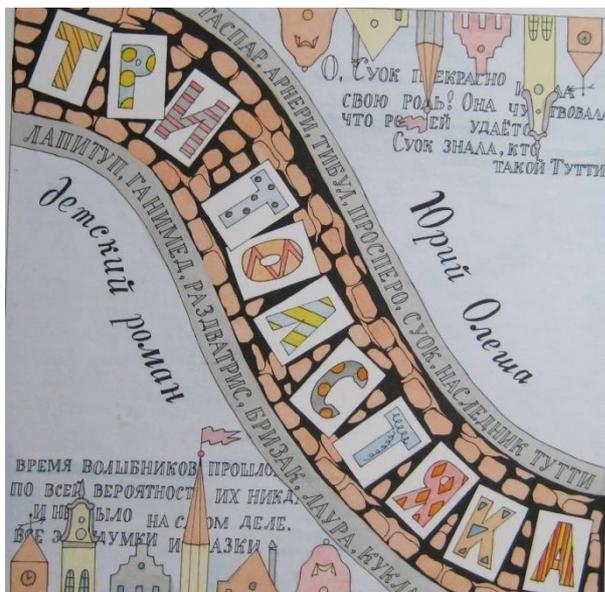
Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, черная тушь, акварель, перо, кисть. Композиция выполняется на формате размером 40х40см.

Крупчинова Вероника. Преподаватель Шмидт Е.А.

Манапова Милана. Преподаватель Шмидт Е.А.

Хисматуллина Эльмира.

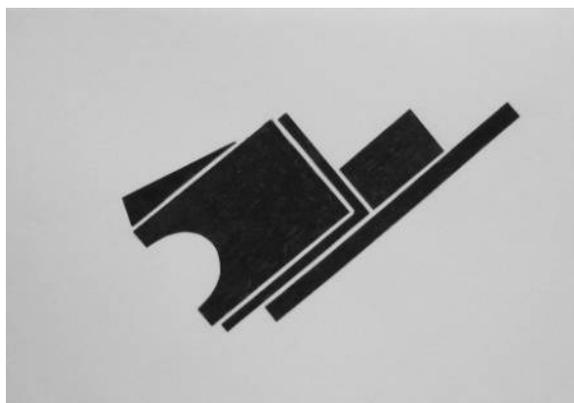
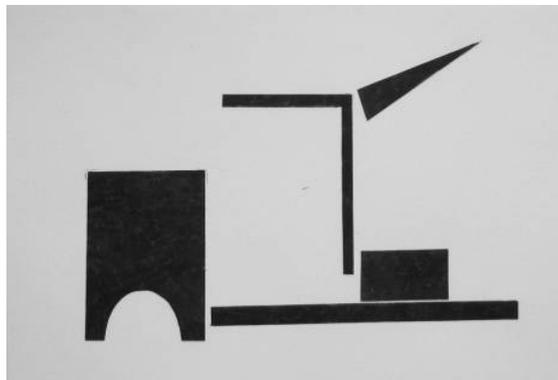
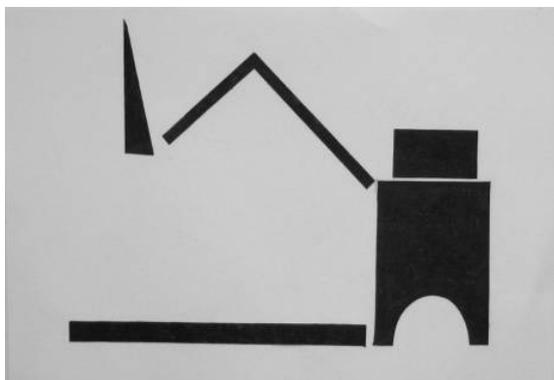

Абрамова Александра.

Практическая работа 3.

Задание: построить три работы, выражающие формальное восприятие - 1. экстерьерных форм, 2. интерьерных форм, 3. предметных форм.

Материалы: белая и черная бумага, графитный карандаш, ластик, ножницы, клей.

Практическая работа 4.

Задание: построить три работы, выражающие образное восприятие
1.неограниченного пространства, 2.ограниченного пространства,
3.замкнутого пространства.

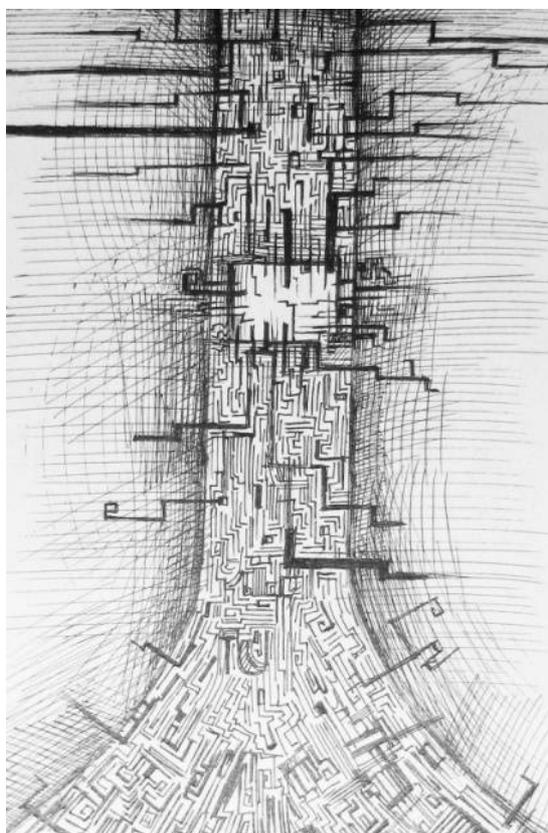
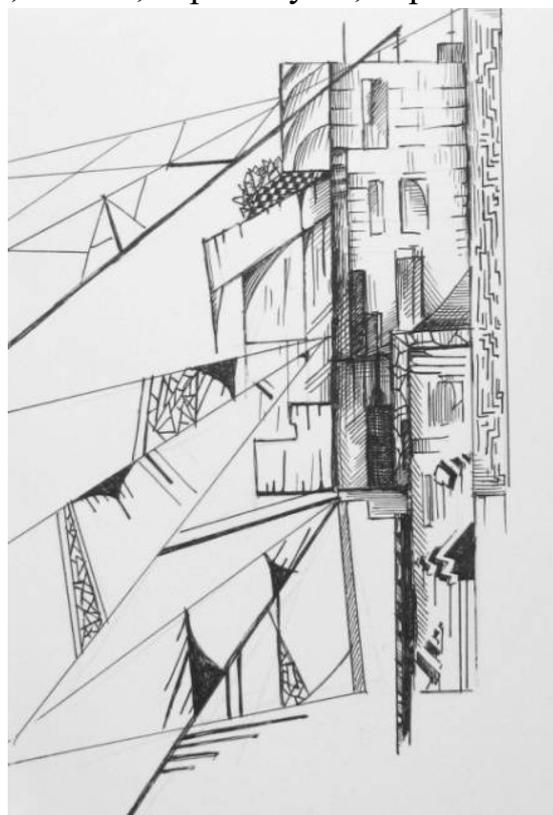
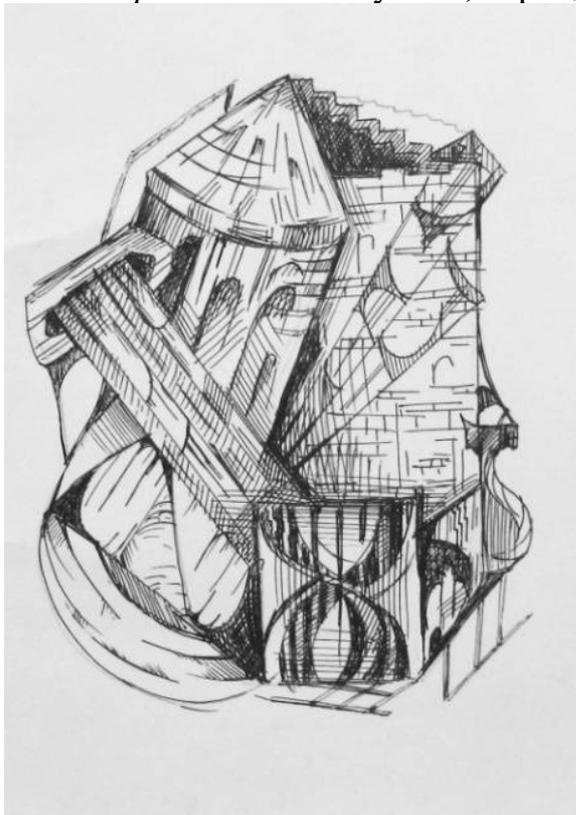
Материалы: белая бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра.

Практическая работа 5.

Задание: построить три формальные композиции, выражающие закономерности прошлого, настоящего, будущего времени.

Материалы: белая бумага, карандаш, ластик, черная тушь, перо.

Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

8 класс. 2 полугодие.

Тема 1. Создание проекта, согласно символическому образу-концепции.

Тема 2. Создание графических иллюстраций к произведению.

Учащиеся совершенствуют навыки работы различными художественными материалами при работе над творческими заданиями. Учащиеся должны создать грамотные, целостные работы по правилам формообразования, используя приемы, средства гармонизации художественной формы.

Применить ранее полученные знания и технические навыки при выполнении проекта интерьера и разработки иллюстраций к произведению. Ознакомление учащихся с проектной дизайнерской деятельностью.

Дизайн - проектно-художественная деятельность, направленная на формирование предметного мира.

Виды дизайна: индустриальный дизайн (проектирование бытовых приборов, транспорта, мебели...); компьютерный дизайн; дизайн одежды и аксессуаров; арт-дизайн; дизайн архитектурной среды (охватывает интерьеры и внешнюю архитектурную среду); графический дизайн (оформление книги, решение упаковки, этикеток, разработка фирменного стиля, шрифтов).

Учащиеся знакомятся с основами дизайна архитектурной среды и графическим дизайном.

При проектировании интерьера можно идти в двух направлениях: 1.- от стиля, 2.- от сюжета, темы. Учащиеся знакомятся с проектной дизайнерской деятельностью при выполнении заданий основанных на законах композиции. Первые задания выполняются от сюжета (темы), следующие работы от стиля.

Задание – проект гостиной по заданной теме, позволяет учащимся через ассоциации, цвет, фактуру передать настроение в интерьере, выразить образ, используя подходящие приемы и средства гармонизации художественной формы.

Задание – проект гостиной по заданному стилю, позволяет учащимся ознакомиться с историческими стилями, их особенностями (цветовыми, фактурными, пластическим, декоративными...).

При разработки иллюстраций необходимо тщательно продумать их композиции. Соотношение текста и изображения не должно мешать друг другу, они должны находиться в гармоническом единстве.

Иллюстрации могут выглядеть фрагментарно при отражении мимолетных эпизодов произведения. Возможно совмещение на одном листе разнохарактерных изображений.

Выбор изобразительных средств и материала зависит от содержания книги. Литературные образы помогают художнику выбрать художественные средства и манеру изображения. К юмористическим рассказам можно создать

иллюстрации, техника, исполнения которых напоминает карикатуры (контурный рисунок с условным тоновым и цветовым решением).

Необходимо правильно подобрать художественные средства, так как материал исполнения может вызывать разные эмоции. Необходимо соблюдать стилевое единство всех иллюстраций. Если в произведении акцент сделан на сюжете, а образы имеют обобщенный характер, это дает возможность учащимся проявить больше фантазии (например - сказки).

Работа над иллюстрациями начинается с выбора темы. Лучше выбрать небольшой рассказ или сказку, чтобы оформление произведения было целостным и законченным.

При выполнении эскизов необходимо определить композиционный центр, организовать поддержку, найти тональное, фактурное решение соответствующее теме произведения. Учащиеся должны правильно подобрать композиционные приемы и выразительные средства. В иллюстрациях необходимо выделить эмоциональные и смысловые моменты.

Не нужно забывать и о деталях, их выразительности. Детали в композиции должны быть подчинены главному, не нарушать целостного восприятия.

При проектировании интерьера или иллюстраций к книге связать все части композиции в гармоничное целое помогает *стилистическое единство* элементов композиции. Достижение стилистического единства является важнейшей задачей дизайнера, художник.

Единый стиль – это согласованность композиционного, формообразующего, тонально-колористического и фактурного решений, подчиненных общей идеи.

Стиль задает дизайн - композиции тематические и формально пластические качества образа. Дизайнер при проектировании всегда стремится соблюдать единый стиль во всех составных частях своего проекта.

В работе над иллюстрациями необходимо передать тему, ярко выраженную образность, характерное пластическое решение. Организовать сложную композицию с использованием различных композиционных средств, подчинив ее принципу целостности.

В работе над проектом интерьера, иллюстрациями к книге необходимо создать оригинальный образ-концепцию, выполнить эскизы, найти стилистическое и композиционное решение работы.

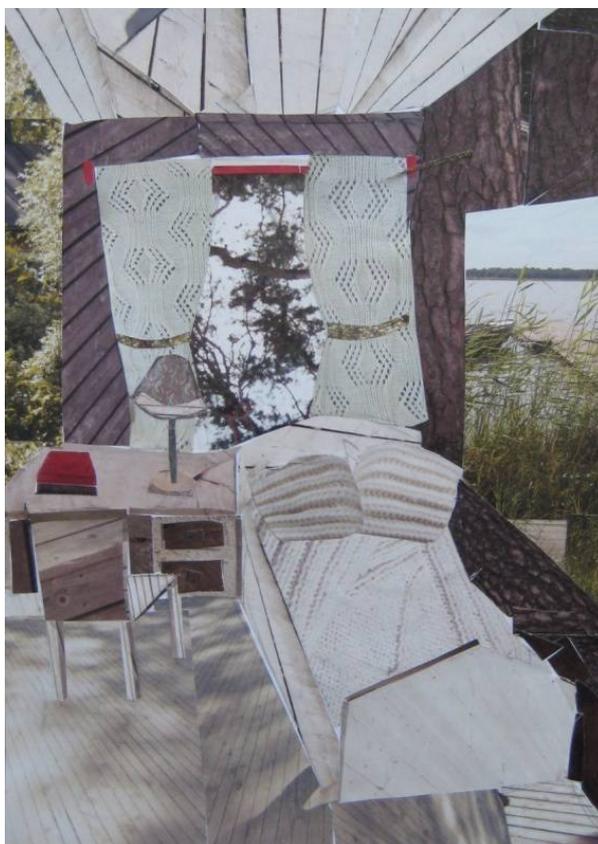
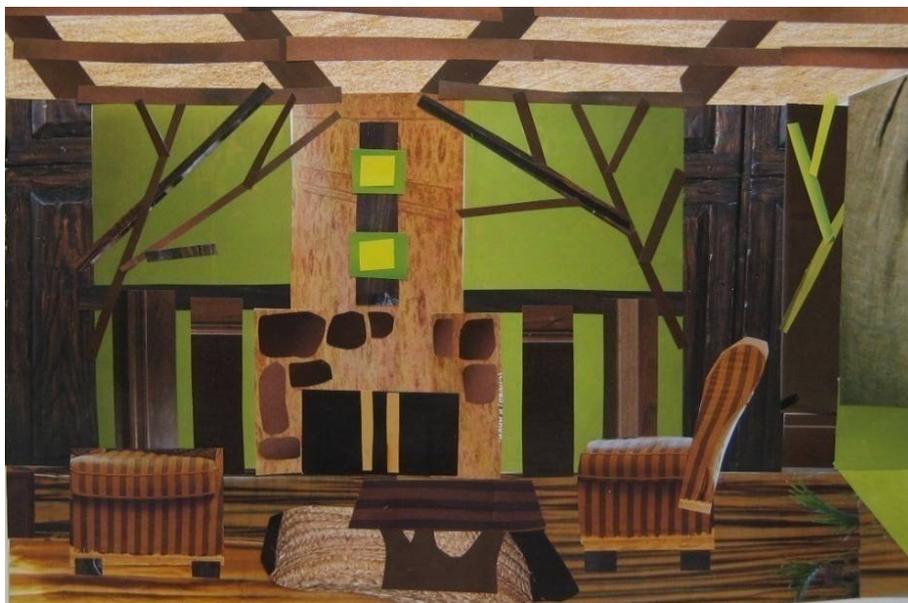
У учащихся есть возможность самим выбрать материал исполнения, подходящий к их собственной, индивидуальной дизайн – концепции и выбранному стилю. Материал исполнения может быть графический, живописный с использованием коллажа, сочетание живописных и графических материалов. Цель одна – выполнить дизайн - проект соответствующий их творческой концепции.

У учащихся в процессе работы над заданиями проявляется повышенный интерес, творческое усвоение знаний и проявление индивидуального стилистического творческого подхода, становление профессиональных сознания.

Практическая работа 1.

Задание: создать проект гостиной, согласно заданной теме, достичь гармоничный, целостный образ. Темы: «Водный мир», «Лесной мир», «Зимняя сказка»...

Материалы: белая, тонированная, цветная бумага, материал для коллажа, графитный карандаш, ластик, ножницы, клей.

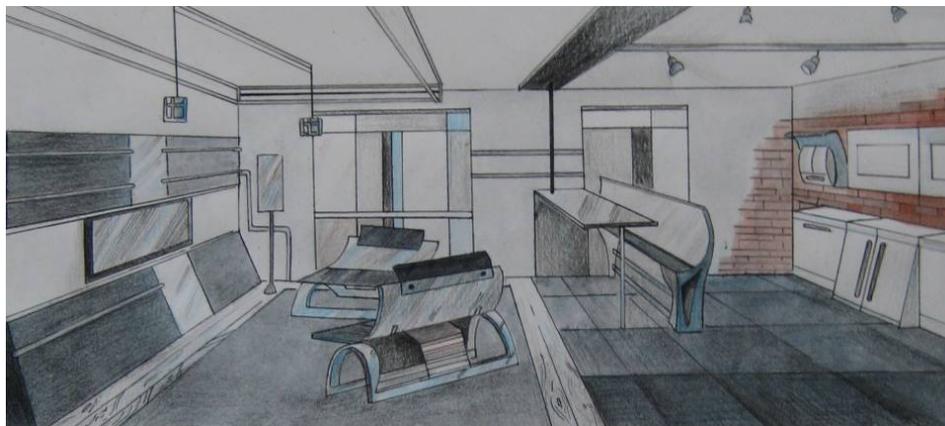
Хайтова Лаура. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 2.

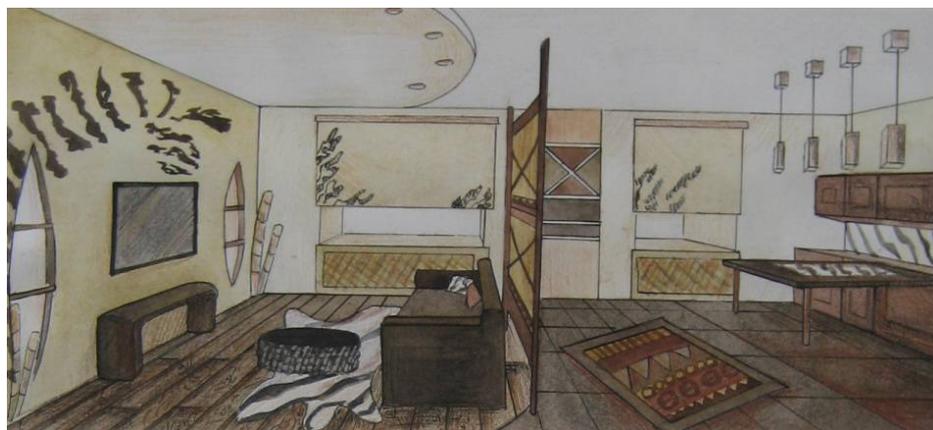
Задание: разработать интерьер по стилю.

Материал: белая бумага, карандаш, ластик, акварель, кисти, палитра, черная тушь, перо, цветные карандаши.

В работе необходимо подобрать: цветовую гамму, фактуры, материалы, формы, декор соответствующие выбранному стилю.

Интерьер в стиле «Хай-тек»

Фролова Юлия. Преподаватель Шмидт Е.А.

Интерьер в стиле «поп арт»
Крупчинова Вероника. Преподаватель Шмидт Е.А.

Практическая работа 3.

Задание: разработать эскиз декораций сцены театра на заданную тему (сказка, город, космос...);

Материалы: белая, тонированная бумага, графитный карандаш, ластик, цветные карандаши, гелевая ручка, черная тушь, перо.

Практическая работа 4.

Задание: разработать три графические иллюстрации к произведению. Достичь целостности, стилистического единства композиций, подобрать подходящие к выбранному произведению формы, вид графики.

Материалы: белая бумага, графитный карандаш, ластик, черная тушь, перо, кисть. Работы выполняются на формате А(4).

Кочеткова Анастасия. Преподаватель Шмидт Е.А.

Сводная таблица учебных занятий по формальной композиции.

5 класс. 1 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-3	Художественные средства построения формальной композиции: графика – точка, линия, пятно, цвет.	Практическая работа 1. Построение цветовой графической композиции из простых форм с выражением художественного образа.	3
4-6		Практическая работа 2. Построение трех графических композиций с различными отношениями между элементами и пространством.	3
7-9		Практическая работа 3. Организация доминантных отношений формальных элементов композиции.	3
10-12		Практическая работа 4. Построение двух графических композиций, передать конструктивную жесткость и мягкость, используя графические средства.	3
13-16	Композиционный центр и «поддержки»	Практическая работа 5. Построение трех формальных композиций с композиционным центром и «поддержкой»	4
Всего			16

5 класс. 2 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-3	Приемы гармонизации художественной формы в формальной композиции.	Практическая работа 1. Построение симметричной и асимметричной композиций.	3
4-6		Практическая работа 2. Построить ритмический ряд.	3
7-10		Практическая работа 3. Построить две композиции статичную и динамичную на контрастное и нюансное сочетание.	4
11-14		Практическая работа 4. Построить две формальные композиции на контраст и нюанс.	4
15-17		Практическая работа 5. Построить цветовую композицию	3

		крупного и мелкого масштаба.	
Всего			17

6 класс. 1 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-3	Правила построения формальной композиции.	Практическая работа 1. Уравновесить композицию из фигур простой формы: аппликация без наложения, аппликация с наложением, аппликация с наложением и фрагментированием.	3
4-7		Практическая работа 2. Построить и уравновесить три композиции используя тон, цвет, фактуру.	4
8-11		Практическая работа 3. Построить композицию из абстрактных форм, применить разные масштабы.	4
12-16		Практическая работа 4. Построить формальные композиции из разномасштабных элементов и передать виды движения.	5
Всего			16

6 класс. 2 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-4	Система организации формы в формальной композиции. Методы: комбинаторика, стилизация, ансамбль.	Практическая работа 1. Стилизация изображения животного.	4
5-8		Практическая работа 2. Организовать плоскостное изображение на основе одного модуля (геометрическая фигура).	4
9-13		Практическая работа 3. Стилизация изображения животного и предмета с передачей трех образов объекта.	5
14-17		Практическая работа 4. Выполнить три зарисовки композиций ансамбля мебели в интерьере гостиной.	4
Всего			17

7 класс. 1 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-3	Выражение эмоционального состояния человека и состояния природы в формальной композиции средствами формально – композиционной выразительности и приемами формообразования.	Практическая работа 1. Построить две формальные композиции, выражающие состояние природы.	3
4-6		Практическая работа 2. Построить две формальные композиции, выражающие состояние человека.	3
7-9		Практическая работа 3. Создать формальную композицию на одну из заданных тем.	3
10-12		Практическая работа 4. Построить динамичную композицию с использованием тонально – шрифтовых форм.	3
13-16	Рельефная композиция. Пластика как художественное средство построения композиции.	Практическая работа 5. Построить рельефные композиции с использованием графических форм.	4
Всего			16

7 класс. 2 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-4	Ассоциативная графическая и цветовая формальная композиция.	Практическая работа 1. Создать три графические ассоциативные композиции на передачу музыкальных ассоциаций, стилей музыки.	4
5-9		Практическая работа 2. Построение трех графических ассоциативных композиций на тему «Город».	5
10-13		Практическая работа 3. Создать три формальные композиции на передачу вкусовых ассоциаций.	4
14-17		Практическая работа 4. Построить две формальные композиции на передачу временных ассоциаций.	4

Всего		17
-------	--	----

8 класс. 1 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-3	Ассоциативная графическая формальная композиция.	Практическая работа 1. Создать формальную цветовую композицию на тему спорт с использованием шрифтов. Техника коллажа.	3
4-8	Шрифтовая композиция.	Практическая работа 2. Создать шрифтовую графическую композицию по произведению.	5
9-10		Практическая работа 3. Построить три работы, выражающие формальное восприятие - 1. экстерьерных форм, 2. интерьерных форм, 3. предметных форм.	2
11-12		Практическая работа 4. Построить три работы, выражающие образное восприятие неограниченного, ограниченного, замкнутого пространства.	2
13-16		Практическая работа 5. Построить три формальные композиции, выражающие закономерности прошлого, настоящего, будущего времени.	4
Всего			16

8 класс. 2 полугодие.

№ урока	Наименование темы.	Практическое задание	Количество часов
1-3	Создание проекта, согласно символическому образно-концепции.	Практическая работа 1. Создать проект гостиной, согласно заданной теме	3
4-7		Практическая работа 2. Разработать интерьер по стилю.	4
8-12		Практическая работа 3. Разработать эскиз декораций сцены театра на заданную тему.	5
13-17	Создание графических иллюстраций к произведению.	Практическая работа 4. Разработать три графические иллюстрации к произведению.	5
Всего			17

Литература

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Изобразительное искусство»./ Г.М. Логвиненко.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.
2. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений / Г.И. Панксенов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция: Учеб. Для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: издательство «Архитектура-С», 2011.
4. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003.
5. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы проектирования): Учеб. пособие – М.: Архитектура-С, 2008.
6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е изд., уточненное и доп./ В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2006.