

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Галета Сергей Георгиевич,

профессор, заслуженный художник РФ,

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»,

г.о. Тольятти, Самарская область

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ (первичный курс, пропедевтика)

Аннотация. Рассмотрим различные способы формообразования, характер выразительных графических средств и приемов в размещении предметов на листе. Данный курс основ композиции формирует у студента на примере практических упражнений и заданий новые знания по компоновке элементов на листе, систему композиционного мышления у студента, выводящую его на осмысление и итоговую практическую работу, объединяющую весь курс обучения данной дисциплине. Сформирована единая система терминов, которая поясняет основные понятия по основам композиции. В целях наглядности в статье представлены таблицы и иллюстрированные приложения, где представлены наброски, поиски, рисунки студентов, учебные упражнения, задания и наглядные пособия. Статья проиллюстрирована учебными работами студентов и творческими работами автора пособия.

Композиция:

Композиция – составление целого из частей (Compositio лат., – составление, связывание, сложение). Композиция отражает внутреннюю гармонию соединения частей в целое и их упорядоченность, присуща всем видам искусства музыка, театр, изобразительное искусство и архитектура. Композицию можно рассматривать и как составление отдельных элементов в порядке, определенном законами композиции, в поставленных перед студентом задачах.

Существуют определённые законы в композиции, такие как целостность, подчинённость второстепенного главному, симметрия и асимметрия. Целостность в композиции проявляется в гармоничности её восприятия, законченности, подчинённость в композиции проявляется во второстепенности по отношению к главному, симметрия – в равновесии и схожести противоположных сторон. Асимметрия в композиции проявляется в отсутствии равновесия, смещении и схожести противоположных сторон.

Если систематизировать информацию об основном законе (целостности) в композиции, то получается следующий ряд формулировок:

- Любое произведение должно быть законченным и не содержать таких частей, элементов, которые бы разрушали весь его композиционный строй или противоречили его функциональной, художественной или конструктивной сущности

- Любое произведение должно нести в себе единство композиции и систему построения целого.

- В композиции всегда определяется главная и второстепенные части, как следствие того, что любая композиция всегда состоит из отдельных элемен-

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

тов и частей. Согласованность элементов и частей является основой для формирования единства целого в создаваемой композиции.

Формальные признаки композиции:

Целостность – если изображение или предмет целиком охватывается взглядом как единое целое, композиция явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, как первый признак композиции. Целостность нельзя понимать как непременно некий спаянный монолит – это ощущение сложнее, ощущение связи между элементами композиции, которыми могут быть промежутки, пробелы между элементами, и все-таки должно присутствовать тяготение элементов друг к другу, их взаимопроникновение зрительно, которые выделяют предмет из окружающего пространства.

Подчиненность второстепенного главному – это, когда главный элемент композиции сразу виден, хорошо читается, бросается в глаза, именно ему, главному, служат все другие, второстепенные, элементы, выделяя или направляя взгляд при рассматривании произведения. Это также смысловой центр композиции, при этом понятие центра композиции не связано только с геометрическим центром картины. Центр, фокус композиции, ее главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на периферии или в прямом смысле в середине картины. В картине Александра Иванова «Явление Христа народу», например, на переднем плане полотна изображены иудеи, которые пришли креститься в реке Иордан вместе с Иоанном Крестителем, сам Христос, находится на втором, дальнем плане, являясь одновременно главным содержанием произведения и смысловым центром композиции. Это означает также, что в произведении есть наличие доминанты, и этой доминантой является сам Христос.

Уравновешенность композиции по определению обычно связана с симметрией, но симметричная композиция имеет качество уравновешенности изначально, как данность. Уравновесить композицию может пустое поле или одна-единственная точка, поставленная в определенном месте картины, а вот какое это место и какой цветовой интенсивности должна быть точка, в общем случае указать нельзя. Правда, мы можем отметить заранее: чем ярче цвет, тем меньшего размера может быть уравновешивающее пятно. Уравновешенность – основа гармонии в любом произведении.

Типы композиции:

Замкнутая (закрытая) композиция.

Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось либо по кругу, либо по собственной форме само на себя. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие периферийные элементы опять к фокусу, то есть стремится с любой точки композиции к ее центру.

Открытая композиция

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Наполненность изобразительного пространства в произведении при открытой композиции может быть двойной. В первом случае это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне картины, а во втором случае это большое открытое пространство, в которое погружается фокус композиции, дающий начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком случае отсутствует затягивание взгляда к центру композиции — наоборот, взгляд свободно уходит за пределы картины с некоторым домысливанием, не изображенной части.

Открытая композиция обычно центробежная и тяготеет к поступательному движению, как бы к движению по спирали. Открытая композиция может быть весьма и простой, и сложной, но всегда уходящей от центра картины.

Симметричная композиция

Основная черта симметричной композиции — равновесие. Оно настолько крепко держит изображение, что является базой целостности всего произведения. Симметрия отвечает одному из самых глубоких законов природы — стремлению к устойчивости. Строить симметричное изображение легко, достаточно только определить границы изображения предметов, элементов, ось симметрии, и нанести их в зеркальном отражении. Симметрия гармонична, но когда её много она навязчива и скучна. Творчество всегда и с лёгкостью выходит за рамки геометрической правильности, целенаправленно нарушая симметрию в композиции.

Асимметричная композиция

Асимметричные композиции никогда не содержат оси или точки симметрии, творчество в них свободнее, однако нельзя думать, что асимметричность снимает проблему скучной уравновешенности симметрии. Наоборот, именно в асимметричных композициях уделяется особое внимание неуравновешенности как неперемому условию грамотного построения картины.

Статичная композиция

Статичные композиции всегда устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные. Композиции статичного типа крепкие, основательные, устойчивы по смыслу, обычно это композиции, утверждающие философию жизни и её незыблемость.

Динамическая композиция

Динамическая композиция — это композиция внешне неустойчивая, склонная к движению, асимметрии, открытости, всегда подразумевающая продолжение движения, выходящего за рамки произведения. Динамические композиции всегда продумываются сложнее и индивидуальнее, нежели статичные и симметричные. Если сравнивать предыдущие типы композиций, то увидим, что статичные композиции всегда бывают симметричными и часто замкнутыми, а динамические часто бывают асимметричными и открытыми. Вот только жесткая связь между этими парами типов композиций не просматривается, и не констатируется, а наоборот, как бы перетекает из одного

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

типа в другой, создавая многообразие типов, форм и подходов в различных композициях.

Формы (средства) композиции:

Формы композиции, во всех дисциплинах изобразительного и проектного типа, от начертательной геометрии до архитектурного проектирования и дизайна, дают понятия об основных элементах, составляющих форму окружающего мира:

- точка;
- линия;
- пятно (плоскость);
- объемная поверхность;
- пространство.

Все эти понятия можно легко классифицировать как формы композиции. Точка, конечно, в изобразительном искусстве не является формой композиции, но составным элементом линии или пятна являться может, как в графике, так и в живописи, из точек, мелких мазков, художник может создать цветное и тональное пятно. Это всегда происходит в изобразительном творчестве при составлении композиции, при проектировании элементов с линией и пятном (плоскостью) в композиции.

Точечная (центрическая) композиция

В точечной (центрической) композиции всегда есть центр, он может быть центром как симметричной композиции в прямом смысле слова или условным центром в несимметричной композиции. Точечная композиция всегда центрирована, даже если части ее как бы разбегаются от центра, фокус композиции автоматически неизбежно становится главным, организующим изображением. Значение центра наиболее подчеркивается в круговой композиции.

Линейно-ленточная композиция.

Линейно-ленточная композиция совсем необязательно должна состоять из повторяющихся орнаментальных элементов, их расположение обычно линейно. Построение композиции предполагает наличие предполагаемой осевой линии, по которой строится изображение всей композиции. Данная композиция является незамкнутой и динамичной, вытянутой по формату в ленту.

Плоскостная (фронтальная) композиция.

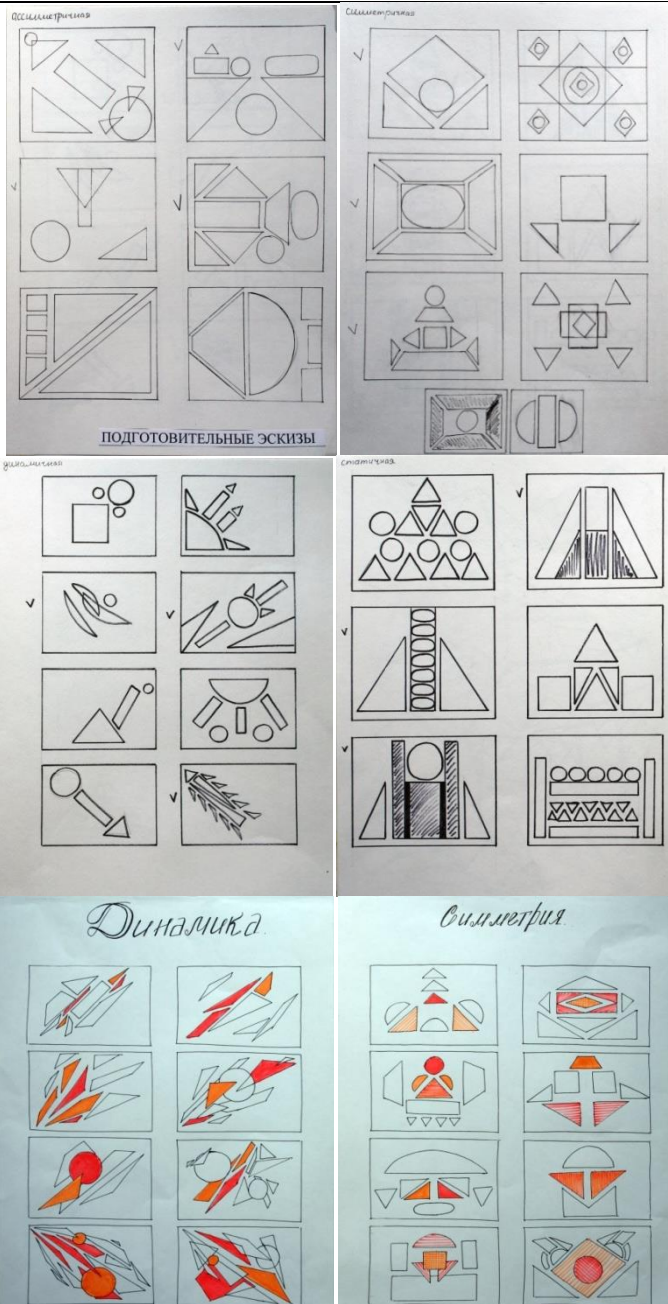
Плоскостная (фронтальная) композиция предполагает наполненность изображением всей плоскости произведения. Данная форма композиции не имеет осей, центра симметрии – это композиция, которая идет на вас фронтально. На плоскости пятном и линией определяется целостность изображения, используется при создании декора тканей, в абстрактной живописи, в витражах, мозаике. Многоплановые картины также по формальной классификации относят к фронтальной композиции.

В целях наглядности в дополнительном материале предлагается набор заданий самостоятельной работы студентам дисциплины «Пропедевтика. Ос-

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

новы формальной композиции», где представлены наброски, поиски, рисунки студентов, учебные упражнения и задания. Для закрепления материала даны пояснения к самостоятельной работе по дисциплине, которые рекомендуется выполнить поэтапно в ходе упражнений по ранее изученному материалу. Они могут быть выполнены как в аудитории под руководством преподавателя, так и дома.

Набор заданий самостоятельной работы студентам по композиции:

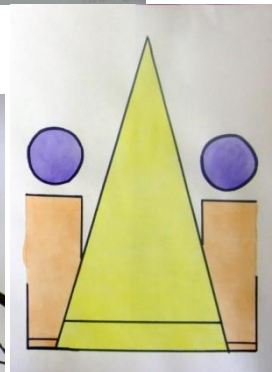
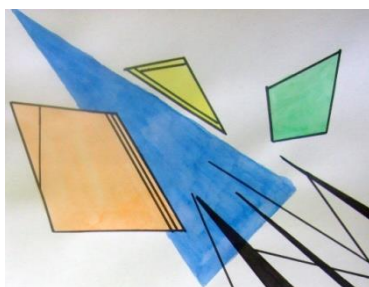
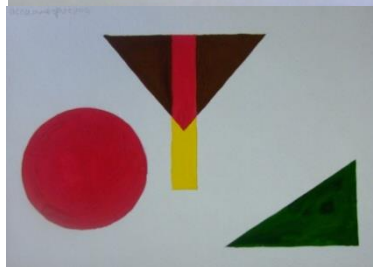
Наименование задания	Примеры, поиски, разработка формальной композиции от А до Я.	Объём задания
<p>1</p> <p><u>Задание 1:</u> Выполнить в линиях из 2,3,4 и более элементов на листах из твёрдой бумаги форматом А4 карандашом, фломастером и т.д.</p>	<p>2</p> <p>Ассиметричная</p> <p>Симметричная</p> <p>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗЫ</p> <p>Динамика</p> <p>Симметрия</p>	<p>3</p> <p>4 листа поисковых подготовительных эскизов простых композиций на бумаге карандашом, фломастером, формат А4, А5</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Задание 2:

Выполнить композицию из 2-3х и более элементов из ранее отобранных на предыдущем занятии эскизов (точка, линия, пятно) в цвете пятном, вариантов 5шт:

1. Симметричная композиция
2. Ассиметричная композиция
3. Статичная композиция
4. Динамичная композиция
5. Неустойчивая композиция

5 листов формата А4 всего:

1 лист
1 лист
1 лист
1 лист
1 лист

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

		
<p><u>Задание 3:</u> Выполнить композиции из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием (точка, линия, пятно) в цвете, пером тушью акварелью, вариантов 5шт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симметричная композиция 2. Ассиметричная композиция 3. Статичная композиция 4. Динамичная композиция 5. Неустойчивая композиция <p><u>Пояснение:</u> Наполненные ранее цветом композиции на листах – точка, линия, пятно - наполнить графическим поверхностным содержанием, то есть разрисовать графически цветное и не цветное поле на утверждённых листах на своё усмотрение – карандашом, гелиевой ручкой, фломастером, кистью,</p>		<p>5 листов формата А4 всего:</p> <p>1 лист 1 лист 1 лист 1 лист 1 лист</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

то есть задание такое: добавить сложность в композицию.

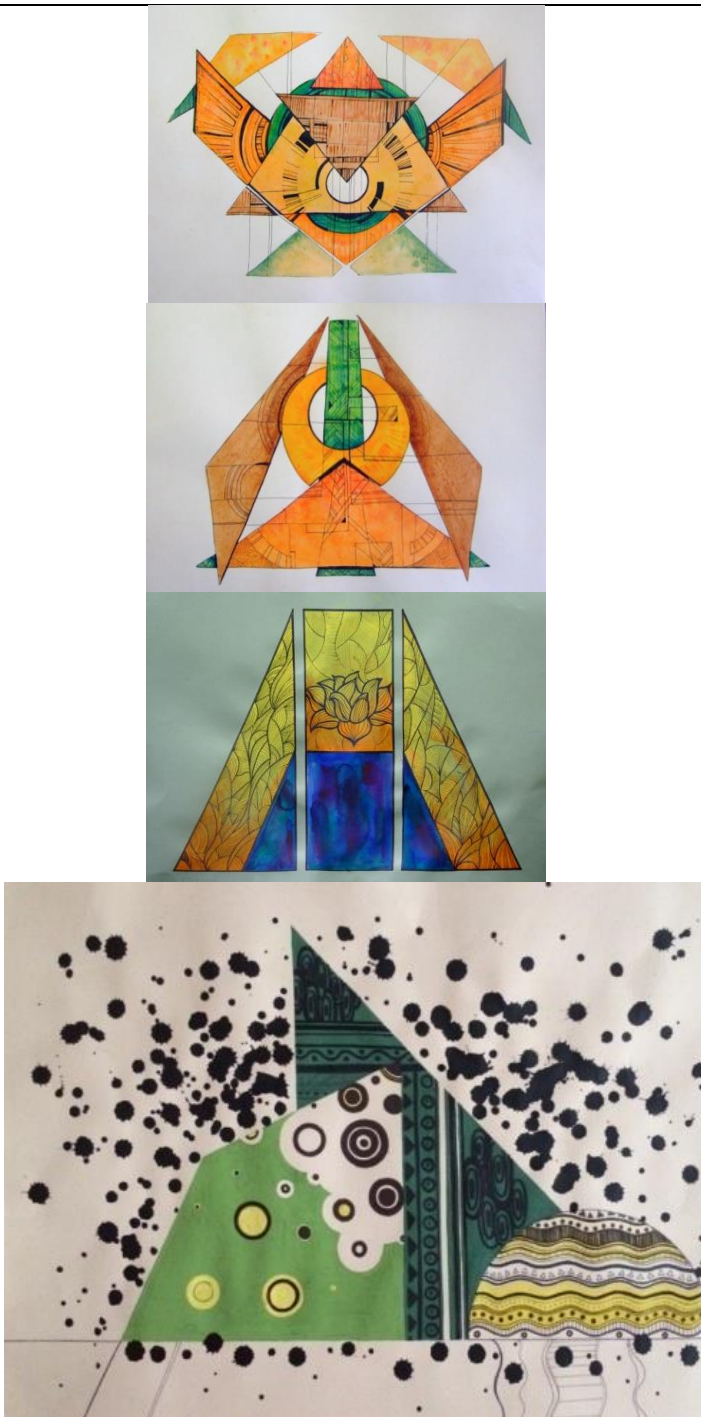
Задание 4:
Выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции.
Пояснение:
Выполнить итоговую, статическую

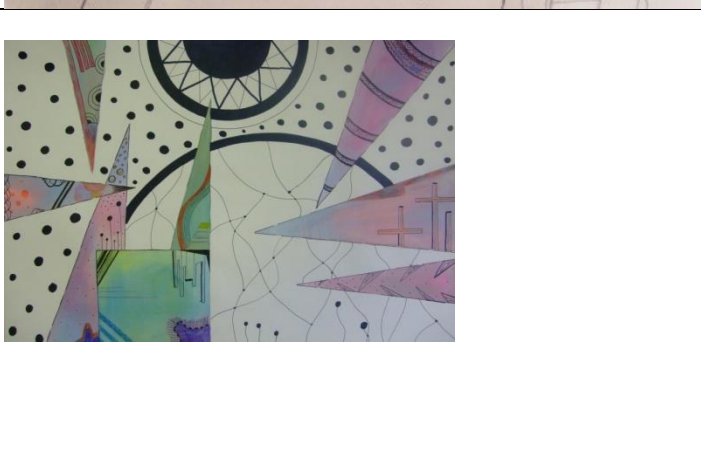
1 лист А3
(выполнить на белом листе или фоне)

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

композицию в цвете (она может быть симметричной или асимметричной) на белом поле с графическим наполнением и максимально наибольшем графическом усложнением, большем, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата.

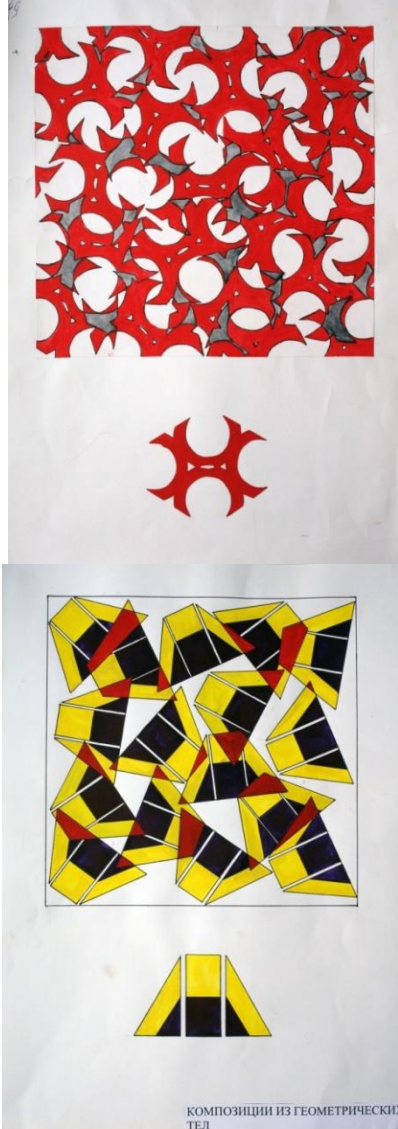

Задание 5:
 Выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции.
Пояснение:
 Выполнить итогов-

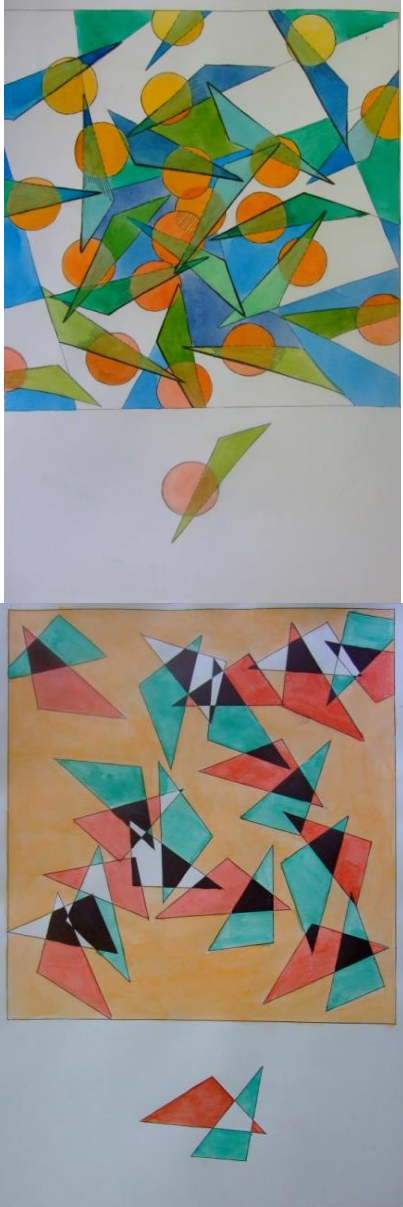

1 лист А3
 (выполнить на цветном листе или фоне)

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

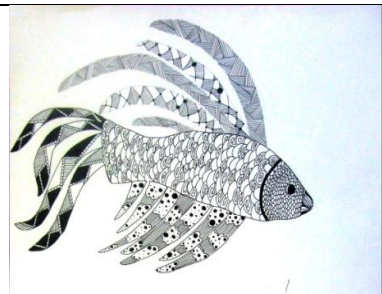
<p>вую, динамическую композицию в цвете (она может быть открытой, асимметричной или динамичной) на цветном поле с графическим наполнением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата.</p>		
<p><u>Задание 6:</u> Выполнить поиск на А4 и композицию по результатам поиска на А3, как итог, из 2-3х геометрических тел на белом или цветном фоне (пастельной бумаге)</p>	 <p>КОМПОЗИЦИИ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ</p>	<p>1 лист формата А3 итог + поиск 1 лист на А4</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

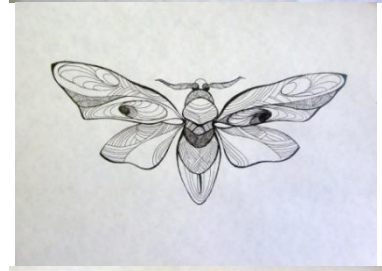
		
<p>Задание 7: Выполнить поиски графические, изображения любимого животного или насекомого, поэтапно, начиная с карандашного рисунка и заканчивая цветовым решением. Пояснение: Выполнять графически поэтапно, изображения любимого животного или насеко-</p>	<p style="text-align: center;">Рыбка</p> 	<p>4 листа формата А4</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

мого:
1- Линейно, карандашом или контурно пером-ручкой;
2- Тонально пятном, тушью, с сохранением конструкции тела;
3- С разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью;
4- В цвете с цветным фоном, с нанесением графики на цвет, с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью по цвету;

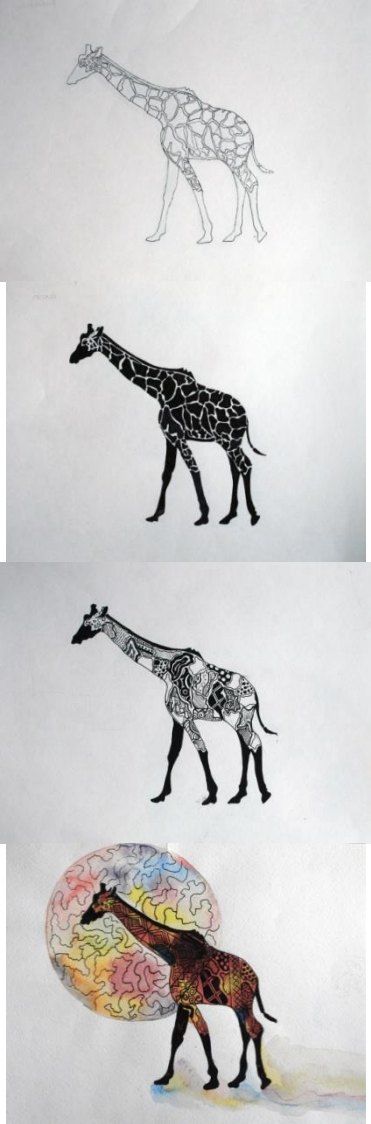
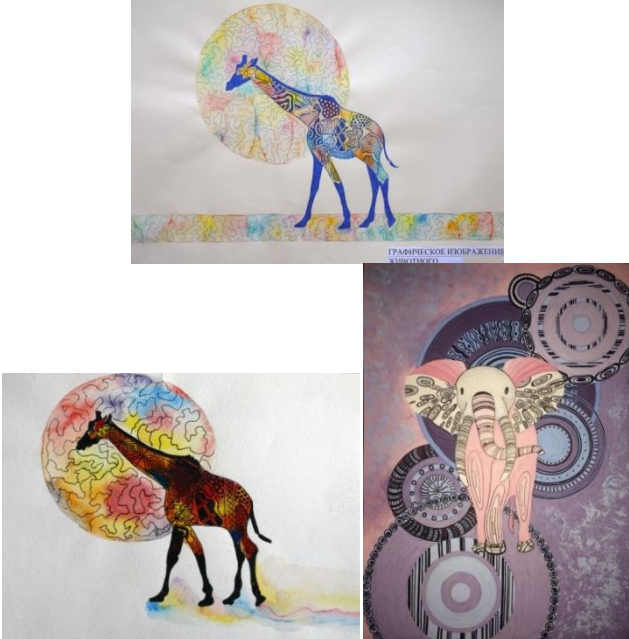

Мотылёк

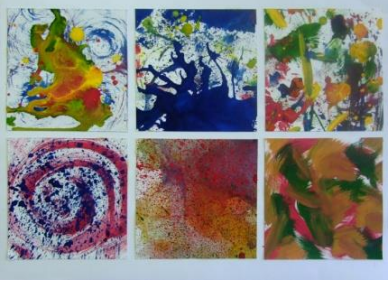

Жираф

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

		
<p>Задание 8: Выполнить итоговое графическое изображение животного, насекомого на белом или цветном поле с усложнением композиции или фона под самим изображением, с графическим наполнением и максимально наибольшим усложнением, более, чем на подготовительных эскизах А4, с проработкой пером,</p>		<p>Лист А3 (на белом или цветном поле)</p>

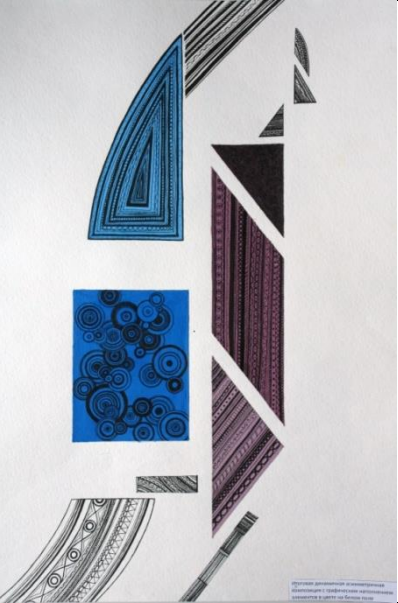
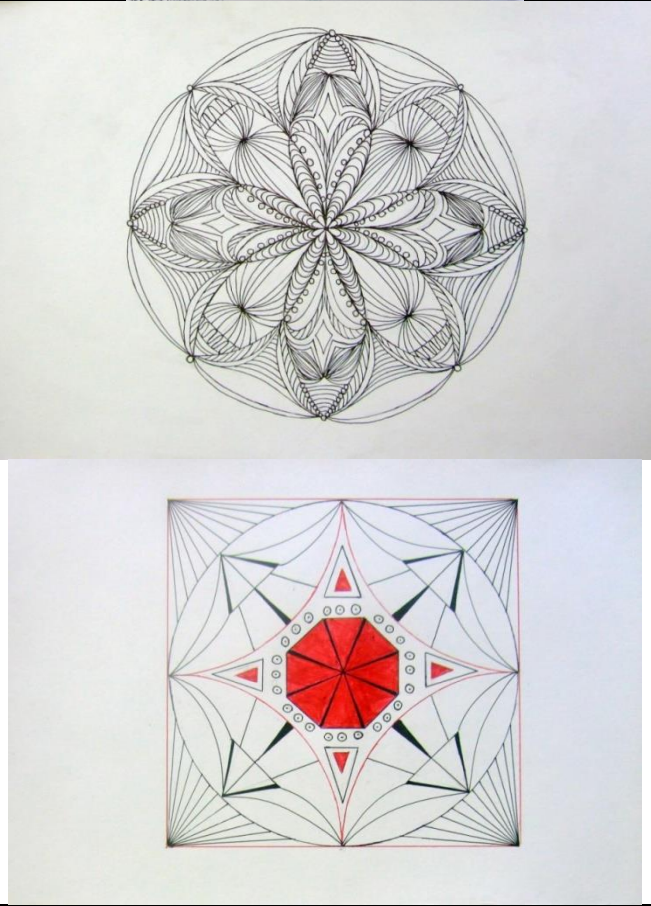

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

<p>тушью, цветом.</p>		
<p>Задание 9: Выполнить графические фактуры, для декорации листов, нанесения на формы и изображения в композициях (в поиске и в итоге):</p>		<p>1 лист формата А3, всего: 12 квадратов размером 10х10см на формате 1 лист поисковый А4, всего 6 квадратов</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

<p><u>Пояснение:</u> Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. А4 Итоговый лист 12 фактур. А3</p>		<p>размером 10x10см на формате</p>
<p><u>Задание 10:</u> Выполнить композицию замкнутую и открытую, из поисковых эскизов в цвете, с наибольшим графическим наполнением: 1.Замкнутая композиция 2.Открытая композиция</p>		<p>2 листа формата А4, всего: 1лист 1лист</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

		
<p>Задание 11: Выполнить графически, тушью пером, гелиевой ручкой, точечную и центрическую композицию в круге и квадрате:</p> <p>1. В круге;</p> <p>2. В квадрате;</p>		<p>2 листа формата А4, всего:</p> <p>1 лист 1 лист</p>
<p>Задание 12: Выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелиевой ручкой, орнаменты, поисковый лист из 10 видов 5+5 ленточного орнамент-</p>		<p>2 листа формата А4, А3 всего:</p> <p>1 лист 1 лист</p>

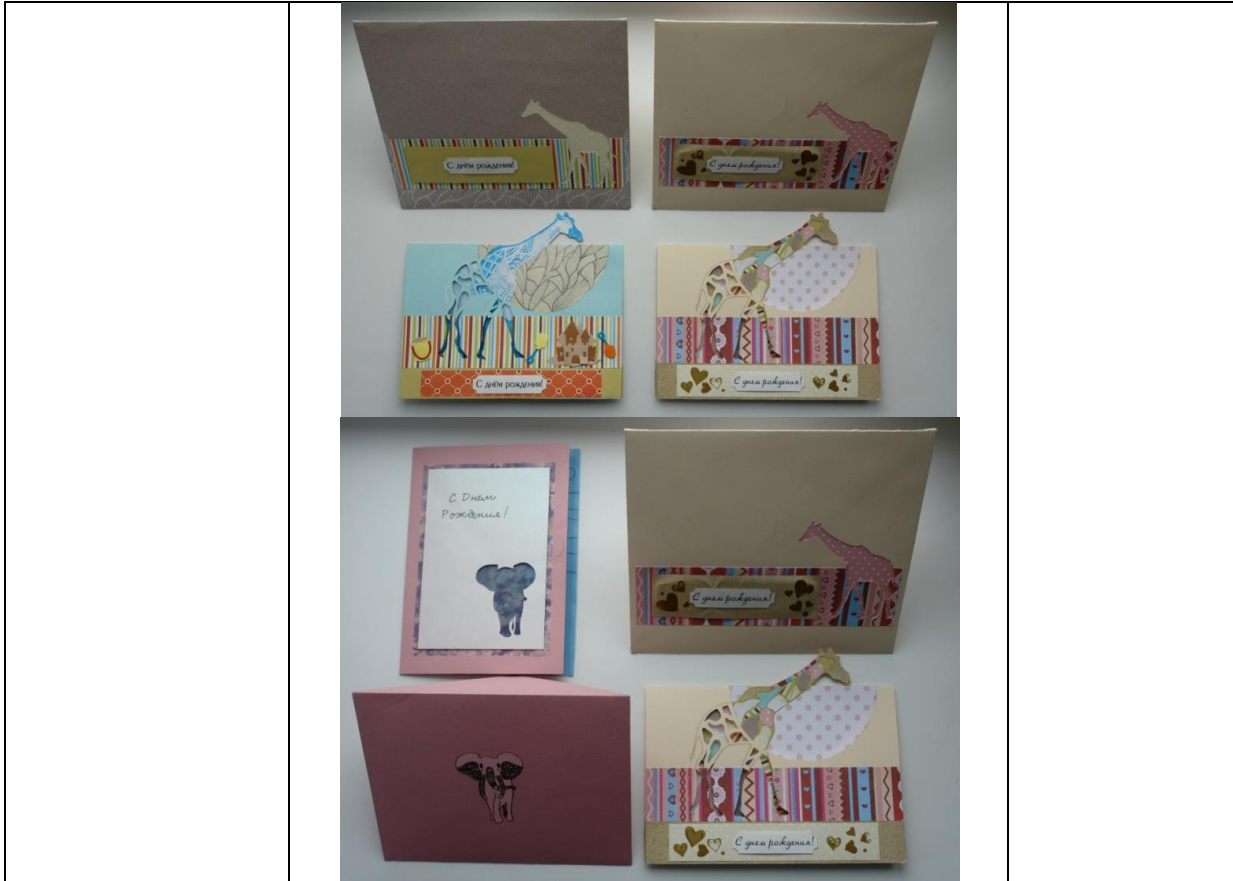
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

<p>та: 1.Ленточный; 2.Замкнутый;</p>		
<p><u>Задание 13:</u> Выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелиевой ручкой, разработку ковровой замкнутой композиции в цвете или чёрно-белом варианте в круге, квадрате, прямоугольнике.</p>		<p>1 лист формата А3</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

		
<p>Задание 14,15, 16: Выполнить поисковые эскизы и итоговую поздравительную открытку с конвертом, с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, с рельефом, прорезными элементами и развёртками открыток и конвертов, выполненными на А3.</p>		<p>3 листа формата А4, всего:</p> <p>1 лист – эскиз; 1 лист – открытка 1 лист – конверт;</p>

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Пояснения к самостоятельной работе по основам композиции:

Для закрепления пройденного теоретического материала рекомендуется выполнить несколько практических упражнений на ранее изученный материал. Они могут быть выполнены как в аудитории под руководством преподавателя, так и дома. В течение семестра студенту необходимо выполнить 16 графических заданий самостоятельно и сдать их преподавателю на проверку.

Все задания выполняются на стандартных листах формата А5, А4, А3. Вместо основной надписи, в правом нижнем углу пишется фамилия студента и группа. Надпись следует выполнять чертежным шрифтом.

Задание 1

Цель задания. Начать поиск решений композиций (небольшие наброски 4х6 см, до 10 вариантов на каждом листе).

Выполнить в линиях из 2,3,4 и более элементов на листах из твёрдой бумаги форматом А4 карандашом, фломастером и т.д. Закрепление изученного материала на рисование и компоновки рисунков плоских фигур.

Содержание задания.

1. Рисование точек, линий, пятен (геометрических тел) в композиционные группы в горизонтальных, вертикальных и наклонных композициях.

2. Рисование плоских фигур, таких, как треугольник, квадрат, круг и компоновка их на малых форматах А6, А7, А8. На листе форматом А4 на твёрдой бумаге

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Задание 2

Цель задания. Выполнить композицию из 2-3х и более элементов из ранее отобранных на предыдущем занятии эскизов (точка, линия, пятно) в цвете пятном, вариантов 5шт:

1. Симметричная композиция
2. Ассиметричная композиция
3. Статичная композиция
4. Динамичная композиция
5. Неустойчивая композиция

Содержание задания.

1. Рисование точек, линий, пятен (геометрических тел) в композиционные группы в горизонтальных, вертикальных и наклонных композициях тональными цветовыми пятнами.

2. Рисование плоских фигур, таких, как треугольник, квадрат, круг и компоновка их на малых форматах А6, А7, А8. На листе форматом А4 на твёрдой бумаге тональными цветовыми пятнами.

Задание 3

Цель задания. Выполнить композиции из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием (точка, линия, пятно) в цвете, пером тушью акварелью, вариантов 5шт:

1. Симметричная композиция
2. Ассиметричная композиция
3. Статичная композиция
4. Динамичная композиция
5. Неустойчивая композиция

Содержание задания.

1. Рисование пятен (геометрических тел) в композиционные группы в горизонтальных, вертикальных композициях тональными цветовыми пятнами из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием.

2. Рисование плоских фигур, и компоновка их на малых форматах на листах форматом А4 на твёрдой бумаге тональными цветовыми пятнами из ранее отобранных и наполнить их графическим содержанием.

Пояснение:

Наполненные ранее цветом композиции на листах – точка, линия, пятно - наполнить графическим поверхностным содержанием, то есть разрисовать графически линиями и точками цветное и не цветное поле на утверждённых листах на своё усмотрение – карандашом, гелиевой ручкой, фломастером, кистью, то есть задание такое: добавить сложность в композицию насыщением графическим.

Задание 4

Цель задания. Выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Пояснение:

Выполнить итоговую, статическую композицию в цвете (она может быть симметричной или асимметричной) на белом поле с графическим наполнением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата.

Содержание задания:

Приобретённые ранее навыки в наполнении содержания композиционных поисков, наполнить графическим поверхностным содержанием по максимуму, то есть разрисовать графически линиями и точками цветное и не цветное поле, на формате А3, на своё усмотрение – карандашом, гелиевой ручкой, фломастером, кистью с возможным использованием фактур.

Задание 5

Цель задания. Выполнить композицию, выбранную по результатам просмотра по поисковым эскизам в цвете с графическим наполнением элементов композиции.

Пояснение:

Выполнить итоговую, динамическую композицию в цвете (она может быть открытой, асимметричной или динамичной) на цветном поле с графическим наполнением и максимально наибольшим графическим усложнением, большим, чем на подготовительных эскизах, в связи с увеличением формата.

Содержание задания:

Приобретённые ранее навыки в наполнении содержания композиционных поисков, наполнить графическим поверхностным содержанием по максимуму, разрисовать графически линиями и точками цветное и не цветное поле, на формате А3, на своё усмотрение – карандашом, гелиевой ручкой, фломастером, кистью с возможным использованием фактур, (выполнить на цветном листе или фоне)

Задание 6

Цель задания: Выполнить поиск на А4 и композицию по результатам поиска на А3, как итог, из 2-3х геометрических тел на белом или цветном фоне (возможно на цветной пастельной бумаге)

Пояснение:

Выполнить композицию в цвете на цветном или белом поле с графическим наполнением из модульных элементов геометрических тел на формате А3.

Содержание задания:

Создать модуль из двух, трёх, четырёх геометрических тел, наполнить его цветом, и, композиционно смонтировать в квадрате несколько десятков раз, повторяющийся модульный элемент на формате А3.

Задание 7

Цель задания: Выполнить поиски графические, изображения любимого животного или насекомого, поэтапно, начиная с карандашного рисунка и заканчивая цветовым решением.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Пояснение:

Выполнять графически поэтапно, изображения любимого животного или насекомого:

1. Линейно, карандашом или контурно пером-ручкой;
2. Тонально пятном, тушью, с сохранением конструкции тела;
3. С разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью;
4. В цвете с цветным фоном, с нанесением графики на цвет, с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью по цвету;

Содержание задания.

Необходимо выполнить поэтапно задуманную идею, начиная с рисунка-наброска животного или насекомого, от рисунка в простой линии карандашом, к рисунку пером тушью, пятном тонально всё изображение тела, графически наполняя пятно изображение тела. Завершить композиционно всё сложно, в цвете и графически изображение тела насекомого, животного на формате А4.

Задание 8

Цель задания: Выполнить итоговое графическое изображение животного, насекомого на белом или цветном поле с усложнением композиции или фона под самим изображением, с графическим наполнением и максимально наибольшим усложнением, более, чем на подготовительных эскизах А4, с проработкой пером, тушью, цветом.

Пояснение:

Выполнять графически, изображения любимого животного или насекомого в цвете на цветном фоне, с нанесением графики на цвет, с разбивкой графически по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью по цвету;

Содержание задания.

Необходимо завершить композиционно всё сложно, в цвете и графически изображение тела насекомого, животного на формате А3 по формам тела, крыло, нога, с проработкой формы пером и тушью на цветном листе.

Задание 9

Цель задания: Выполнить графические фактуры, для декорации листов, нанесения на формы и изображения в композициях (в поиске и в итоге):

Пояснение:

Выполнить, необходимо, совершенно различные графические фактуры, сильно отличающиеся друг от друга по структуре – для декорации листов, нанесения на формы и изображения в композициях; Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. А4.

Итоговый лист 12 фактур. А3

Содержание задания.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Необходимо почувствовать, понять и запомнить, как ведёт себя один и тот же материал, краска, тушь, после оттиска в цвете, и после оттиска графически в различных типах тисненой бумаги, картоне и т.д.

Задание 10

Цель задания:

Выполнить композицию замкнутую и открытую, из ранее выполненных поисковых эскизов в цвете, с наибольшим графическим наполнением:

1.Замкнутая композиция

2.Открытая композиция

Пояснение:

Поисковый лист в набросках, вырезках и выкрасках. 1 лист А4, 2 листа формата А4, всего 3 листа.

Выполнять две различные композиции, сильно отличающиеся друг от друга по подходу;

Содержание задания.

Необходимо почувствовать, как композиционно и графически различаются обе композиции – замкнутая композиция и открытая композиция, и выполнить их на листах.

Задание 11

Цель задания:

Выполнить графически, тушью пером, гелиевой ручкой, точечную центрическую композицию в круге и квадрате с наибольшим графическим наполнением:

1.В круге;

2.В квадрате;

Пояснение:

Поисковый лист выполнить в набросках, вырезках и выкрасках. 1 лист А4, 2 листа формата А4, всего 3 листа.

Выполнять две различные композиции, так, чтобы они сильно отличались друг от друга по подходу, не напоминая друг друга;

Содержание задания.

Необходимо выполнить, обе центрические композиции – центрическую в круге и центрическую в квадрате на листах.

Задание 12

Цель задания:

Выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелиевой ручкой, орнаменты, поисковый лист из 10 видов 5+5 ленточного орнамента с наибольшим графическим наполнением:

1.Ленточный;

2.Замкнутый;

Пояснение:

Поисковый орнаменты выполнить в набросках, вырезках и выкрасках и показать преподавателю. 2 листа формата А4, А3.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Выполнять различные композиции орнамента, так, чтобы они сильно отличались друг от друга по подходу;

Содержание задания.

Необходимо выполнить различные композиции орнамента.

Задание 13

Цель задания:

Выполнить графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелиевой ручкой, разработку ковровой замкнутой композиции в цвете или чёрно-белом варианте в круге, квадрате, прямоугольнике.

Пояснение:

Поисковый ковровые орнаменты выполнить в набросках, вырезках и выкрасках и показать преподавателю – 2 листа формата А4.

Содержание задания.

Необходимо выполнить различные поиски композиции орнамента и выйти на итоговую ковровую композицию в формате А3.

Задание 14, 15, 16

Цель задания:

Выполнить поисковые эскизы и итоговую поздравительную открытку с конвертом, с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, с рельефом, прорезными элементами и развёртками открыток и конвертов, выполненными на А3.

Пояснение:

Выполнить поисковые эскизы и итоговую поздравительную открытку с конвертом, с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, выполнить всё это в набросках, вырезках и выкрасках и показать преподавателю – 2 листа формата А4.

Содержание задания.

Необходимо выполнить различные поиски композиции в макетах по открытке и конверту. Выполнить поиски графически, акварелью, гуашью, тушью пером, гелиевой ручкой, рисунки на макетах с прорезями на открытке и конверте. Выйти на итоговую композицию и выполнить поздравительную открытку с конвертом, с обязательными элементами личной графики, взятыми из подготовительных композиций с изображением животного, насекомого, выполненного ранее в семестре, с рельефом, прорезными элементами и развёртками открыток и конвертов, выполненными на А4, А3.

Задание 17

Цель задания:

Провести просмотр всех выполненных работ у студентов по дисциплине «Пропедевтика. Основы формальной композиции» и выполнить зачёт по итогам просмотра.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наука и образование: векторы развития. Галета С.Г. О материалах, инструментах и практической подготовке к началу работы в технологии живописи акварелью (часть I). – Чебоксары, 2016. – С. 82-93. Режим доступа: <http://emc21.ru/catalog/nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya-sovremennye-tendentsii-razvitiya-shkol-internatov-i-korreksionnyh-obrazovatelnyh-uchre-zhdenij-rossii/>
2. Традиции и новации образовательной системы: материалы IV Международных педагогических чтений. Галета С.Г. Гармония цветовая (Культура цветовых соединений). Режим доступа: <http://emc21.ru/catalog/traditsii-i-novatsii-obrazovatelnoj-sistemy-2/>
3. <http://graphic.org.ru/drawing.html> Акварельная живопись. Школа рисования.
4. Краткий словарь художественных терминов и понятий: учебносправочное издание / сост. В. Ф. Чирков. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2003. – 168 с.
5. Крючкова, К.К. Композиция в дизайне.: учебно-методическое пособие. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2014.
6. Литература в электронно-библиотечной системе IPRbooks. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/366.html>
7. Смирнова, М.А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка [Электронный ресурс]: методическое пособие / М.А. Смирнова. – Екатеринбург: Архитектон, 2010. – 156 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22210>
8. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 255 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666>. – ЭБС «IPRbooks».
9. Чернышев, О.В. Формальная композиция. – Минск: Хорвест, 1999. – 312 с.
10. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов [Электронный ресурс]: методические указания. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 25 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15975>. – ЭБС «IPRbooks».

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Приложение 1

Авторские формальные композиции автора статьи Галеты С. Г.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

При обучении основам композиции используются следующие образовательные технологии, направленные на формирование компетенций выпускника:

- технология традиционного обучения, серия заданий – с использованием традиционных форм – выполнение заданий на практических занятиях, выполнение задания по самостоятельной работе и выполнения индивидуальных домашних заданий, упражнения и методы наглядного, словесного, практического обучения;

- технология проектного обучения композиции через серию заданий;

- технология обучения в сотрудничестве – творческое задание, поиск и наполнение содержанием композиционной работы;

- технология контекстного обучения – итоговая контрольная работа открытка в конверте.

Вся предложенная система обучения основам композиции у студентов, посредством упражнений апробирована на занятиях в ТГУ и других вузах, колледжах. Это не просто прогонка заданий, это помощь, прежде всего, человеку, в понимании того, что композиция – это сложнейшая система, помогающая в познании мира и в его практической деятельности. Материал, может быть использован на занятиях по композиции, и изобразительному искусству, студентами вузов и сузов.

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

В статье использована развёрнутая авторская технология преподавания обучаемого студента, основам композиции начиная от простых зарисовок, до выполнения ими итоговых работ по композиции – это открытки и конверта. Работы, представленные в таблице, выполнены по данной технологии студентами АСИ ТГУ. Также для наглядности использованы творческие работы, выполненные в акриле и акварели по формальной композиции, самого автора статьи и его друзей, профессиональных художников.

© Галета С.Г., 2017