преподаватель общепрофессиональных дисциплин,

председатель ПЦК, специальности «Живопись»,

член ВТОО «Союз художников России»

Занога М.В.

Методические рекомендации преподавания композиции

Изучение композиционного мастерства реалистического искусства дает возможность сосредоточить внимание учащихся на наиболее существен­ном в композиции, на подчинении всех элементов произведения главному ­- идейному содержанию. В этом смысле необходимо выполняемые задания сопровождать сравнительным анализом произведений искусства, идя от содержания к художественным средствам, наиболее целесообразным для воплощения кон­кретного замысла.

Решение задач путем упражнений обретает смысл только тогда, когда они рассматриваются не отвлеченно, а в конкретном их применении для выражения определенного замысла.

На всех этапах работы над композицией необходимо руководствоваться тем, что содержание замысла диктует форму его выражения. Выбор темы, вынашивание замысла и основного композиционного мо­тива композиции требует большой самостоятельной работы. Исключительное внимание должно быть обращено на начальный этап в работе над эскизом. Перед выполнением каждого задания преподаватель должен четко оп­ределить задачу данной работы.

Воспитание высокого художественного вкуса, развитие общей и худо­жественной культуры является неотъемлемой частью всего учебного про­цесса. Наряду с изучением отечественного и зарубежного классического на­следия, учащиеся должны быть в курсе современной художественной жиз­ни. Изучение учащимися главных принципов композиции, выбор и разра­ботка сюжета, соответствующих выразительному раскрытию идеи, проис­ходит при содействии педагога. В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических указаний, вспомогательных рисунков, преподаватель может прак­тически помочь учащемуся, внося исправления в его работу и направляя дальнейший её ход.

Занятия по композиции не должны замыкаться в стенах учебного заве­дения и ограничиваться консультациями. В целях стимулирования занятий и для создания творческой атмосферы целесообразно всемерно поощрять систематические альбомные зарисовки, внеклассные работы учащихся, организацию конкурсов на лучшую композицию, выставок работ учащихся, встреч с мастерами искусств, организацию специальных экскурсий для сбора материала, целевое посещение музеев и выставок, предприятий, строек и т.д. Этим не снижается значение работы учащихся непосредственно в мас­терских училища, где ряд занятий посвящается упражнениям и завершению работ над эскизами. Внеклассная самостоятельная работа учащегося играет важную роль в развитии композиционного мышления, поэтому время, отведённое на неё, используется для выполнения набросков, посещения музеев и выставок, сбора и подготовки необходимого материала. Данная работа проверяется и оценивается преподавателем, предоставляется на семестровый просмотр.

Обучение композиции включает целый спектр задач, решение которых предполагает: Изучение теоретических основ композиции, понятие художественного образа. Последовательность ведения работы над композицией. Ведение работы по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала для композиции, исполнение эскиза; практическое освоение разнообразных изобразительных и технических средств, приёмов и материалов, выполнение упражнений на развитие наблюдательности, фантазии, творческого воображения, художественного видения и образного мышления, на выразительность художественной формы.

Последовательность обучения – необходимость в преподавании для успешного овладения студентами изобразительной грамоты. Программные учебные задания иногда выполняются студентами поверхностно: не усвоив предыдущего упражнения, они механически переходят к следующему, пропустив и не освоив какой-то важный момент. Этого допускать нельзя.

Педагогу необходимо давать подобные домашние задания на закрепление материала, задания в виде рисунков на развитие композиционного видения.

Необходимо приучать студентов постоянно иметь при себе карманный блокнот для набросков, зарисовок, композиционных поисков.

Также следует практиковать задания по памяти, представлению и воображению.

Принцип систематичности в обучении рисунку требует строгого правила – не переходить к новому учебному материалу, пока не усвоен и не закреплен предыдущий.

Весь процесс обучения композиции должен сопровождаться наглядностью в самых разнообразных формах: таблицах, моделях, образцах композиционного строения, методических выставках, походах в музей, видеофильмах, и т.п. Ценными наглядными материалами могут являться лучшие учебные студенческие работы из методического фонда училища. Репродукции работ произведений известных художников. Одним из эффективных приемов наглядного обучения является мастер-класс - демонстрация перед учениками процесса работы, наглядная возможность технического исполнения. Показанный педагогом тот или иной способ, метод выражения формы средствами рисунка (живописи) даёт ясное и конкретное представление студентам о практическом выполнении задания.

Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. Структурный анализ произведений изобразительного искусства помогает понять, как действуют законы, правила композиции в картинах известных художников, а также проследить возможности приёмов и выразительных средств композиции в воплощении задуманной идеи.

Необходимо развивать свое композиционное чутье. Для этого нужен глубокий анализ шедевров искусства, при котором педагог расскажет студенту о зарождении мысли, о ее развитии, разъяснит, что добавлял нового художник при каждом варианте, как обогащалась мысль при введении тех или иных компонентов, как очищалась картина и становилась яснее мысль, когда художник выкидывал ту или иную деталь, засоряющую ясность подачи содержания, — то есть нужно подробное объяснение всего творческого процесса.
 Умение применять теоретические знания на практике в процессе обучения композиции на основе глубокого анализа композиционного строения, необходимо для возможности в воплощении идеи.

Список литературы и интернет источников:

1. Алпатов М.В. «Композиция в живописи» (М. 1940 г.)

2. Барышников А.П. Основы композиции. М., Учебный предмет 1951

3. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: «Рисунок, живопись, композиция»: учебное пособие для студентов педагогических институтов (М.: Просвещение, 1981). -239 с.: ил.

4. Волков Н.Н. «О понятии Композиции» (М. 1977г.)

5. Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке: 1940-2010: Учебное пособие. – М.: Издательство В.Шевчук, 2012

6. Звягинцев В. Композиция в живописи.-М,2015

7. Иогансон Б. В. «За мастерство в живописи», «К вопросу о композиции» Издательство Академии художеств, М., 1952 г.

8. Кибрик Е.А. «Объективные законы композиции в изобразительном искусстве»

9. Проблемы композиции: Сборник научных трудов /под ред. Ванслова В.В..-М.: Изобразительное искусство, 2000г. -292с.

10. Третьяков Н. Образ в искусстве. Основы композиции. М.,2001

11. Фаворский В.А. «О композиции» (Литературно - теоретическое наследие – М., 1988 г.)

12. Шорохов Е.В. «Основы Композиции» (М., Просвещение,1986г.) учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов.

13. Юон К.Ф. «О живописи» (М., 1937 г.)

14. OCR Artvek.Ru

15. lib.vkarp.com

16. kulturologija/osnovy_kompozicii

17. shedevrs.ru