

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Слово «композиция» происходит от латинского *compositio*, что означает сочетание частей в определенном порядке. Композиция — это такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. В любой картине художник стремится так построить композицию, чтобы показать объект в наиболее выразительной форме. Все лишнее отбрасывается, оставляется только то, что необходимо, второстепенное подчиняется главному. Действуют все элементы композиционного построения, самые разнообразные изобразительные средства: формат холста, точка зрения, высота горизонта, характер освещения, место композиционного центра и т. д. Все влияет на силу эмоционального воздействия картины. Готовых рецептов композиционных построений не может быть. Одно только неизменно и верно на любой случай: композиционное построение картины основывается на жизненной группировке и сочетании объектов природы, а также на особенностях нашего зрительного восприятия. Нельзя строить композицию картины только, например, по принципу «треугольника» или «диагонали», который применяли старые мастера. В зависимости от задач, поставленных в картине, композиционное построение будет меняться. Характер композиционного построения картины всегда вытекает из идейного замысла и определяется содержанием. В своей творческой работе, в построении композиции, художник руководствуется законами природы и особенностями зрительного восприятия. Симметрия, равновесие и ритм, целесообразность строения, разнообразие форм, колористическая целостность, единство точки зрения, размер и формат изображения — все эти элементы композиции художник подчиняет выражению замысла.

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИЦИЯ». КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ.

Тема 1. Пейзаж по летним впечатлениям.

Работая в жанре «пейзаж» (фр. *paylage*, от *paus* – местность, страна, родина), предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта, студент может выбрать несколько различных тем: «Сельский пейзаж», «Городской пейзаж», «Индустриальный пейзаж».

Особую область составляет изображение морской стихии - марина.

Задача – овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. Раскрыть состояние.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: пейзаж, акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Пейзаж по летним впечатлениям».

- 1) закомпоновать в формате;
- 2) идти от общего к частному, передать большие цветотоновые отношения;
- 3) передать освещение, состояние;
- 4) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 2. Фигура в интерьере.

Задачи: формирование понятия о художественном образе, как цели создания художественного произведения, совершенствование навыков применения законов, приемов и средств композиции для создания художественного образа.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: интерьер, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Фигура в интерьере». Найти взаимосвязь фигуры с интерьером. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-152, 153-156; 6 – С. 171-177; 7 – С. 28]

Тема 3. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компоновка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей и животных, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Самостоятельный выбор выделения одного или нескольких композиционных центров или, наоборот, отказ от композиционного центра для передачи непрерывности движения. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-153, 153-156; 5 – С. 5-17; 6 – С. 158-164, 171-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ II. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ ЖАНРОВОЙ КАРТИНЫ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 4. Эскиз композиции на историческую тематику.

Задача – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия, вписывающуюся в архитектурную среду города. Сбор натурального материала, изучение материальной культуры.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Эскиз композиции на историческую тематику». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-153, 153-156; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 171-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 5. Композиция жанровой картины на современную тему.

Задачи – овладение последовательным ведением работы (разработка, перенос рисунка на картон, выполнение работы в материале). Самостоятельный выбор форм, размеров, цветовых характеристик, фактуры, с использованием свойств материала, для передачи содержания композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция жанровой картины на современную тему». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ III. ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ.

Тема 6. Композиция на современную тему по летним впечатлениям.

Задачи – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива,

набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция на современную тему по летним впечатлениям». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветное решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 7. Пейзаж «Мой город»

Задачи – выбор точки зрения (линии горизонта, точек схода) для передачи перспективы пространства. Сознательное использование условных приемов ломки пространства: закручивания, развертывания, деления и т.д. Применение контраста или нюанса. Использование освещения и влияния времени суток на колорит работы. Сознательное применение соотношения и ритма цветных пятен, вертикальных, горизонтальных, диагональных линий, с передачей движения (горизонтальное, диагональное, волнообразное, по кругу и др.).

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: пейзаж, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Пейзаж «Мой город». Передать состояние.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 8. Сюжетная композиция на историческую тему.

Задачи – создать живописную композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. Передать эпоху, событие. Изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Сюжетная композиция на историческую тему». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветное и тональное решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ IV РАВНОВЕСИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 9. Композиционная организация портрета. Мой современник.

Задачи – анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Творческий подход к передаче индивидуальных и типических черт человека, выразительности его характера и настроения через разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскрытие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняющие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предметы быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элементов композиции композиционному центру и общему замыслу, с учетом законов типизации, цельности и простоты, единства формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового решения с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: масштабный перенос линейно-компоновочного решения; самостоятельная работа над цветотональным решением от общего к частному в соответствии с эскизами; тщательная детализация изображения (изделия); передача выразительности образа в соответствии с замыслом; определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных необходимыми на основе анализа по ходу работы.

Портретная живопись рассказывает о человеке, его красоте, характере, идеалах и стремлениях. Художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Чтобы разобраться в человеке, понять его сущность по внешнему виду, нужен большой жизненный опыт. Художнику надо быть очень наблюдательным, чтобы замечать такие внешние черты людей, которые дают возможность раскрыть их подлинную суть. Существуют многие разновидности портрета, например: поясной портрет, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. В камерном портрете можно изобразить человека в той среде, где он чувствует себя наиболее раскованно. Здесь важно передать внутренний мир портретируемого и свое отношение к нему. Создать образ «простого» человека, ничем не знаменитого, открыв величайшие богатства доброты и человечности. Не менее интересны портреты, в которых человек показан за работой. Здесь можно не только рассказать о герое картины, но и воспеть гимн труду и в, частности, той профессии, которой занят конкретный человек, например, хирург, художник, скульптор, педагог и т.д.

От художника требуется глубокое знание изображаемого человека, умение находить во всем многообразии состояний его лица самое важное и характерное для правдивого изображения. Грамотно нарисовать человека, кое-как передать его внешнее сходство может любой грамотный рисовальщик. Но выявить в портрете такие выразительные черты, которые позволили бы увидеть самую сокровенную сущность человека, может только настоящий наблюдательный художник. Кроме индивидуальных черт портретируемого, важно еще передать черты, которые накладывает на человека его профессия, окружающая среда.

Цель: накопление и расширение навыков творческой работы в жанре портрета. Определение уровня сформированности системы учебных достижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результатами по предмету.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: портрет, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиционная организация портрета. Мой современник». Творческий портрет на передачу психологической характеристики и настроения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 3 – С. 30; 4 – С. 172-182; 5 – С. 5-71; 6 – С. 171-177; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 111-118]

Тема 10. Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж.

Задачи – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Сюжетная композиция на современную тему по зимним впечатлениям. Городской пейзаж». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветовое решение.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ V ДОСТИЖЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА. КОНТРАСТ И НЮАНС. МНОГОПЛАНОВЫЙ ПЕЙЗАЖ. КОМПОЗИЦИЯ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 11. Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов.

Задача – овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. Раскрыть состояние. Передать плановость.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x90 см, 60x100 см.

Термины: пейзаж, акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Пейзаж многоплановый на основе летней практики или осенних этюдов».

- 1) закомпоновать в формате;
- 2) идти от общего к частному, передать большие цветотонные отношения;
- 3) передать освещение, состояние, плановость;
- 4) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 12. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компонировка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей и животных, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Самостоятельный выбор выделения одного или нескольких композиционных центров или, наоборот, отказ от композиционного центра для передачи непрерывности движения. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 13. Композиция на современную тему.

Задачи – приобретение навыков самостоятельного использования вспомогательного материала, выполнения подготовительной работы для выбора и раскрытия темы; выбора формата произведения и последовательного выполнения работы. Освоить силуэтность. Совершенствование навыков: выделения сюжетно-композиционного центра цветом и тоном, применение закона контраста. Компонировка композиционного центра и второстепенных элементов композиции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от замысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Композиция на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ: ЦЕЛОСТНОСТЬ КОНТРАСТЫ, ЖИЗНЕННОСТЬ, РИТМ. КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ (СОВРЕМЕННАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ).

Тема 14. Сюжетная композиция на свободную современную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сюжетная композиция на свободную современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 15. Композиция на свободную историческую тему.

Задачи – определить значение произведений исторического жанра, приобретение знаний и умений по решению композиции на основе ритмических конструкций, создать живописную композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия. Передать эпоху, событие. Изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. Правдиво передать тему и идею. Произведения исторического жанра дают нам возможность не только увидеть прошлое, но и пережить, стать его участником.

Изображаемое событие художник словно “пропускает” через себя, проживает его и доносит до зрителей нечто важное о своем времени, о взаимоотношениях людей, о смысле жизни.

Исторический жанр посвящается изображению значимых исторических событий, явлений, военных деятелей. В основном обращается к историческому прошлому, но может показать и недавние события, если современниками признано их историческое значение.

Он часто переплетается с другими жанрами: бытовым (историко-бытовые изображения), портретом (деятели прошлого, портретно-исторические композиции), пейзажем (исторический пейзаж). Но особенно тесно исторический жанр смыкается с батальным жанром, когда показываются исторические баталии (сражения, битвы), военные события.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 60x90 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция на свободную историческую тему». Изучить материальную культуру времени, того, что делает картину убедительной (предметы быта, оружие, костюмы, архитектура); найти образы героев картины (наброски, зарисовки, этюды с натуры); найти подходящие пейзажи, интерьеры, архитектурные фрагменты, связанные с выбранной темой, то есть исторический фон картины.

Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит. Раскрыть настроение в композиции через цветовое и тональное решение. Передать характер героев и временные рамки. Передать правдивость сюжета.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 158-178; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 16. Сюжетная композиция.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами, передавать правдоподобность сюжетной линии.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном

изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

В двухфигурных композициях связи со средой, экспрессия отдельной фигуры, говорящие предметные признаки не теряют своей конструктивной функции. Однако на первый план выдвигается проблема взаимодействия фигур или проблема общения. Фигуры должны общаться между собой, определяя связывающее их действие».

В однофигурной композиции композиционный центр, приковывающий сразу внимание зрителя очевиден. Он является и смысловым композиционным центром. Все соотносится с фигурой человека. В большинстве случаев фигура находится в середине картинного поля или близко к ней, часто занимает почти все поле.

В двухфигурных композициях обе фигуры важны, обе приковывают внимание, даже если одна из фигур по смыслу – второстепенная. Поэтому смысловым композиционным узлом в двухфигурных решениях сюжета часто становится цезура между фигурами – своеобразный выразитель характера общения – цезура то меньшая, то большая, то наполненная предметными деталями, то пустая в зависимости от характера общения. Композиционных же центров может быть и два. Во всех вариантах двухфигурных композиций задача выразить общение (или разобщение), общность (или внутренний контраст) остается главной.

Большее удаление между фигурами может выражать не разрыв, а устремленность персонажей друг к другу. Чем больше дистанция, тем сильнее динамика ее преодоления. Направленность фигур в противоположные стороны друг от друга может выражать их разобщенность, таки их внутреннее молчаливое обращение.

Содержание картины – не просто только сюжет. Это замысел и весь образ как единство наглядного выражения и заложенного в нем смысла.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, цезура, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сюжетная композиция». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Сознательное использование эмоциональных свойств цвета для передачи атмосферы праздника, с применением ритмического чередования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в композиции. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ХАРАКТЕР. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Тема 17. Эскиз сюжетной композиции на свободную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Научиться приводить в пластическое единство главное и второстепенное.

Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, цезура, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Эскиз сюжетной композиции на свободную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-228; 7 – С. 28, 56; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 18. Портрет современника или исторической личности.

Задачи – анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Творческий подход к передаче индивидуальных и типических черт человека, выразительности его характера и настроения через разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскрытие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняющие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предметы быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элементов композиции композиционному центру и общему замыслу, с учетом законов типизации, цельности и простоты, единства формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового решения с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: масштабный перенос линейно-компоновочного решения; самостоятельная работа над цветотональным решением от общего к частному в соответствии с эскизами; тщательная детализация изображения (изделия); передача выразительности образа в соответствии с замыслом; определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных необходимыми на основе анализа по ходу работы.

Портретная живопись рассказывает о человеке, его красоте, характере, идеалах и стремлениях. Художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Чтобы разобраться в человеке, понять его сущность по внешнему виду, нужен большой жизненный опыт. Художнику надо быть очень наблюдательным, чтобы замечать такие внешние черты людей, которые дают возможность раскрыть их

подлинную суть. Существуют многие разновидности портрета, например: поясной портрет, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа. В камерном портрете можно изобразить человека в той среде, где он чувствует себя наиболее раскованно. Здесь важно передать внутренний мир портретируемого и свое отношение к нему. Создать образ «простого» человека, ничем не знаменитого, открыв величайшие богатства доброты и человечности. Не менее интересны портреты, в которых человек показан за работой. Здесь можно не только рассказать о герое картины, но и воспеть гимн труду и в, частности, той профессии, которой занят конкретный человек, например, хирург, художник, скульптор, педагог и т.д.

От художника требуется глубокое знание изображаемого человека, умение находить во всем многообразии состояний его лица самое важное и характерное для правдивого изображения. Грамотно нарисовать человека, кое-как передать его внешнее сходство может любой грамотный рисовальщик. Но выявить в портрете такие выразительные черты, которые позволили бы увидеть самую сокровенную сущность человека, может только настоящий наблюдательный художник. Кроме индивидуальных черт портретируемого, важно еще передать черты, которые накладывает на человека его профессия, окружающая среда.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 60x90 см, 80x80 см.

Термины: портрет, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Портрет современника или исторической личности». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Найти характерный типаж для передачи образа, создать серию этюдов, изучить материальную культуру времени, того, что делает картину убедительной (предметы быта, оружие, костюмы, архитектура); найти образ героя картины (наброски, зарисовки, этюды с натуры); найти подходящие пейзажи, интерьеры, архитектурные фрагменты, связанные с выбранной темой, то есть исторический фон картины. Раскрыть характер героя. Творческий портрет на передачу психологической характеристики и настроения.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 3 – С. 30; 4 – С. 172-182; 5 – С. 5-71; 6 – С. 171-177; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 111-113; 19 – С. 21]

Тема 19. Эскиз композиции на современную тему.

Задачи – приобретение навыков в раскрытии сюжетной линии, передаче главного. Достижение уравновешенности и цельности композиции. Создать художественный образ. Научиться находить и передавать взаимосвязь между фигурами. Раскрыть характер героев.

Формирование навыков работы в многофигурной композиции, а именно компоновки частей и деталей композиции.

Основные принципы построения многофигурной композиции:

1 – выбор характерных элементов композиции: объединение по однородным признакам, стилю, форме, цвету, фактуре; выявление и подчеркивание наиболее важной однородности; включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение;

2 – соблюдение закона ограничения (не больше трех) в материале, деталях, цвете, форме;

3 – основа динамичной композиции – неравносторонний треугольник, статичной композиции – симметрия;

4 – группировка большого числа изображений объединением по два-три элемента;

5 – обеспечение свободного пространства между группировками (при плотном сжатии теряется красота отдельных частей композиции);

6 – взаимосвязь между группировками и внутри их за счет линии, пластики, а также обращения одних элементов вполоборота к другим и к зрителю – закон сцены;

7 – достижение объемности, перспективы с помощью цвета, размеров динамики и формы;

8 – соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

Композицию могут разрушать следующие факторы: разобщенность фигур в формате; одинаковое расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга; если фигуры разномасштабные, а ноги у них находятся на одном уровне; если фигуры одномасштабные, но находятся на разном уровне.

При решении двухфигурной композиции в зависимости от размера фигур возможны два варианта: одноплановые и разноплановые. Если фигур только две, то они располагаются рядом друг с другом и пластическая связь их должна быть очень тесной. Обе приковывают внимание зрителя даже в случае разной активности выражения. Взаимодействие между ними может быть двух типов:

1 – пассивное взаимодействие: при фронтальном изображении прямой связи между их движениями нет, есть только пластическое взаимодействие, «внутренний диалог»;

2 – активное взаимодействие: степень его выражения различна – от простого поворота головы до прямого взаимодействия.

При выполнении одноплановой двухфигурной композиции необходимо установить пластическую связь двух фигур между собой. Элементы фона должны помочь связать и объединить их. В такой работе необходимо учитывать характер и пластику поз.

В разноплановой двухфигурной композиции степень условного пространства возрастает, т.к. фигуры находятся в сложном взаимодействии и это обуславливает пластическую связь между фигурами и фоном. В работе необходимо правильно передать пропорции увеличенной фигуры и характер движений, определить то, для чего фигура была выведена на первый план.

Расположение большого количества фигур на плоскости идет по принципу равновесия частей композиции. Для этого, кроме центральных, применяются развернутые и замкнутые композиции. В развернутой композиции изображения моделей подаются одна за другой, и группа разворачивается в одной плоскости по ширине. Пластическое движение фигур может идти справа налево или слева направо.

Замкнутые композиции строятся в форме круга (кольца или полукольца). Одна, две или три фигуры могут быть главными, но можно сделать и так, чтобы все фигуры находились в равном положении. Глубина пространства может быть неограниченной.

Разомкнутые кинетические композиции организуют движение фигур справа налево, слева направо и по диагонали.

В многофигурной композиции жест и поза не только передают экспрессию сцены, но и помогают раскрыть ее смысл. Зачастую жест выполняет роль рассказчика. Так, вытянутая рука обращает внимание зрителя на особенно интересное лицо или событие, а иногда даже расширяет рамки сюжета, указывая на нечто, происходящее за границами картины. Взгляд в живописи не менее важен, чем жест. Направление взгляда может связывать между собой отдельные фигуры, объединять фигуры в группу или, напротив, изолировать какого-либо персонажа от группы.

Речь часто бывает эмоциональной. Волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, досада, недоумение, растерянность, замешательство - все это проявляется не

только в подборе слов, в интонации, но и в жестах. Жесты, передающие разнообразные оттенки чувств, называются эмоциональными.

Однако, пользуясь изобразительными жестами, нужно соблюдать чувство меры: нельзя только жестами подменять язык слов. Некоторые из них имеют вполне определенное значение. Например, скрещенные руки указывают на защитную реакцию. Руки, заведенные за голову, выражают превосходство. Руки в боки - символ непокорности. Обхватить руками голову - признак неприятности или беды.

Символический жест нередко бывает характерен, для ряда типовых ситуаций. Так, существует жест предельности (категоричности) - сабельная отмашка кистью правой руки. Он сопровождает выражения: Никогда не соглашусь; Никто не знает; Нигде вы не найдете; Это совершенно ясно; Абсолютно не об этом.

Жест интенсивности – рука сжимается в кулак (вариант: два кулака). Он используется, когда говорят: Он очень упорный; Какая она упрямая; В нем чувствуется такая собранность, активность;

Известен также жест отказа, отрицания - отталкивающие движения рукой или двумя руками ладонями вперед. Этот жест сопровождает выражения: Нет, нет, нет! Не надо, не надо, прошу вас; Никогда, никогда туда не поеду!

Жест противопоставления - кисть руки исполняет движение в воздухе «там» и «здесь»: Пришли и молодые и старые; Нечего туда - сюда ходить; Одно окно на север, другое на юг. Годятся скамейки и большие и маленькие.

Поза – определенное положение частей тела человека: головы, туловища, рук, ног, а также движения, которые изменяют это положение или влияют на него. Анализировать позу трудно, так как перечисление отдельных элементов мало что дает для ее понимания. Наблюдатель улавливает гармоничность или дисгармоничность взаимосвязей компонентов позы и делает вывод о ее естественности или неестественности, состоянии человека, его отношении к окружающим.

Чтобы построить эффективную коммуникацию, направленную на взаимопонимание, необходимо учитывать количество элементов невербального поведения, которые одинаковы у обоих партнеров. При этом, позы разделяются на несогласованные и согласованные, которые в свою очередь подразделяются на зеркально согласованные и идентичные (правая и левая сторона одного партнера соответствует конфигурации позы левой и правой стороны другого). Одинаковые позы партнеров свидетельствуют о сходстве их взглядов на обсуждаемый вопрос, а несогласованные позы – на значительные расхождения в оценке одного и того же явления, на несоответствие статусов участников коммуникации.

Важными компонентами коммуникации являются также открытость и закрытость позы:

открытая поза определяется поворотом корпуса и головы к собеседнику, раскрытостью ладоней, нескрещенным положением ног, расслабленностью мышц, прямым взглядом в лицо; эта поза собеседника способна облегчить контакт, «оживить» общение, продемонстрировать симпатию к партнеру; закрытая поза характеризуется «отбрасыванием» корпуса назад, скрещенным положением рук и ног, напряженностью мышц.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см, 70x80 см, 70x90 см.

Термины: композиция, ритм, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Эскиз композиции на современную тему». Изучить основную и дополнительную литературу по теме. Добиться правдивости и типичности отраженных жизненных явлений. Применить законы линейной перспективы: передать перспективные сокращения фигур людей, сооружений с учетом многоплановости пространства в композиции. Достижение передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Передача пропорций фигур людей с учетом возрастных особенностей. Передача воздушной перспективы. Раскрыть художественный образ. Добиться гармонической цельности построения произведения. Организовать единство формы через содержание и раскрыть содержание через единство формы. Передать психологическую характеристику и настроение.

Литература: [[1](#) – С. 56-59; [2](#) – С. 10-15, 35-86; [4](#) – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; [5](#) – С. 5-17; [6](#) – С. 146-164, 178-228; [7](#) – С. 28, 56; [9](#) – С. 4-41; [10](#) – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118; [11](#) – С. 20]