

Интегративный подход к преподаванию ИЗО в школе* (Работа над композицией)

Н.А. Халтурина

В данной статье представлен методический материал практической работы в области тематической композиции, который поможет преподавателю развивать художественное мышление и творческие способности учащихся как общеобразовательных, так и художественных школ.

Ключевые слова: воображение, гармоничное цветовое решение, декоративная композиция, портрет, творческие способности, художественный образ.

На занятиях изобразительным искусством во всех возрастных группах можно работать над композицией на различные тематики. Такое рисование интегрирует знания по рисунку и живописи, развивает творческие способности; позволяет формировать нравственные, этические и экологические взгляды учащихся; раскрывает взаимосвязь различных видов искусства (ИЗО, музыка, литература, театр); привлекает знания из других областей (история, география, биология); приучает учащихся к самостоятельности, даёт возможность полнее выразить свои мысли и чувства. Для работы ученикам нужно предлагать сюжет, который им близок, интересен и вызывает радость, печаль или другие эмоции. Это очень важно, иначе ребятам будет скучно и не захочется продолжать работу либо они выполнят её плохо. Если придётся изображать предметы, о которых ребята мало знают, следует изучить их. Нельзя рисовать то, чего мы не понимаем.

Задумывая картину, необходимо собрать информацию, найти литера-

* Тема диссертации «Сюжетная композиция в детской художественной школе как средство патриотического воспитания личности учащихся». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент С.П. Роцин.

туру, где описаны время, события, люди, связанные с темой. Это могут быть художественные, исторические произведения, географические очерки и т.п. Однако наряду с чтением нужен и такой материал, который давал бы возможность «увидеть» изображаемое. В этом могут помочь музеи, где есть подлинные вещи, которые можно к тому же зарисовать. Кроме того, следует обратиться к иллюстрациям – журналам, фотографиям, репродукциям и т.д. Художник не должен пренебрегать малейшими подробностями: эти элементы картины служат более полному раскрытию темы, сюжета.

В преддверии Нового года и Рождества ребят особенно заинтересует составление композиции на основе волшебной зимней сказки. Так, перед наступлением 2008 г. (года Крысы) я предложила своим маленьким ученикам в художественной школе (им по 8 лет) создать портрет Мышиного короля из сказки «Щелкунчик». Для создания этого образа ребенка прочитали сказку Э.Т.А. Гофмана.

Работу над подобной композицией нельзя рассматривать как свободное рисование, основанное главным образом на инициативе самих учащихся. Их самостоятельность и изобретательность ещё предстоит воспитать, поэтому роль педагога очень велика на всех этапах работы ученика над композицией, начиная от замысла и кончая выполнением. При этом нужно помнить, что нельзя механически использовать готовую композицию, решение темы.

Работу надо начинать с выбора сюжета и центра композиции. Её организация зависит от выбранной темы.

Для создания яркого образа необходимо из события выхватить только одно мгновение. На нём сосредоточатся все идеи художника. От удачного выбора зависят расположение фигур, их движения, выражение эмоций. Художник должен всё это обдумать, ведь зрителю картина должна быть понятна без словесного объяснения.

Главная фигура определяется по историческому указанию. В данном случае можно опираться на парадные портреты, например,

Наполеона работы Ж.Л. Давида. Детям следует предложить схему устойчивого треугольника или круга (который заставит зрителя концентрировать внимание и одновременно будет вызывать ощущение движения), чтобы отразить царственность и власть героя, и подчинить все предметы и фигуры такой компоновке. Мы ещё скажем об этом подробнее, а пока ограничтесь общими рекомендациями.

При работе над композицией важно помнить про окружение и интерьер – ведь «короля играет свита». Второстепенные фигуры способствуют пояснению сюжета. Однако достоинство художественного произведения состоит не в многочисленности фигур и предметов. Некоторый излишек можно допустить только в случае, когда размер картины, уже заранее определённый, превышает пространство, нужное для выполнения сюжета (исторического, аллегорического, священного).

После того как ученики определились с композиционным решением, преподаватель должен показать на доске построение отдельных предметов и главного героя – анатомическое строение мыши и человека, поскольку мышь предстаёт в образе короля.

Занятия композицией следуют за работой с натуры и дополняют её. Для создания композиции надо уметь некоторым образом стилизовать разные формы, и дети должны быть к этому подготовлены. Они должны уметь изображать отдельные детали композиции. Например, им уже известно строение фигуры человека и они выполняли рисунки на эту тему. Кроме того, дети писали с натуры натюрморт, подходящий по колориту, что призвано было научить их передавать пространство, материальность предметов – тканей, дерева, металла. Полезно ознакомиться с техникой рисунка деревьев. В данном случае это ели.

Во время работы над композицией перед учениками всё время должен быть зрительный ряд – методические пособия. Так, для занятия мною были подобраны и схематично нарисованы несколько вариантов тронов, корон, костюмы той эпохи, орнаменты, анатомическое строение крысы. Полу-

чился комплект из 3-х листов, копии которых лежали перед учениками.

Следует обратить внимание на репродукции портретов царственных особ, проанализировать их композицию, стать и властную, горделивую осанку персонажа, рассмотреть, какими средствами переданы богатство и роскошь – большое значение здесь отводится изображению гравировки, орденов, пышной причёске, тщательно прорисованы кружева, передан блеск шёлка. Особая композиция, осанка героя и богатство убранства помогают художнику передать основную идею портрета – восхваление.

Расположите на доске пособия с примерами компоновки и цветового решения композиции: работы В.А. Фаворского (портреты М.И. Кутузова, А.В. Суворова), П.Э. Древе (портрет епископа Жана Бесюэ), А.Р. Менгса (Фердинанд IV, король неаполитанский), Г. Риго (Людовик XIV, король Франции) и др.

Одна из самых существенных задач композиции – обеспечение равновесия цветовых масс, а также определение цветовых и тональных контрастов и их соотношение в главных планах. Чтобы достичь гармоничного цветового решения, полезно тщательно рассматривать картины известных колористов и вникать в причины: почему они так, а не иначе размещали цвета. Затем можно раскрасить несколько своих эскизов и выбрать из них наиболее подходящий.

Излишняя яркость цвета, превышающая пределы естественности, не делает картину естественной. Слово «колорит» относится не к яркости каждой из красок порознь, а к гармоничному сочетанию их между собой в том естественном порядке, в каком они представляются нам на реальных предметах.

Следует обратить внимание на распределение тёплых и холодных тонов и их пропорциях. Здесь мы обращаемся к цветовому кругу. Он помогает нам при смешивании красок, а также при подборе цветовой гаммы. Наша задача – выстроить колорит на дополнительных цветах, расположенных на противоположных сторонах цветового круга. Добавляя немного одно-

го дополнительного цвета в другой, мы естественным способом приглушаем первый. Очень важно не злоупотреблять смешиванием, иначе цвета станут вялыми и невыразительными.

Для создания композиции необходима знания о световоздушной перспективе, влиянии воздуха на цвет предметов. Иллюзию глубины создаёт не только композиция, но и применение цвета. Его нужно размещать на картине соответственно расположению фигур и их окружения. Иногда самые яркие цвета художник с умыслом помещает на свету или в тени смотря по тому, на какую часть картины он желает обратить внимание зрителя.

Нам кажется, что холодные тона отдаляют предметы, а тёплые выдвигают их на передний план. В предметы на дальнем плане нужно добавить немного цвета фона, чтобы создать иллюзию пространства. Для среднего плана нужны более тёмные и тёплые цвета – благодаря этому средний план картины приблизится к зрителю. А для первого плана лучше взять самые яркие оттенки и обязательно с добавлением тёплых цветов.

Яркие пятна создают ощущение веселья, праздника – такое впечатление возникает, когда применяются жёлтый, оранжевый, красный цвета в дополнении с синим и чёрным. Лиловые и синие тона неизменно вызывают таинственное, мистическое настроение. Смешение насыщенного синего с напористым красным даёт сине-фиолетовый цвет. Это самый тёмный оттенок на цветовом круге. Комбинации с этим цветом символизируют власть и царственность. Цвет спелых слив в сочетании с дополнительным ему жёлтым создаёт поразительный цветовой эффект: это сочное сочетание ассоциируется с королевскими почестями. Для того чтобы создать ощущение роскоши, нужно совместить эмоционально насыщенный цвет с тёмными оттенками. Например, смесь красного и чёрного – цвет бургундского вина, ассоциируется с дорогим напитком, символизирует богатство. Это ощущение можно поддержать, добавив насыщенный зелёный и королевский золотой. Тёмные цвета часто встречаются

в дорогих изделиях из кожи и бархата, демонстрируют роскошь и влияние.

Таким образом, создавая композицию, необходимо знать законы перспективы, светотени, цветоведения, а также владеть дополнительными знаниями, в том числе символикой цвета и формы, использовать различные композиционные решения, обращаться к различным видам искусства и науки. Нужно понимать, что такое художественный образ, и уметь создавать его в картине, чтобы он соответствовал сюжету. Только комплексное использование приёмов построения композиции в сочетании с

фантазией детей поможет им создать выразительные работы.

Занятия композицией имеют большое значение в развитии творческих способностей, поскольку рисуя, опираясь на зрительную память, воссоздаёт хранящиеся в ней образы, оперирует ими, творчески перерабатывая их.

Наталья Андреевна Халтурина – преподаватель рисунка, живописи и композиции ГОУ «ДХШ № 5», г. Москва.