МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по учебной работе
_____ /Т.А. Ибрянова/
«05» сентября 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

для студентов по специальностям:
54.02.05 Живопись (по видам)
(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Дисциплина: ОП. Композиция

Самара
2017

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«___»_____201__ г.
Председатель комиссии
_____/И.А.Князева/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор_____ /_____/ преподаватель ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»

Методическая рекомендация «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ» предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» в художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях.

Автор: Н.С.Панфильцев, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина», художник -график, член ВТОО «Союз художников России».

Содержание

Пояснительная записка ……..4
Основная часть…….5
Заключение……...6
Информационные источники……..7

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью соответствует

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования, Устав ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению об организации текущей и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данной методической рекомендации – помочь методически грамотно понимать и использовать различные контрасты в своей работе над композицией. В содержании материала уделяется внимание выразительным средствам композиции, формируется понимание важности использования различных видов контраста: смысловой контраст, контраст величин, цветовой контраст, тональный контраст, светотеневой контраст, контраст форм и т.д.

Основная часть

Основным выразительным средством построения композиции является **контраст**. Для достижения композиционной выразительности применяются различные виды контрастов. Рассмотрим их.

Смысловой контраст — это контраст психологический, контраст характеров. Например, старого и нового, доброго и злого, красивого и уродливого.

Контраст величин — это контраст большого и малого.

Цветовой контраст — это контраст цветов, различных по насыщенности и цветовому оттенку. Цветовой контраст может проявляться между цветами одного цветового оттенка различной насыщенности. Например, ярко-розовый и бледно-розовый. Контрастируют и цвета равной цветовой насыщенности разных цветовых оттенков. Например, ярко-красный и ярко-синий. Максимальный цветовой контраст достигается противопоставлением дополнительных цветов.

Тональный контраст — это контраст пятен различного тона, контраст между светлым и темным. Максимальным тональным контрастом будет контраст белого и черного.

Светотеневой контраст — это контраст между освещенными и затененными частями предметов.

Контраст форм (имеются в виду плоские формы) — это контраст между формами различной конфигурации. Например, контраст между геометрическими формами, образованными прямыми и кривыми линиями (квадрат и эллипс). Или контраст между простой и сложной формами (окружность и силуэт человека).

Контраст объемов — это контраст между плоскими и объемными формами, между различными по характеру объемными формами. Например, плоский лист растения и объемный цветок, шар и куб.

Контраст динамичного и статичного — это контраст между объектом, передающим движение, и объектом, создающим ощущение покоя. Например: стремительно бегущий человек на фоне силуэта небоскреба, гимнастка, выполняющая упражнение у окна.

Пограничный контраст заключается в усилении тонального и цветового контраста поверхностей предметов по мере приближения этих поверхностей к границе друг с другом.

Контраст четкостей границ заключается в различии четкости границ предметов между собой.

Контраст фронтального и пространственного — это контраст между фронтальным развитием композиции и ее пространственным развитием. Например, просвет в арке, пейзаж за окном.

Контраст планов — это контраст между различно проявляющимися планами. Планы всегда отличаются друг от друга, но контрастное сопоставление планов характерно прежде всего для пейзажа. В пейзаже один из планов может быть выхвачен светом, другой может уйти в тень или почти растворить в тумане и т. д.

Контраст материальности — это контрастное сопоставление предметов, различных по материальности. Контрастно воспринимается, например, сочетание железа и дерева, меха и стекла.

Контраст фактур изображения — это контраст различных частей поверхности изобразительной плоскости, имеющих различную фактуру. Он возникает при различном техническом исполнении различных частей изображения. Этот контраст проявляется в первую очередь в масляной живописи при сопоставлении участков картины, написанных тонким слоем и пастозно, мастихином и торцеванием кистью. Многие художники в своих работах любят применять разнообразную фактуру поверхности, смакуя ее. В графике художники используют контрастирующие по характеру и направлению линии, штрихи, пятна, т. е. контраст структур.

Заключение

Контраст придает произведению эмоциональность, напряженность, активно воздействует на зрителя. Сопоставленные контрастные цвета, формы, размеры и т. д. усиливают друг друга, приобретают большую остроту.

Композиция не всегда строится с применением контраста. Произведение может быть построено на нюансе — сближенных отношениях, подобии частей, форм. Нюанс используется для передачи лирических, спокойных, мягких настроений. Некоторые художники, тонко и поэтично воспринимая действительность, предпочитают работать именно на нюансе.

Информационные источники

Основные источники:

Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988.
Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Искусство, 2004.
Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.
Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979.

Дополнительные источники:

Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. - М.: Академия Н.Нестеровой, 2009.
Ватагин В.А. Изображение животного. - М.: Сварог и К, 1999.
Рисунок и живопись. Техника рисования фигуры человека и движения /Под ред. Ю.М. Кирцера. - М.: Изобразительное искусство, 2000.

Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001.
Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. - М.: Академия, 2005.
Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002
Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему художнику, 2003.
Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001.
Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
Хогард Б. Игра света и тени. - М.: Астрель, 2001.

Электронные источники:

Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru
Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru
Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakovgallery.ru
Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org
История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ www.arts-museum.ru
Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес http://friends- forum.com/forum/showthread.php?t=33937)
http://artclassic/edu.ru/

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Выразительные средства композиции»
к учебной дисциплине МДК.01.01 . Композиция и анализ произведений изобразительного искусства ПМ.01. Станковая живопись
для обучающихся специальности 54.02.05. Живопись
(вид: Станковая живопись),
преподавателя специальных дисциплин ГБОУ СПО «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панфильцева Н.С.

Предложенные методические рекомендации изложены последовательно, понятно. Материал доступен в качестве рабочих советов для студентов, заканчивающих училище по специальности 54.02.05. Живопись (по видам) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства, соответствует учебному плану, рабочей программе и требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства». В содержании материала уделяется внимание выразительным средствам композиции, формируется понимание важности использования различных видов контраста: смысловой контраст, контраст величин, цветовой контраст, тональный контраст, светотеневой контраст, контраст форм и т.д.

Представленный текст изложен последовательно, информация подана исчерпывающе полно, логично, понятно. Методические рекомендации могут быть рекомендованы для формирования профессиональных умений и навыков в изобразительном творчестве, в учебных заданиях по программе училища.

Методические рекомендации наглядно демонстрируют профессионализм и опыт автора как художника-живописца и преподавателя, заслуживают высокой оценки.

Рецензент:
Преподаватель спец. дисциплин
ГБОУ СПО «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России А.А. Панов

Подпись Панова А.А. заверяю
Директор Т.М. Лисюк