

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/

«5» сентября 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ

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 «КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ» 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
Информационные источники.....	7

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ» 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;

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 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 композиционные приемы в своей работе над композицией. В рекомендациях последовательно и логично изложены различные способы для передачи определенного впечатления в изображении.

Основная часть

Композиционные приемы — это способы добиться определенного впечатления в изображении.

Линия горизонта в композиции. Немаловажную роль в характере эмоционального воздействия композиции на зрителя играет такой элемент композиционного построения, как линия горизонта. Задавая соотношение неба и земли (верха и низа), линия горизонта придает композиции то или иное образное звучание. Поэтому необходимо уметь сознательно пользоваться линией горизонта в работе над образом.

В композиции соотношение размеров неба и земли должно отвечать степени важности каждой из частей. Спокойное впечатление производит композиция с линией горизонта, соответствующей точке зрения стоящего человека. Линия горизонта при этом будет делить изображение почти пополам.

Высоко расположенная линия горизонта (т. е. высокая точка зрения) открывает больше пространства, придает пространству эпическое звучание. При этом значимость объектов, находящихся на земле, снижается, подчиняясь вознесшейся над ними линии горизонта. Пример — картина И. Левитана «Над вечным покоем».

Низкий горизонт (т. е. низкая точка зрения), наоборот, сокращает пространство, уменьшая его значимость, и придает значимость, монументальность фигуре или предмету. Еще один часто употребляемый композиционный прием достижения монументальности — фрагментарный показ предмета или фигуры. Такое укрупнение в контрасте с незначительной величиной других предметов или фигур производит впечатление значительности. Низко расположенная линия горизонта в пейзаже наилучшим образом подходит для передачи величественного неба.

Линия горизонта не должна делить изобразительную плоскость на две равные части. Нужно избегать такого деления композиции (как нельзя делить ее на две равные части и по вертикали). В противном случае композиция будет зрительно распадаться на две части.

Статика. Статикой в композиции называют состояние покоя, которое достигается устойчивым равновесием форм.

Впечатление неподвижности форм композиции подчеркивается ее симметричным построением, вписыванием форм в устойчивые геометрические фигуры — треугольник, прямоугольник, стоящие на плоскости.

Добиться статичного состояния помогает прием использования горизонтальных и вертикальных направлений. Горизонталы наиболее статичны и устойчивы. Вертикали придают композиции состояние торжественности, возвышенности.

Динамика. Композиция может создавать ощущение движения. Такую композицию называют динамичной. Движение создается асимметричным построением композиции, использованием диагональных направлений, кривых линий, конфигурацией предметов.

Движение имеет характер, скорость, направление. По характеру движение может быть прямолинейным, криволинейным, волнообразным, зигзагообразным, прерывистым, скачкообразным. Наименьшей силой и уверенностью наделены прерывистые и меняющие свое направление движения.

Ощущение скорости движения изображенного предмета зависит от ряда факторов. Движение, построенное по диагональным направлениям, отличается наибольшей динамичностью. Острая форма движется стремительнее тупой, вытянутая стремительнее короткой, легкая (по тону и цвету) стремительнее тяжелой. Выразительность движения зависит от размера изображаемого предмета. Например, предмет небольшого размера по отношению к изобразительной плоскости будет создавать ощущение лишь незначительного движения, как и предмет, тесно закомпонированный в формате. Перед движущимся объектом необходимо свободное пространство, чтобы можно было мысленно продолжить движение. Упор движущегося объекта в другой объект или в край композиции будет гасить движение. Важно чувствовать поле, необходимое для развития движения.

Движения, построенные по различным направлениям (в том числе и диагональным), создают различные ощущения, настроения и имеют символический смысл. Движение слева направо активизирует восприятие движения. Движение справа налево ослабляет восприятие движения, создает ощущение преодоления. Такое восприятие связано с нашей привычкой читать слева направо. Нисходящее движение создает некоторое ощущение поражения,

падения, слабости, восходящее — подъема, преодоления, энергии. Движение может развиваться не только фронтально, но и в глубину, и из глубины.

Движение часто бывает связано с ритмом. Оно может ритмически развиваться, ускоряясь или замедляясь, меняя направление.

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.

Хогарт 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-](http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937) forum.com/forum/showthread.php?t=33937)

<http://artclassic/edu.ru/>

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Композиционные приёмы»
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 ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панфильцева Н.С.

Представленные методические рекомендации «Композиционные приёмы» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (по видам) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства и рабочей программе учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» училища. В рекомендациях последовательно и логично изложены различные способы для передачи определенного впечатления в изображении.

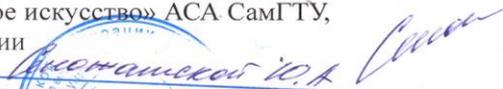
Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, наглядно продемонстрировать, что линия горизонта, статика и динамика в композиции оказывают влияние на эмоциональное воздействие на зрителя.

Данные рекомендации имеют цель помочь методически грамотно понимать и использовать композиционные приемы в своей работе над композицией. Материал изложен грамотно, последовательно, понятно, опираясь на знания особенностей восприятия человека и основные характеристики композиции.

Методические рекомендации заслуживают высокой оценки и могут быть использованы студентами художественного училища в творческой и учебной работе.

Рецензент:

Старший преподаватель кафедры
«Архитектурно-строительная графика и
изобразительное искусство» АСА СамГТУ,
член ТСХ России

Подпись
удостоверяю, заместитель начальника управления
по персоналу и делопроизводству ГБПОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И.

Ю.А. Сеножатская

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Композиционные приёмы»
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 ГБПОУ «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 способам изображения в организации композиции.

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
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России

А.А. Панов А.А. Панов

Подпись
Директор *Мисюк* *М. Мисюк*
Панфильцева А.А. заверено

