Методическая разработка

Преподавателя МОУ ДОД ДШИ

г. Покрова

Суздальцевой С.Н.

Графический курс в композиции

Пояснительная записка

Графические изображения, работа в различных графических техниках в художественном классе детской школы искусств имеют место быть на занятиях по рисунку и композиции как декоративной, так и станковой. Целью овладения различными средствами и способами графики на данных занятиях является, прежде всего, развитие технических навыков, овладение способами работы с различными графическими материалами, и, как основной результат, - накопление учащимися определенного арсенала художественных средств, способствующих наибольшей выразительности учебных заданий и творческих замыслов. В существующих программах по предмету «Композиция», основной общей задачей курса является обучение **воплощать свои замыслы в конкретные художественные формы.** Композиция является ведущей дисциплиной на художественном отделении детской школы искусств, которая формирует творческое мировоззрение, развивает образное мышление и индивидуальные способности детей. Существующие программы, на наш взгляд, дают возможность педагогам свободу и вариативность конкретного тематического изложения.

Целью «Графического курса» в композиции является предложение учащимся определенного **расширенного** арсенала художественных графических средств для выражения учебных и творческих замыслов в конкретных художественных формах. Указанный арсенал средств представляет определенную систему (методику) формирования графической грамоты в различных видах художественного творчества: формальная композиция, декоративная композиция, книжная графика. **Особенностью методики обучения является** композиционно творчество как синтетический процесс. Практическое освоение композиционной грамоты и проработка отдельных категорий (например: симметрия, ритм, статика и т.д.) сводится не к ряду упражнений, а предполагается как полноценное композиционное творчество. Формирование определенной художественно-творческой позиции относительно черного и белого цвета не только как определенных средствах выразительности, но и средствах коммуникации и информации, как способ интеллектуально-эмоциональной реакции на учебные и творческие задания.

Задачи курса:

1. Овладение основными средствами и способами искусства графики.
2. Применение графических средств в зависимости от поставленной учебной задачи
3. Самостоятельный выбор графических средств для решения учебных и творческих задач.

Предполагаемый курс включает в себя изучение следующих понятий: формальная композиция, техника графики, книжная графика, основа типографики, граттаж, коллажирование.

Методология: опыт работы Школы архитектуры ШАР (при МАРХи), ДШИ № 12 СТАРТ (г. Москва), Обнинской студии дизайна, института Дизайна и технологий (г. Москва).

Согласно учебному плану ДШИ, композиция разделяется на: 1) общую 2) композицию прикладного искусства и работу в материале. Мы выделяем 80 часов на «Графический курс» в композиции, с учетом четырехлетнего обучения, в год проводится 20 часов.

Содержание курса

1 класс

Пропедевтический курс

В первом классе происходит знакомство с основными средствами, способами графики, способами организации пространства.

Тема1. Линия как выразительное средство композиции

Цель: выявить выразительные возможности линий, проведенные разным материалом.

Практическое задание 1: проведение линий различного характера различными материалами, рисование упражнений на эмоциональное состояние линии на белом листе бумаги. Выполнение семантической таблицы

Цель: познакомиться с графическими и эмоциональными возможностями линий и материалов. Показать эмоциональные возможности языка графики.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь и другие графические материалы.

Практическое задание 2: Образ дерева. *(Вариант задания – линейный натюрморт).*

Цель: создать образ, используя выразительность линии, организовать плоскость листа.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь и другие графические материалы.

Практическое задание 3: Декоративное насекомое

Цель: Создать линейный декоративный образ, используя возможности линии и линейной орнаментики.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка.

В данном задании рассматриваются возможности стилизации формы. Формируется арсенал графических декоративных орнаментальных средств.

Тема 2 Ритм, статика, динамика, симметрия, асимметрия как средства композиции

Практическое задание 1: создать образ города, используя выразительные свойства сюжета – движение и ритм.

Цель: дать понятие «многоэлементной композиция», способа ее построения и передачи образа.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь и другие графические материалы.

Для создания многоэлементной динамичной композиции целесообразно выполнить упражнение с геометрическими фигурами (прямоугольниками) разного размера, вырезанными из контрастной по тону бумаги к рабочему листу. Двигая вырезанные прямоугольники в рабочем формате, найти наиболее удачную композицию.

Практическое задание 2: создать симметричную и асимметричную формальную композицию *(Вариант задания – симметричный и асимметричный орнамент)*

Цель: выполнить в формализованном виде, используя геометрические фигуры симметричную и асимметричную композицию.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь, гуашь.

Для эффективной композиционной работы также как и в предыдущем задании, целесообразно выполнять упражнения с вырезанными геометрическими предметами (треугольники, квадраты прямоугольники, овалы разного размера).

Для выполнения симметричного и асимметричного орнамента выбирается стилизованный природный или геометрический мотив. Рассматриваются законы симметрии (зеркальная, симметрия с поворотом, раппортные мотивы).

Тема 3 Композиционный центр и способы его выделения

Практическое задание 1: создать графическую композицию с акцентом на композиционный центр. (*Дополнительное задание – дорисовка клякс)*

Цель: познакомить графическими способами организации композиционного центра, выполнить композицию на выбор.
Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь и другие графические материалы.

После объяснения и рассмотрения различных графических способов организации композиционного центра учащимся предлагается выполнить композицию на следующие темы на выбор: «Моя семья», « Мой любимый праздник», «Волшебные звери», «Небывалое – бывает».

2 класс

Книжная графика

Во втором классе происходит знакомство с книжной графикой как одним из видов графического творчества.

Тема 1 Художественный образ шрифта

Практическое задание 1: Жизнь формы.

Цель: на основе ассоциативного мышления нарисовать «появление» буквы.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь.

Данное упражнение направлено на поддержание интереса к художественному шрифту ассоциативно-логическое и образное мышление.

Практическое задание 2: Буква-образ

Цель: познакомить с выразительными возможностями шрифтовой графики. Создать образ одной буквы. *(Вариант задания – слово-образ*)

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь и другие графические материалы.

Учащимся предлагается на выбор создать декоративную или образную графему.

Практическое задание 3: Шрифт

Цель: разработать художественный образ шрифта на основе геометрической формы.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь.

Шрифт разрабатывается на основе геометрической формы (круг, квадрат, прямоугольник, квадрат) путем вычитания внутренних элементов.

Тема 3 Книжная графика

Тема 2 Основы типографики

Практическое задание 1: Создать методом аппликации образ животного или насекомого. (Вариант задания – аппликация с дорисовыванием)

Цель: познакомить учащихся с основами типографики. Создать интересный и лаконичный визуально-графический образ

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь, газеты и журналы, ножницы, клей.

Тема 3 Книжная графика

Практическое задание 1: создание книжки-раскладушки.

Цель: познакомиться с книжной иллюстрацией. Создать книжку раскладушку в виде непрерывного образа, иллюстрирующего ее содержание.

Материалы и оборудование: листы формата А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь, акварель.

Для выполнения работы выбирается пословица, поговорка, небольшое стихотворение, чтобы была возможность проиллюстрировать полное развитие сюжета.

3 класс

Техника графики

В третьем классе композиционныйграфический потенциал учащихся расширяется за счет различных технических способов г7рафических изображений.Происходит расширение представлений учащихся об источнике замысла и развитие способов находить оригинальное решение замыслов.

Тема 1: Монотипия в графике

Практическое задание 1: Выполнить композицию в технике монотипия (Пейзаж, натюрморт или портрет)

Цель: обучить практическим приемам работы в технике монотипия. Выполнить композиционное задание, максимально используя графические приемы монотипии.

Материалы и оборудование: листы формата А 4, простой карандаш, типографская или масляная краска, стекло.

Тема 2 Граттаж (воск, тушь)

Практическое задание 1: Выполнение композиционного задания в технике граттаж по воску (Декоративный объект)

Цель: обучить приемам работы в технике граттаж по воску.

Материалы и оборудование: листы формата А 3, тонированный акварелью, натертый воском, мукой или крахмалом и тонированный тушью, палочка для проскребывания.

Практическое задание 2: выполнить композицию в технике граттаж на тему «Сказочный город»

Цель: продолжение обучения приемам техники граттаж, используя выразительные особенности графики.

Материалы и оборудование: листы формата А 3, тонированный акварелью, натертый воском, мукой или крахмалом и тонированный тушью, палочка для проскребывания.

Тема 3 Граттаж на мелованной бумаге

Практическое задание 1: Выполнение задания в технике граттаж на мелованной бумаге. (Линейный подход)

Цель: обучить техническим особенностям техники граттаж на мелованной бумаге. (Автопортрет, портрет друга – линейный подход)

Материалы и оборудование: мелованный картон формата А 4, масляная краска, растворитель, палочка для проскребывания.

Композиция создается по предварительным эскизам, обращается внимание на пластику, выразительность линий.

Практическое задание 2: : Выполнение задания в технике граттаж на мелованной бумаге. (Силуэтный подход)

Цель: продолжение обучения техническим особенностям техники граттаж на мелованной бумаге. Направленность техники на проявление выразительности образа.

Материалы и оборудование: мелованный картон формата А 4, масляная краска, растворитель, палочка для проскребывания.

4 класс

Коллажирование

В четвертом классе происходит дальнейшее совершенствование композиционного графического потенциала учащихся за счет расширения средств и способов работы, а также решения творческих их композиционных задач.

Тема1 Основы типографики (эмоциональный шрифт)

Практическое задание 1*:*выполнение ряда упражнений на эмоциональность графических элементов.

Цель: создать эмоционально-выразительные форэскизы на различные эмоциональные состояния с применением различных графических средств и способов изображения.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, А3, простой карандаш, гелевая ручка, тушь.

Практическое задание 2: Разработать шрифтовое решение слова с отражением его эмоционального содержания.

Цель: раскрыть смысловой и эмоциональный образ слова художественными средствами шрифтовой композиции по необходимости внести элементы коллажирования, выявляя фактурой эмоциональность образа.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, А3, простой карандаш, бумага различных цветов и фактур, компьютерная шрифтовая графика.

Тема 2 Книжная графика с элементами коллажирования

Практическое задание 1: Разработка макета детской книжки с элементами аппликации и коллажирования

Цель: создать макет детской книги, раскрыв смысловую нагрузку с помощью шрифта и иллюстрирования.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, А3, простой карандаш, бумага различных цветов и фактур, клей, ножницы, компьютерная шрифтовая графика.

В данном задании смысловой акцент делается на эмоциональность шрифтовой композиции, которая является доминантной в раскрытии образа.

Тема 3 Графические приемы и коллажирование

Практическое задание 1: Выполнение беспредметной графической композиции с использованием различных графических фактур.

Цель: создать графическую беспредметную композицию на заданную тему с использованием различных фактур (рисованных, печатных, готовых)

Материалы и оборудование: бумага формата А4, А3, простой карандаш, бумага различных цветов и фактур, клей, ножницы.

Задание выполняется с предварительными тоновыми форэскизами.

Практическое задание 2: Выполнение сюжетно-тематической графической композиции (натюрморт, портрет, композиции на заданную тему)

Цель: выполнить задание на заданную тему с использованием коллажирования и различных графических приемов на выявление художественного образа.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, А3, простой карандаш, бумага различных цветов и фактур, клей, ножницы.

Задание выполняется с предварительными тоновыми форэскизами.