

Управление по культуре администрации муниципального образования
«Город Саратов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10»

Методическое сообщение-реферат
на тему:
«Композиция в иллюстрации»

Автор:
преподаватель
Леваева
Кристина
Александровна

г. Саратов, 2021

Аннотация

Методическое сообщение-реферат посвящен анализу преподавания иллюстраторской композиции для пятилетней программы обучения ДПОП художественного отделения Детской школы искусств.

Учебные задания, в которых нужно создать иллюстрацию к литературному произведению собирают в себе все художественные навыки, необходимые художнику в композиции. Прежде всего это развитие творческого мышления. Обучение иллюстрации учащихся требует и от художника-педагога знаний не только своего предмета, но развития творческого мышления. Для того, чтобы учащиеся успешно овладевали знаниями, умениями и навыками изобразительного искусства, преподавателю приходится решать ряд задач, которые сложно предусмотреть на стадии подготовки к занятию. Творческое мышление позволяет художнику-педагогу проявлять находчивость и мыслить нестандартно. Детям же развитие этого типа мышления поможет также создавать изображения, не воспроизводя банальные решения.

Иллюстрация – это изображение, созданное художником на основе его жизненного опыта, поясняющее или рассказывающее что-либо. В современном мире иллюстрация это не только картинка в книге, это и педагогический рисунок на доске, изображения в инструкциях, иконки на экране электронных гаджетов и т.д. Процесс работы над иллюстрацией является сложным творческим процессом, это прежде всего связано с перенесением реального трехмерного вида предмета в двухмерную плоскость листа. Данный процесс невозможен без творческого мышления.

Развитие творческого и композиционного мышления непосредственно связано с познавательной деятельностью ребенка, с его личными познавательными качествами – чем больше ученик читает, рассматривает репродукции различных художников, чем больше и разнообразнее информации он получает, тем активнее развиваются необходимые профессиональные навыки.

Работа над иллюстраторской композицией начинается с визуального поиска, эскизов и набросков. Работа над эскизом – это поиск идеи. Первые результаты обычно не дают оптимального результата. Можно сделать несколько зарисовок с натуры, но рисование по памяти и по представлению содержит в себе больше творческой деятельности. Необходимой вещью в работе над эскизами является изучение подходящих по теме иллюстраций состоявшихся художников.

Рассматривание картинок (иллюстраций) в книжках – важное занятие для художественного видения и понимания. В настоящее время детская книга сфокусировала внимание искусствоведов и культурологов, педагогов и психологов, художников и издателей-полиграфистов, в среде которых сложился определенный взгляд на иллюстрированную книгу для детей как «своеобразный художественный комплекс».

Нужно потратить некоторое время на разбор иллюстраций, определить, что в них главное, а что второстепенное, разобрать композиционные схемы, стилистику образов, общий

стиль иллюстрации, технику выполнения, цветовой колорит и психологическое впечатление. Нужно проанализировать, что из просмотренного можно применить в своей композиции.

Вся подготовительная работа нужна для того, чтобы возник зрительный образ будущей композиции. Для получения зрительного образа персонажа или среды автор соединяет разрозненное, реальные образы перерабатываются до художественного образа. На данном этапе работы у юного художника развивается такой параметр творческого мышления как оригинальность. Оригинальность позволяет не только создавать и разрабатывать новые идеи, а также развивать уже существующие.

Следующий этап работы над иллюстрацией – это поиск композиции. Работа над эскизами композиций, поиски вариантов решений сюжета – самая значительная по объему творческая работа ученика. Ее можно начинать только если уже имеется замысел. Композиционно-творческая задача заключается в том, чтобы через типизацию и обобщение ярче выразить главное, приглушить или вообще убрать несущественные детали. Используя общие для всего изобразительного искусства правила, приемы и средства композиции, создать оригинальную композиционную схему и довести свой замысел до законченного вида. Поиски композиции надо начинать на небольших форматах в карандаше. В эскизной работе для того, чтобы выбрать технику лучше сделать подходы к решению в разной манере.

После того, как преподаватель отберет самые перспективные варианты, делается окончательный эскиз.

Самые важные моменты в сочинении композиции:

1) Расположение формата – вертикальное или горизонтальное, разная ориентация композиции дает совершенно разные композиционные решения.

2) Силуэтность – силуэт объектов в композиции должен соблюдаться почти всегда. Силуэт бывает только двух типов» темный на светлом фоне и светлый на темном.

3) Пластика и динамика – нужно стимулировать детей отображать пластичность в изображении объектов композиции и динамичность сцен, если того требует тема, т.к. крайне редко эти параметры соблюдается учащимися самостоятельно.

4) Светотень – навыки в передаче светотени, полученные на уроках Рисунка и Живописи следует обязательно применять в композиции. Это поможет передать не только объем предметов, присутствующих в иллюстрации, но и передать эмоциональность.

Используемая литература:

1. «Обучение иллюстрации как средство развития творческого мышления художников-педагогов», Виданова Е.А., Педагогика. Психология. Социокинетика №1/2019, стр. 169
2. «Формирование у студентов навыков в выборе объекта иллюстрирования», Зябкина Л.В.