

Фазанова Марина Альбертовна
Ленинградская область, г.Гатчина, ДХШ

«ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

2 место, номинация «Дар»

В здании ДХШ, где я работаю, располагается постоянная выставка работ учащихся нашей художественной школы. Выставка обновляется. На ней представлены работы по всем художественным дисциплинам: живописи, рисунку, пленэру и декоративному искусству. Выставка всегда интересна нашим гостям. После просмотра многие коллеги из других школ подходили с просьбой провести мастер класс по Декоративной композиции. Так состоялась целая серия мастер классов: в Центре Информационных технологий города Гатчины, в государственном музее – заповеднике «Павловске» для «Детского Центра», в центре «Зелёный крест» города Минска, и в ДХШ города Валка в Латвии. После этого я решила напечатать это методическое пособие, в котором последовательно описываются этапы работы над прикладной композицией.

Методическая разработка «ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» ориентирована на взаимодействие «учитель - ученик». Это пособие интересно, как преподавателям, так и ученикам для самостоятельного овладения технологией изделий из бумажной пластики.

В художественной школе мало уделяется часов для предмета ДПИ. Преподавать прикладную композицию можно в часы, определённые как «курс по выбору».

Последующие упражнения позволяют развивать у учащихся восприимчивость к наследию своей культуры, народных промыслов. Призваны помочь детям в развитии их творческого потенциала, расширении общекультурного и художественного кругозора, обретении навыков работы в изобразительном, декоративно-прикладном творчестве. Пособие последовательно обращает внимание школьников на роль искусства в жизни человека, способствует развитию образного мышления и творческой активности ребёнка, овладению изобразительными и образно-выразительными возможностями художественных материалов. Учит применять эти знания и навыки в повседневной жизни. Развивает внимательно относиться к качеству технического исполнения и проработке деталей.

Пособие дополняет, расширяет и закрепляет на практике теоретические знания учащихся базовых программ по рисунку, живописи, композиции, скульптуре и истории искусств.

Составные части пособия мобильны, легко адаптируются к современной жизни и дают возможность, как коллективного сотворчества, так и индивидуального.

Цель:

- развитие объемно-пространственного видения и декоративно-образного мышления при создании творческих композиционных решений в технике бумажной пластики,
- развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики. Обучение последовательности работы над декоративной композицией. Привитие навыка самостоятельной работы над композиционным замыслом. Учит выполнять ассоциативные упражнения.

Задачи:

Образовательные: Познакомить детей с навыками профессиональной работы с бумагой и проволокой, с инструментами (молотком, кусачками, плоскогубцами).

Развивающие: Раскрыть умение выполнять зарисовки, наброски и иной подготовительный материал для проектирования, составление эскизов для будущих творческих работ. Терпеливо, поэтапно выполнять работу своими руками, оценивать изделия в технике бумажной пластики, учитывая интерьер, среду.

Уметь совмещать художественную и утилитарную функцию изделий в творческой деятельности.

Воспитательные: Сформировать умение выполнять проект авторский или коллективный. Уметь работать в команде.

Пособие содержит иллюстрации: от эскиза до окончательного результата.

Заинтересовались нашими работами и преподаватели хореографического коллектива «Лукоморье» из города Пушкин, для их хореографической постановки учениками нашей школы были выполнены головные уборы в технике бумажной пластики. Выпускница Аюпова Оля с коллекцией костюмов «Алиса в стране чудес» заняла Гран-при на областном конкурсе модельеров в городе Кириши, в 2011 году. В номинации Театральный костюм.

ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

В учебном пособии рассматривается система упражнений, формирующая у учащихся художественных школ профессиональные навыки работы с материалом (бумагой, проволокой) пространственного мышления и декоративных навыков.

«Учитель, занимающийся с учениками только на основе жёстких программ и с помощью апробированных методик, больше похож на аптекаря, отпускающего лекарства по рецептам, чем на врача...» Иоханнес Иттен

Для **декоративной стилизации** характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.

Декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью изменения форм, цветовых отношений, наполнения декором называется **стилизацией**.

В художественной школе мало уделяется часов для предмета ДПИ. Преподавать прикладную композицию можно в часы, определённые как «курс по выбору».

Последующие упражнения позволяют развивать у учащихся восприимчивость к наследию своей культуры, народных промыслов. Призваны помочь детям в развитии их творческого потенциала, расширении общекультурного и художественного кругозора, обретении навыков работы в изобразительном, декоративно-прикладном творчестве. Пособие последовательно обращает внимание школьников на роль искусства в жизни человека, способствует развитию образного мышления и творческой активности ребёнка, овладению изобразительными и образно-выразительными возможностями художественных материалов. Учит применять эти знания и навыки в повседневной жизни. Развивает внимательно относиться к качеству технического исполнения и проработке деталей.

Пособие дополняет, расширяет и закрепляет на практике теоретические знания учащихся базовых программ по рисунку, живописи, композиции, скульптуре и истории искусств.

Составные части пособия мобильны, легко адаптируются к современной жизни и дают возможность, как коллективного сотворчества, так и индивидуального.

БУМАЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Основные предметы: рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств, дизайн рассматривается как одно целое. Все эти предметы направлены на изучение формы, её движения в пространстве, трансформации формы, цветового взаимодействия среды и формы.

Цель:

- Развитие объемно-пространственного видения и декоративно-образного мышления при создании творческих композиционных решений в технике бумажной пластики,

- Развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики. Обучение последовательности работы над декоративной композицией. Привитие навыка самостоятельной работы над композиционным замыслом. Учит выполнять ассоциативные упражнения.

Задачи:

- Уметь: анализировать теоретические знания. Терпеливо, поэтапно выполнять работу своими руками, оценивать изделия в технике бумажной пластики, учитывая интерьер, среду. Выполнять зарисовки, наброски и иной подготовительный материал для проектирования, составление эскизов для будущих творческих работ; находить гармоничную связь основ бумажной пластики с выработкой практических умений по выполнению специальных заданий по моделированию. Выполнять проект авторский или коллективный. Уметь работать в команде.

- Владеть навыками профессиональной работы с проволокой, с инструментами (молотком, кусачками, плоскогубцами) Уметь совмещать художественную и утилитарную функцию изделий в творческой деятельности.

ПАННО «ПОДВЕСКИ»

Выполнено учениками младших классов.

Работа коллективная.

Каждый ученик делает отдельную ленту-цепочку, из которых потом собирается коллективное панно.

Лента-цепочка выполнена из отдельных фрагментов.

Для стилизации использовать растительную, животную, абстрактную форму и шрифт.

Работу над эскизами начинать с натурных зарисовок. Стилизовать.

Полученные зарисовки трансформировать в готовый эскиз для фрагмента цепочки.

Из проволоки моделировать форму. Строго придерживаться эскиза в этом задании не обязательно. Можно дать детям пофантазировать. Сам материал «подскажет» куда закрутить проволоку...

Проволочный каркас оклеить бумагой-калькой при помощи клея ПВА. Вся проволочная конструкция должна быть скрыта бумагой. Обязательное условие для изготовления ленты-цепочки это подвижность всех частей подвески.

После просушки можно загрунтовать белым грунтом.

Дальше начинать работу цветом.

Для этого панно использовали акриловые краски: чёрного, белого, оттенки серого и серебряного цветов, а так же акриловый контур этих же цветов.

Панно «Подвески» украшает интерьер нашей художественной школы.

ПАННО «ГОРОД»

Выполнено учениками старших классов.

Работа коллективная.

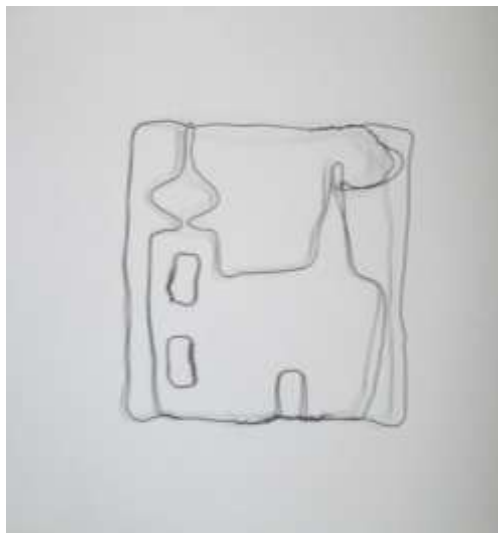
Работу над эскизами начинать с натуральных зарисовок архитектуры. Можно использовать пленэрную практику.

Полученные зарисовки стилизовать в заданные геометрические формы: круг, квадрат, трапеция, треугольник и др. Использовать 3-4 цвета. Из отобранных вариантов составлять окончательный эскиз панно.

Работу распределить между учениками.

Придерживаясь эскиза, начинать крутить проволочный каркас. Вся конструкция должна быть подвижной. Проволочный каркас оклеивать бумагой-калькой при помощи клея ПВА. Вся проволочная конструкция должна быть скрыта бумагой. После просушки грунтовать и работать в цвете.

Всё панно выполняется в тёплой гамме акриловыми красками. Используется белый акриловый контур.

КОМПОЗИЦИЯ «НАСЕКОМЫЕ»

Работа выполняется индивидуально учениками как старших, так и младших классов.

Работу над эскизами начинать с натуральных зарисовок. Можно использовать пленэрную практику. Стилизация животной формы.

Каждый ученик из своих эскизов выбирает окончательный вариант.

Придерживаясь эскиза, начинать крутить проволочный каркас. Проволочный каркас оклеивать бумагой-калькой при помощи клея ПВА. Вся проволочная конструкция должна быть скрыта бумагой. После просушки можно загрунтовать или оставить эффект прозрачности бумажного слоя из кальки. Работать в цвете, согласно индивидуальным эскизам.

Краски акриловые. Можно использовать акриловый контур.

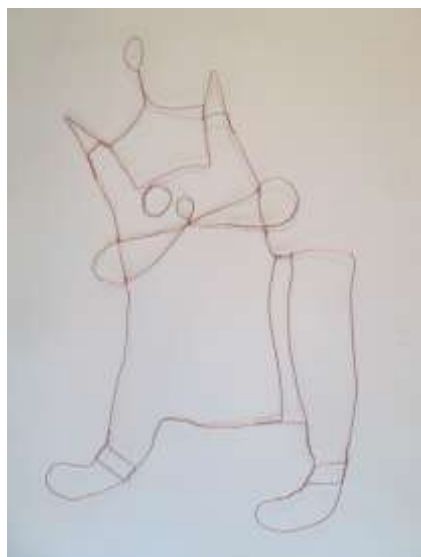
Законченные работы украшают интерьер художественной школы.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «КОТ»

Выполнена учениками старших классов. Работа коллективная.

Работу над замыслом начинать с эскизов - натуральных зарисовок. Поиск стилизованной формы. Из всех эскизов выбирается окончательный вариант. Далее - распределение работы между учениками. Конструирование фрагментов из проволоки, строго придерживаясь эскиза. Детали конструкции подвижны. Оклеивание частей из бумаги в несколько слоёв. Каждый слой должен просохнуть. После просушки сборка всех частей «КОТА». Покрытие белым грунтом, что бы на просвете не было видно следов от красочного мазка. Начинать работу выбранными цветами, согласно эскизу. Проработка деталей.

ПРОЕКТ «СВЕТИЛЬНИКИ»

Работа выполняется индивидуально учениками старших классов.

Функциональность – основная черта этого проекта.

Связь функциональности и эстетики наиболее ярко прослеживается в предметном дизайне. Ребятам старшего возраста было предложено разработать светильник. Источником света является лампочка.

Для дизайнера очень важен комплексный подход – не просто создать оболочку, но и разобраться в технической составляющей объекта.

Это позволяет ребятам почувствовать масштаб изделия.

Работа начинается с эскизов. Художник думает с карандашом в руках. Важно зарисовать даже самые мимолётные и нелепые идеи, ведь именно они иногда являются самыми интересными. Каждый стилизовал, что хотел. Кто-то брал шахматную фигуру, кто-то – космических пришельцев...

Из нескольких вариантов выбирается лучший и работа продолжается уже конкретно с этим эскизом.

Моделирование из проволоки. Проволочный каркас оклеивать бумагой-калькой при помощи клея ПВА в несколько слоёв. Вся проволочная конструкция должна быть скрыта бумагой. После просушки грунтуем и работаем в цвете, согласно индивидуальному эскизу.

Прорисовка всех деталей. Краски – акрил. Контур-акрил. Количество цветов-3,4.

ПРОЕКТ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Работа выполнена выпускницей Аюповой Олей.

По литературному произведению Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» началась работа над эскизами. По выбранным эскизам на манекене из проволоки - макетирование. Каждая деталь костюма тщательно прорабатывается. В дальнейшем все фрагменты собирались в целый образ. Учитывалось не только декоративное, но и утилитарное значение костюма (застёжки). Головной убор-завершает костюм.

Следующий этап – оклейка бумагой в несколько слоёв. После просушки – грунтовка и работа в цвете, согласно эскизу. Для данной работы использовались аэрозольные краски.

Для работы потребуются МАТЕРИАЛЫ: клей ПВА, бумага калька, проволока.

ИНСТРУМЕНТЫ: молоток, кусачки, плоскогубцы,

ножницы. КРАСКИ: акриловые. контур акриловый, белый грунт.

«ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Фазанова Марина Альбертовна, Ленинградская область, г.Гатчина, ДХШ

Панно «Насекомые»

Проект «Светильники»

Декоративная композиция «Кот»

Гран-При конкурса модельеров г.Кириши в номинации «Театральный костюм», 2011