Л.В. Куликова

РАБОТА НАД ЗАМЫСЛОМ И ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОФИГУРНОЙ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

В 1 КЛАССЕ ДШИ

Статья составлена на материалах, полученных в результате личного педагогического опыта. В простой и доступной форме отражены все этапы выполнения многофигурной скульптурной композиции в первом классе.

Ключевые слова: Многофигурная скульптурная композиция, композиционный центр, контраст, нюанс, динамические оси.

Наряду с рисунком, живописью и композицией, скульптура является таким же ведущим предметом в учебном процессе в детской школе искусств. В нашей школе, ученики занимаются скульптурой всего 2 года, далее они изучают другие творческие дисциплины. Поэтому, у меня, как преподавателя скульптуры возникло естественное желание, как можно полнее дать объем знаний, умений и навыков.

В своей работе я придерживаюсь принципа последовательного повышения трудности материала. Причем каждая тема занятия ставит определенные цели: ознакомление со скульптурными материалами и выработка технических навыков в работе с ними; развитие глазомера, способности находить правильные пропорции и формы; передавать движение в этюде; изучение соотношения формы и материала; принципов создания скульптурных композиций.

Я увеличила количество часов отводимых на композицию, считаю необходимостью раннее использование каркаса. Это помогает преодолеть детскую «стихийность» в работе, когда целое составляется из частей.

У школьников, должно создаться цельное представление о работе скульптора, о действии законов зрительного восприятия, о сложных пластических взаимосвязях между компонентами изображения. Развиваться образное и ассоциативное мышление, чувство стиля на основе художественного вкуса, понимание возможностей скульптурного материала и принципа его организации при создании композиции, аккуратность, дисциплинированность в работе.

1 класс

Первое полугодие

Тема: **2-х фигурная анималистическая композиция. Принципы организации скульптурной композиции**.

Задачи урока: знакомство с законами композиционного построения, подготовка и выполнение двух фигурной композиции. Понятие «Ось, динамическая ось, траектория движения».

Зрительный ряд: образцы двух фигурных скульптур выполненных детьми и мастерами профессионалами.

Урок начинается с подробной вступительной беседы о композиции. Современные ученики достаточно хорошо ориентируются в мире животных, поэтому я не демонстрирую иллюстрации и фотографии зверей и птиц. Задача урока передать не анатомически правдивую форму тела, а постичь законы композиции. И когда, вдруг большая часть учеников в качестве персонажей выбирает собак и кошек, я не пытаюсь их отговорить.

Композиция для любого вида изобразительного искусства есть организация из единичных объектов целостно воспринимаемого изображения. В скульптуре все изображение бывает более обобщенным чем в живописи. Кроме того, композиция учитывает трехмерность изображения. Скульптура должна хорошо смотреться со всех сторон и иметь одну, полно раскрывающую сюжет и красоту пластики точку обзора. Разглядывая образцы, ребята с удовольствием находить эту точку. А когда я говорю, что хороший скульптор заставляет зрителя двигаться вокруг скульптуры, наслаждаться красотой каждого ракурса и поэтому не случайно придал изгиб торсу, повернул или наклонил головку персонажу, изогнул хвостик т.п., ученики самостоятельно находят закономерность композиционного строения. **Оси фигур, динамические оси или траектории движения фигур пересекаются.**

Рисуется схематический условный вид сверху (рис 1.)

Рис 1.

Обсудив и выбрав композицию ребята, приступают к практической работе.

В силу возраста, учащиеся представляют себе форму в реальном объеме еще весьма примитивно и составляют целое из частей. С этим надо считаться. Не стоит от них требовать реалистического изображения животных. Главное – удачная композиция. И если ребенок, вылепив две фигурки животного, испытывает затруднения с композицией и выбором ситуации взаимоотношений двух животных, (как правило две фигурки похожи одна на другую), я ему предлагаю проиграть ситуацию: «Встреча», «Игра», «Отдых». Отдельно разговор о форме и размерах плинта. Почти все ученики превращают в плинт всю картонку, на которой лепят и располагают фигурки. Занимают свободное пространство мисочками, цветами, травой и т. п. Объясняю значение плинта не только как подставки, объединяющей фигурки, но и являющейся частью скульптуры. Присутствие неодушевленных предметов может дополнять композицию, не нарушая общего единства и не отвлекая внимание от центрального изображения. Постепенно советуясь, прикрывая кусочками бумаги все ненужное, уточняем форму и размер плинта.

Второе полугодие

Тема: многофигурная анималистическая композиция «Семья», «Охота», «Как животное служит людям», «Зоопарк».

Задачи урока: Знакомство с законами композиционного построения, подготовка и выполнение многофигурной композиции. Композиционный центр, Контраст, нюанс. Выполнить эскиз и вылепить скульптурную композицию с использование подвижного нестационарного каркаса.

Зрительный ряд: образцы многофигурных скульптурных композиций, выполненных детьми и репродукции скульптурных произведений мастеров профессионалов. Фотографии животных.

Урок начинается с обсуждения композиций представленных скульптур. Учащиеся находят **композиционный центр** и приходят к выводу, что композиционным центром можно назвать предмет (фигуру, часть фигуры или группу фигур и т.п.) который привлекает взгляд зрителя. Этот предмет акцентируется пластически. Он не обязательно должен быть самым большим по размеру и занимать много места. Это может быть и пустое пространство. Его назначение привлекать к себе внимание. Это **главный энергетическийузел.** Отметим некоторые из множества способов выявления композиционного центра. Он может совпадать с лицом главного героя, находиться между лицами персонажей в пересечении динамических осей.

Контраст – одно из важнейших средств изобразительного искусства. Контрасты играют большую роль в тектоническом строении скульптурной композиции, они способствуют выявлению смыслового композиционного центра и системы взаимосвязей элементов. Художники используют несколько видов контрастов: 1) психологический контраст (контраст характеров и положений); 2) контраст по величине и силуэту; 3) контраст движений; 4) фактурный контраст.

Слово **«нюанс»** в переводе с французского означает тонкое различие, едва заметный переход. В отношении какой-либо формы (фигуры) или нескольких сравниваемых форм нюанс – это визуальное или эмоциональное сходство.

Так как это задание второго полугодия, то повышаются требования к тектоническим отношениям блоков в лепке фигур животных. Игровой момент лепки еще сохраняется, но необходимо все настойчивей обращать внимание детей на красоту несомых и несущих частей объемного изображения. Например, туловище по пропорции и объему массы должно быть так подогнано к ногам, что глядя на него не испытывать чувства несоответствия, что оно слишком тяжело или легко, а голова слишком большая или маленькая. Чтобы не появлялось желание увеличить или уменьшить то или другое. Объяснить это можно двумя способами.

Во-первых, взять удачную детскую работу и показать в чем собственно проявляется красота и гармония тектонических отношений, подчеркнув при этом, что достигнута она благодаря одновременной лепке все фигуры или группы фигур, непрерывному сравнению и сопоставлению второстепенных масс с главной массой композиции. Если композиция состоит из большого числа персонажей, то надо найти решение для главного (связующего персонажа, а затем, в сравнении с ним, присоединить другие фигуры с соблюдением таких пространственных отношений, чтобы создать смысловой и фокусный центр, объединяющий вокруг себя и подчиняющий себе другие объекты и детали.

Во-вторых, тактично, непосредственно вмешаться в работу ученика, беседуя с ним о поставленной задаче, о том, почему, он так, а не иначе расположил центральный и периферийные объекты, объяснить его промах и помочь практически.

Часто бывает, что некоторые ученики по способностям опережают свой возраст. К ним следует подойти индивидуально, усложнить задание в количественном и качественном аспектах.

В конце первого класса у детей должен выработаться навык в отборе существенных элементов для скульптурной композиции, но они еще не всегда в состоянии самостоятельно применить его и нуждаются в подсказке. Этот первичный навык в построении композиции надо развивать, чтобы ребята могли чувствовать специфику скульптурной формы. Пока в силу возраста ученики лепят форму без конкретной детализации, надо сосредоточить внимание на максимальную наполненность формы, на тектоническую гармонию масс. И делать это, как уже говорилось выше, либо на лучшем образце, либо активно вмешиваясь в работу ребенка.

Именно на занятиях по композиции лучше всего использовать лепку с каркасом. Это дает возможность ребенку в процессе работы «удерживать» в поле зрения отношения всех частей изображения, без лишней затраты сил и времени оперировать непосредственными тектоническими отношениями. И самое главное дети перестают лепить на коленях и составлять целое из частей. Нестационарный, подвижный каркас позволит двигать фигурки в процессе работы над композицией.

Купреева Элеонора 10 лет, 1 класс Ясенова Вера 11 лет, 1 класс

«Семья белочек», пластилин. «Волчица и волчата», пластилин.

Звонкова Анна 10 лет, 1 класс Зеленова Света 10 лет, 1 класс

«Заяц-Хваста» , пластилин. «Лошадь с жеребенком» пластилин.

Воронцова Малена 10 лет, 1 класс Мубарек Марианна 11 лет, 1 класс

«Лиса и Ворона», пластилин. «Веселые мышата», пластилин.

Список литературы

1. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке: Методическое руководство для руководителей кружков общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. – М.: просвещение, 1979
2. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб пособие, - 2-е изд.,-М.: Искусство, 2004.
3. Глазычев В.Л. Композиция как мыслительная деятельность. / Теория композиции в советской архитектуре под ред. Л.И.Кирилловой. – М.: Стройиздат.
4. Фаворский В.О. О композиции / Искусство. – 1983-№1-2.