МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«Общий курс композиции»

Занятия на пятом курсе включают в себя выполнение учебных заданий, цель которых ознакомить студентов с особой ролью подготовительной работы в воплощении творческого замысла художника. Акцентируется внимание на овладении учащимися навыками профессиональной работы художника по воплощению творческого замысла через алгоритм поэтапного, строго–последовательного выполнения поставленных задач в соответствии с программными установками.

В объём заданий пятого курса включается выполнение цикла работ из трёх разделов: вводный проектно-подготовительный раздел, курса композиционного эскиза и раздел выполнения фрагмента композиции в материале.

- Предварительные эскизы

Выполнение подготовительной работы к рабочему эскизу – важнейший творческий этап в создании живописной композиции. Алгоритм творческого поиска – от общего к частному, от обобщенных композиционных решений к последующей детализации и конкретизации. Соответственно, раздел предварительных эскизов включает в себя следующие подразделы:

- первоначальный эскиз композиционного решения
- тональная (монохромная) разработка композиции
- варианты цветового решения

Поэтапная и последовательная работа позволяет учащимся рационально организовывать решение каждой узкоконкретной творческой задачи, способствуя тем самым, успешному выполнению главной – созданию оригинального живописного произведения на курсе «Общий курс композиции».

- Первоначальный эскиз композиционного решения подразумевает выполнение набросков-эскизов по компоновке композиции в графическом исполнении. Закладывается линейная основа пропорций, масштаба, расположения элементов картины, редактируется наполнение сюжета (возможны некоторые изменения, корректировка персонажей, среды и т. п.).

Художественные материалы: бумага, графит, перо, тушь.

- Тональная (монохромная) разработка композиции, в которой отрабатываются и фиксируются светотональные отношения планов, пятен объектов композиции, их тональная лепка - является естественным продолжением предыдущего линейно-компоновочного этапа.

Художественные материалы: бумага, графит, перо, тушь, акварель, гуашь.

- Варианты цветового решения предполагают создание на основе отработанного тонального эскиза различных предложений, в которых цветотональные поиски, помимо чисто живописной разработки, подводят к выбору материала главной композиции (масляная живопись, темперная живопись, фреска) и отражают характер выбранного материала.

Художественные материалы: бумага, графит, перо, тушь, акварель, гуашь, темпера.

Важная особенность предварительных эскизов – поиск укрупненных решений, без излишней детализации, главное – в основных колористических решениях, локальных отношениях цвета и тона, ритмических взаимодействиях, внутреннем движении… Важно постепенно нащупать, почувствовать будущий материал исполнения композиции, адекватный выбранному сюжету.

Выполнение форэскиза является завершающим этапом в эскизном проектировании. Форэскиз венчает креативный период творческого процесса, в нем отражены в окончательном варианте все решения по формату композиции, ее компоновке, тону, цвету, характеру моделировки форм, материалу исполнения и т. д., но в обобщенном виде, без тщательной проработки и детализации. Форэскиз утверждается художественным советом кафедры для последующей реализации в материале в рабочем эскизе.

Весь эскизный материал собирается и оформляется в экспозиционном виде для

последующей демонстрации на просмотре по итогам 10 семестра (совместно с форэскизом, эскизом в материале, картоном, фрагментом и готовой композицией).

- Рабочий эскиз

Рабочий эскиз выполняется в материале оригинала итоговый композиции курса «Живопись». Художественной основой рабочего эскиза является форэскиз, решения которого получают дальнейшее развитие в законченной форме с тщательной проработкой деталей в технике и стилистике оригинала. Законченный эскиз получает вид «маленькой картины» и становится полным, исчерпывающим источником информации о компоновке, рисунке, цвете, манере исполнения. Размеры рабочего эскиза выполняются в кратном к оригиналу масштабе (1:4, 1:5…).

Художественные материалы рабочего эскиза: темпера, масло, фреска (в зависимости от материала оригинала).

- Выполнение фрагмента композиции в материале

В рамках данного этапа выполняется перевод рабочего эскиза в материал в проектируемом масштабе композиции (в т.н. «натуральную величину»). Подготовительный картон к композиции (или картон фрагмента) отрисовывается в «классическом стиле» мягким материалом с тщательной проработкой деталей и лепкой форм. В картоне происходит окончательная доработка композиции с учетом масштаба. Картон также используется для переноса линейного рисунка (прориси) на подготовленную основу композиции (методом припороха, калькирования или графитного перевода).
Проба-фрагмент в материале в масштабе оригинала композиции.
Используя материалы предыдущей работы (рабочий эскиз композиции, картон фрагмента в натуральную величину,), выполняется фрагмент итоговой композиции в материале.

Работы по исполнению фрагмента картины, ведутся в строгом соответствии с технологией, характерной для выбранного материала. Проба-фрагмент позволяет отработать технические и художественные возможности материала перед выполнением итоговой композиции основного курса.
Фрагмент в материале выполняется основными видами и техниками монументально-декоративной живописи: клеевой, темперной и масляной живописью, росписью в технике фрески.

- Подготовка отчетной документации

Подготовка пояснительной записки. Оформление экспозиции творческого поиска. Пояснительная записка с экспертной справкой о творческом методе художника, принятого в качестве художественного ориентира. Записка в сжатой форме описывает его творчество, живописную технику, приёмы….

Пояснительная записка входит в состав оформленного планшета с эскизными поисками и включает в себя фотоматериалы по творчеству выбранного художника.

Оформление собранного материала в экспозицию является дополнительным обучающим фактором, способствующим получению студентами навыков композиционного мышления. Умение грамотно представить ход своей творческой работы и эстетически привлекательно скомпоновать, и оформить его в экспозиции - важный элемент профессиональной деятельности художника-реставратора. Материалы курса «Основы композиции в изобразительном искусстве» (пояснительная записка, предварительные эскизы, форэскизы, рабочий эскиз, проба-фрагмент, картон) выставляются на заключительном просмотре 10 семестра совместно с итоговой композицией дисциплины «Живопись».

В пояснительной записке отражается весь спектр работ по данной дисциплине от описания и атрибутики аналога до описания всех выполненных работ на каждом этапе.