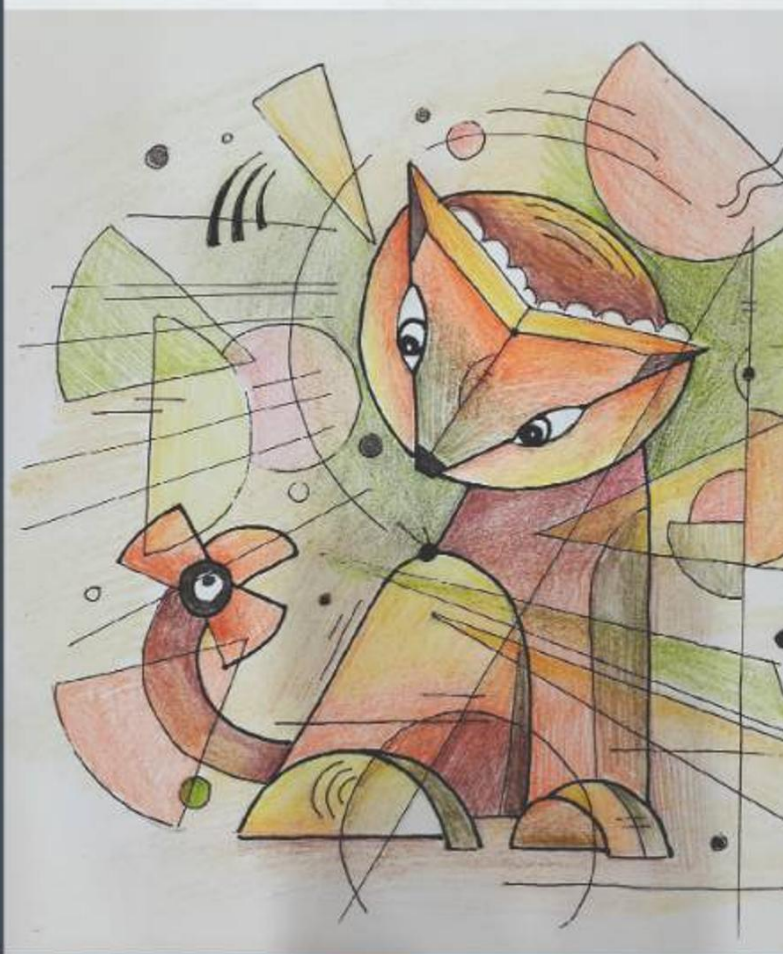

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ

1 ГОД

Ирина Онищенко
Работа в материале

«Автор»

2026

Онищенко И. С.

Работа в материале / И. С. Онищенко — «Автор», 2026

Данная книга является частью авторской программы по предмету «Работа в материале» и предназначена для обучения детей по дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Материал книги составлен в соответствии с темами учебного предмета «Композиция прикладная» и ориентирован на формирование у учащихся навыков создания декоративных композиций, иллюстраций и художественных изделий в различных материалах. Данный учебный комплект является частью серии методических пособий. Всего программой предусмотрено четыре книги, каждая из которых соответствует определённому году обучения. При этом материалы для 4 и 5 классов объединены в одной книге. Пособие предназначено для преподавателей детских художественных школ и школ искусств, работающих по дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

© Онищенко И. С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Теоретическая часть	14
Понятие формата в декоративной композиции	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Ирина Онищенко

Работа в материале

Глава 1

Введение

Декоративная композиция является важной частью художественного образования в области декоративно-прикладного искусства. Она предполагает создание выразительного художественного образа с использованием условности, стилизации, орнамента и декоративных средств художественной выразительности. В отличие от реалистического изображения, декоративная композиция опирается на обобщение формы, ритм, цветовое решение и гармонию элементов.

Декоративная композиция широко применяется в различных видах искусства и дизайна: в народных художественных промыслах, декоративной росписи, текстиле, книжной иллюстрации, графике, оформлении предметов быта и интерьера. Освоение принципов декоративной композиции помогает учащимся развивать образное мышление, чувство ритма, композиционное видение и навыки стилизации.

Данная книга является частью авторской программы по предмету «Работа в материале» и предназначена для обучения детей по дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Программа направлена на последовательное освоение основ декоративной композиции, развитие художественного мышления и практических навыков работы с различными художественными материалами.

Материал книги составлен в соответствии с темами учебного предмета «Композиция прикладная» и ориентирован на формирование у учащихся навыков создания декоративных композиций, иллюстраций и художественных изделий в различных материалах.

Данный учебный комплект является частью серии методических пособий. Всего программой предусмотрено четыре книги, каждая из которых соответствует определённому году обучения. При этом материалы для 4 и 5 классов объединены в одной книге.

Пособие предназначено для преподавателей детских художественных школ и школ искусств, работающих по дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», а также может быть использовано в системе дополнительного художественного образования.

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1 Композиция

Основной задачей данной темы является знакомство учащихся с базовыми понятиями композиции. В ходе изучения темы дети знакомятся с такими понятиями, как «композиция», «гармония», «гармоничная композиция», «целостность», «равновесие» и «доминанта». Освоение этих понятий позволяет сформировать у учащихся первоначальное представление о принципах построения художественного изображения.

В практической части учащиеся выполняют упражнения, направленные на формирование первичных навыков создания композиции. Особое внимание уделяется умению располагать элементы на плоскости, добиваться композиционного равновесия и выделять главный элемент — доминанту. Такие задания помогают детям понять, как взаимосвязаны элементы изображения и как они формируют единое художественное целое.

Теоретическую часть рекомендуется сопровождать демонстрацией презентации с наглядными примерами. В презентации следует последовательно показать каждое из изучаемых

понятий и проиллюстрировать его примерами из произведений искусства, декоративных композиций или учебных работ. Наглядный материал помогает учащимся лучше понять принципы построения композиции и увидеть их практическое применение.

Теоретическая часть.

Композиция в рисовании — это построение художественного произведения, то есть гармоничное расположение и соотношение всех его элементов (линий, форм, цветов, светотени) на плоскости с целью создания единого, целостного образа, соответствующего замыслу художника. Это «скелет» произведения, который помогает зрителю понять главную идею и настроение работы.

Слово «композиция» в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, соединение частей. Простыми словами композиция – это составление целого из частей.

Гармония – это соразмерность, слаженность, согласованность частей целого.

Три признака гармоничной композиции: единство (целостность), баланс (равновесие), доминанта (композиционный центр).

Единство: все элементы композиции должны быть связаны между собой. Нельзя добавлять или убрать что-то существенное без ущерба для общего целого. Это проявляется в согласованности форм, цветов, размеров и других характеристик.

Баланс: Это равновесие взаимодействующих сил. Баланс может быть симметричным (зеркальным) или асимметричным, когда элементы распределены так, что ни одна часть не кажется слишком тяжелой или легкой, создавая ощущение стабильности.

Доминанта: Это главный, наиболее выразительный элемент, который притягивает взгляд первым. Все остальные части композиции подчинены ему и создают фон для его восприятия.

Практическая часть.

Задание: выполнить композицию из простых геометрических фигур различных по величине. Учесть в работе три признака композиции (целостность, равновесие, композиционный центр).

Цель: научиться составлять композицию из простых форм. Научиться видеть три основных признака в композиции.

Ход выполнения:

Выполнить поисковые варианты в карандаше (3-5 шт.);

выбранный вариант выполнить в ахроматических цветах на формате

Требования:

Композиция должна быть аккуратной, покрытие плоскости тоном – ровным.

Композиционное решение должно быть оригинальным.

Материал: маркеры, тушь, гуашь, черный карандаш

Размер композиции: формат листа А4

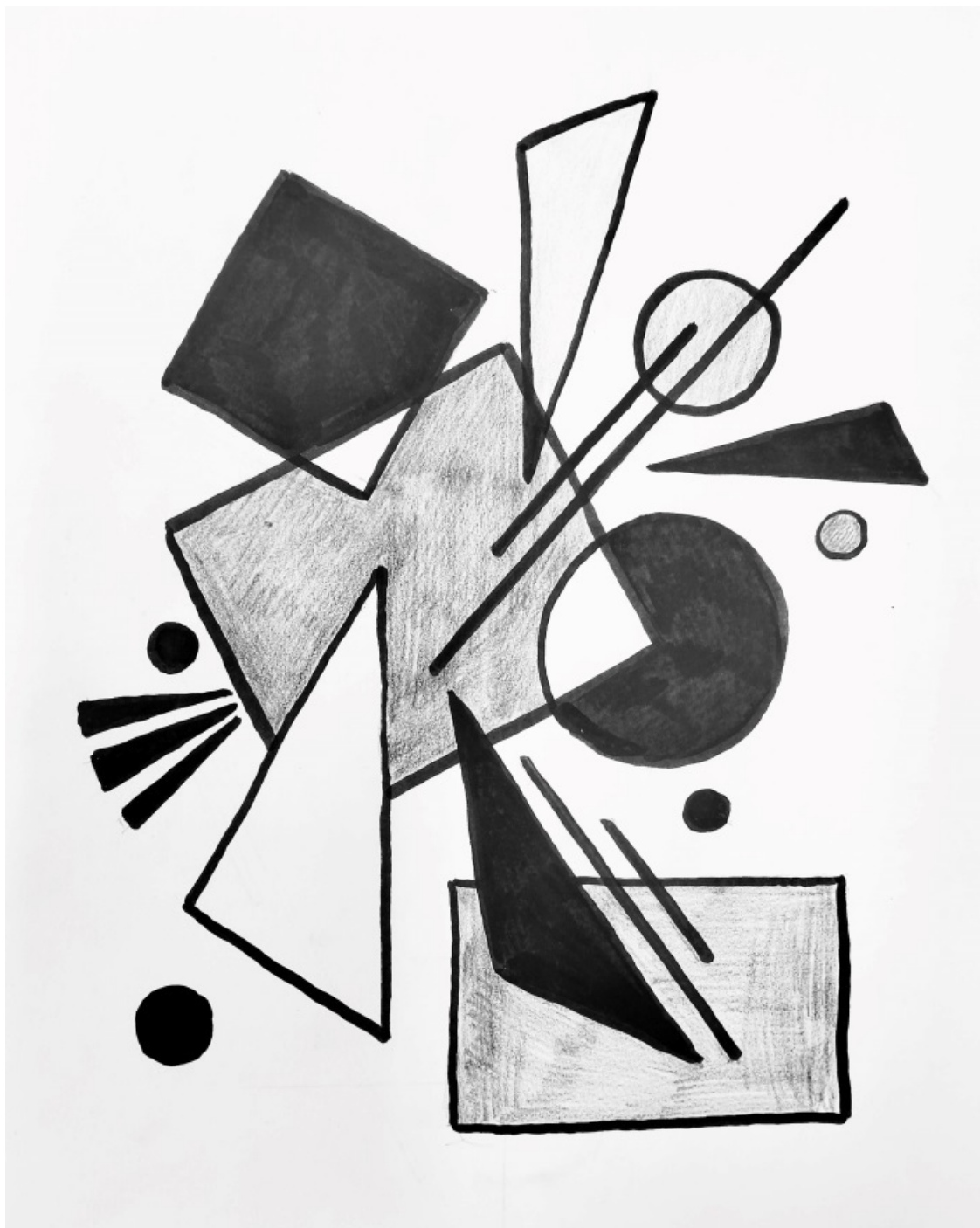
Шаблоны и трафареты: геометрические фигуры из крафт-бумаги

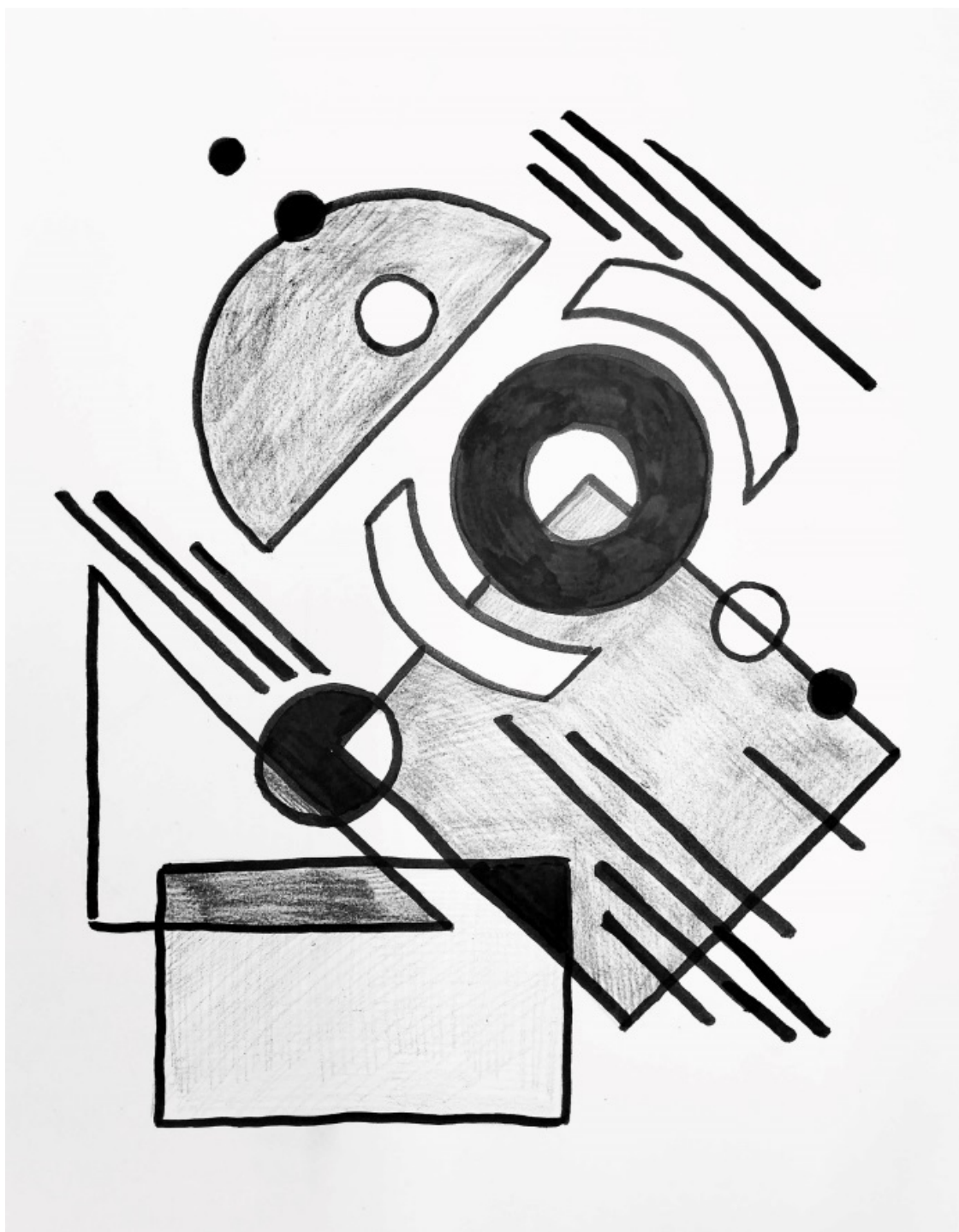
Преобразование задания:

Для более слабых учащихся возможно использование готовых геометрических фигур для составления композиции аппликативным путем

Для более сильных учащихся возможно использование более сложных геометрических фигур, в том числе полученные путем разрезания простых геометрических фигур, вычитания одной фигуры из другой и т.д.

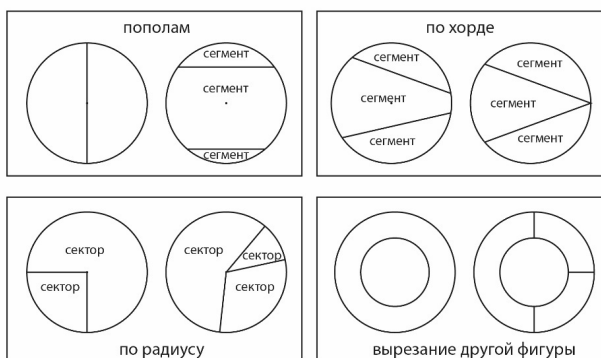
Общий вариант задания
Усложненный вариант

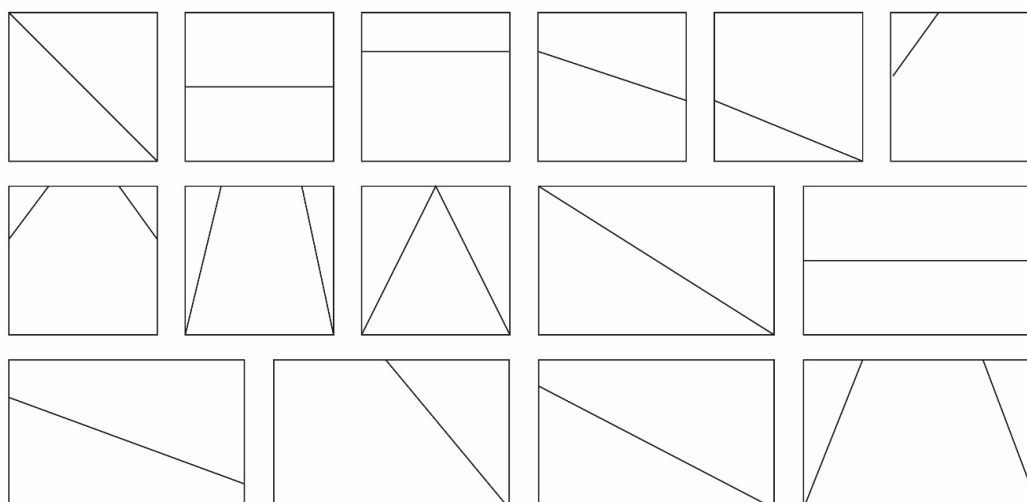

Варианты резки геометрических форм

Круг можно резать по хорде, диаметру и радиусу, получая соответственно сегменты и сектора

Квадрат/прямоугольник можно делить прямыми линиями по диагонали, от угла к противоположной стороне, от одной стороны к противоположной, получая при этом различные виды многоугольников.

Тема 1.2. Декоративная композиция

Основной задачей данной темы является знакомство учащихся с понятием декоративной композиции и освоение простейших приёмов работы с формой предметов. В процессе изучения темы дети учатся упрощать форму, переводить объёмные предметы в плоскостное изображение и заполнять форму декоративным узором. Эти навыки являются важной основой для дальнейшего освоения декоративно-прикладного искусства.

Практическую часть рекомендуется выполнять в графической технике, используя чёрные и белые маркеры, линеры или карандаши. Ограничение цветовой гаммы позволяет учащимся сосредоточиться именно на работе с формой, линией и декоративным заполнением. Это помогает лучше понять основные приёмы декоративной композиции и избежать излишнего увлечения цветом, из-за которого композиция может потерять целостность.

В теоретической части необходимо познакомить учащихся с основными принципами декоративной композиции: объяснить, что такое декоративная композиция, какие существуют способы её построения и какие приёмы используются при работе с формой. Особое внимание следует уделить таким приёмам, как упрощение формы, стилизация и декоративное заполнение изображения.

Теоретический материал рекомендуется сопровождать наглядной презентацией с демонстрацией примеров декоративных композиций, образцов работ и иллюстраций из декоративно-прикладного искусства. Визуальные примеры помогают учащимся лучше понять особенности декоративного изображения и увидеть возможные способы решения задания.

В практической части целесообразно предложить учащимся выполнить работу с натуры, используя натюрморт из простых предметов. Опыт показывает, что детям бывает сложно самостоятельно придумать композицию, поэтому наличие реального объекта облегчает выполнение задания. В качестве натуры можно использовать как фотографию натюрморта, так и постановку из предметов непосредственно в классе. Это позволяет учащимся внимательно рассмотреть форму предметов и выполнить их декоративную переработку.

Теоретическая часть

Декоративная композиция — это особый способ художественного изображения, при котором предметы и формы перерабатываются и упрощаются для создания выразительного и украшенного изображения. Главной задачей декоративной композиции является не точная передача реальности, а создание художественного образа с помощью формы, ритма, линии и узора.

В отличие от реалистического изображения, где художник стремится передать предметы максимально точно, декоративная композиция предполагает обобщение, стилизацию и условность формы. Предметы могут упрощаться, изменяться по пропорциям, объединяться в единый орнаментальный или декоративный ритм.

Одной из характерных особенностей декоративной композиции является плоскостность изображения. Предметы изображаются без сложной передачи объёма и светотени. Основное внимание уделяется силуэту, контуру и декоративному заполнению формы.

В декоративной композиции большое значение имеют ритм и гармония элементов. Повторение линий, форм и узоров помогает создать цельное и выразительное изображение. Благодаря этому композиция становится более декоративной и легко воспринимается зрителем.

Также важную роль играет орнамент и декоративное заполнение формы. Поверхность предметов может украшаться узорами, линиями, точками и другими графическими элементами. Такие элементы помогают усилить декоративный характер работы и сделать изображение более выразительным.

Декоративная композиция широко используется в декоративно-прикладном искусстве. Она применяется при создании росписи предметов, текстиля, керамики, книжной графики, декоративных панно и иллюстраций.

Основные особенности декоративной композиции

Стилизация формы — упрощение и обобщение формы предметов.

Плоскостность изображения — отказ от сложной передачи объёма и светотени.

Выразительный контур — чёткая линия, которая определяет форму изображения.

Декоративное заполнение формы — использование узоров, линий, точек и других графических элементов.

Ритм и повторение элементов — чередование форм и линий создаёт целостность композиции.

Основные приёмы работы в декоративной композиции

При создании декоративной композиции используются несколько простых художественных приёмов.

Упрощение формы – предметы изображаются без мелких деталей. Художник выделяет только основные формы и характерные признаки.

Стилизация изображения – форма предмета перерабатывается и становится более условной и декоративной.

Работа с силуэтом – большое значение имеет чёткий и выразительный силуэт предмета.

Декоративное заполнение формы – внутри формы могут появляться узоры, линии, точки или орнаментальные элементы.

Ритм элементов – повторение линий, форм или декоративных элементов помогает создать гармоничную композицию.

Практическая часть

Задание: выполнить декоративную композицию из стилизованных предметов упрощенной формы, наполнив их декором. Количество предметов: 3-5 штук (посуда, фрукты, цветы).

Цель: получить первичные навыки создания декоративной композиции.

Ход выполнения:

Выполнить плоскостное изображение предметов в карандаше

Заполнить их орнаментом и декоративными мотивами

Выполнить графическое решение композиции

Требования к выполнению:

Цвет в композиции не используется

Композиция должна быть аккуратной, покрытие плоскости тоном – ровное.

Материал: крафт-бумага, маркеры черный и белый, белый пастельный карандаш

Размер композиции: формат листа А4

Шаблоны и трафареты: готовые трафареты предметов (кувшин, фрукты, ваза и прочее) для более слабых учащихся

Необходимые референсы: варианты декора, фото предметов (кувшин, вазы и т.д.), фруктов, фото натюрморта (если нет постановки).

Варианты преобразований задания

Для слабых учащихся: использовать готовые трафареты предметов (кувшин, фрукты, ваза и прочее), также возможно использовать готовые декоративные мотивы и орнаменты.

Для более сильных учащихся: работать с более сложными орнаментами, комбинировать стили и внедрять символику; а также создание собственных декоративных мотивов.

Пример выполнения задания

Тема 1.3 Формат. Расположение в листе

Основной задачей данной темы является знакомство учащихся с понятием формата и его значением в декоративной композиции. В ходе изучения темы дети узнают, что такое формат листа, как правильно выбрать формат для своей работы и каким образом расположение изображения в формате влияет на общее восприятие композиции.

В теоретической части необходимо объяснить учащимся роль формата в художественной работе. Важно показать, что формат может быть вертикальным, горизонтальным или квадратным, и каждый из них по-разному влияет на характер будущей композиции. Теоретический материал рекомендуется сопровождать демонстрацией презентации с наглядными примерами, а также показом образцов работ, где хорошо видно, как художники используют формат для усиления выразительности изображения.

Практическая часть предполагает выполнение творческого задания, направленного не только на развитие навыков размещения изображения в формате и поиска правильных соотношений частей композиции, но и на развитие креативного и образного мышления учащихся.

Задание состоит из двух этапов. На первом этапе учащимся предлагается создать изображение, используя простые геометрические фигуры. Из кругов, квадратов, треугольников и других элементов необходимо составить композицию, продумав расположение форм в выбранном формате листа.

На втором этапе учащиеся дополняют полученную композицию элементами, вдохновлёнными творчеством Василия Кандинского. Это могут быть линии, точки, цветовые пятна и абстрактные формы, характерные для его художественного стиля. Такой подход помогает детям увидеть, как из простых геометрических элементов можно создать выразительную декоративную композицию.

Выполнение данного задания способствует развитию пространственного мышления, пониманию роли формата в композиции и знакомит учащихся с основами абстрактного искусства.

Теоретическая часть

Понятие формата в декоративной композиции

Формат — это форма и соотношение сторон листа, на котором создаётся композиция. Формат может быть квадратным, вертикальным или горизонтальным прямоугольником. От выбора формата во многом зависит характер будущей работы и общее восприятие композиции.

Разные форматы могут по-разному передавать настроение и движение в изображении. Например, горизонтальный формат часто используется для пейзажных композиций, так как позволяет передать пространство и протяжённость. Вертикальный формат

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.