

**РАБОТА
В
МАТЕРИАЛЕ**

2 год

Ирина Онищенко

Работа в материале. 2 год

<https://litres.ru/74048924>

SelfPub; 2026

Аннотация

Данная книга является частью авторской программы по предмету «Работа в материале» и предназначена для обучения детей по дополнительной предпрофессиональной программе «Декоративно-прикладное творчество».

Данное пособие соответствует второму году обучения. В нём сохраняются основные разделы программы, однако происходит их последовательное усложнение: расширяются задачи, углубляется работа с формой и композицией, вводятся более сложные художественные материалы и техники.

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.

Ирина Онищенко

Работа в материале. 2 год

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 компози-

ции, 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.

Данное пособие соответствует **второму году обучения**. В нём сохраняются основные разделы программы, однако происходит их последовательное усложнение: расширяются задачи, углубляется работа с формой и композицией, вводятся более сложные художественные материалы и техники. Помимо бумаги и картона, учащиеся начинают работать с такими материалами, как ткань, фетр и другие, что позволяет расширить представления о декоративных возможностях и способах работы в материале.

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-приклад-

ное творчество», а также может быть использовано в системе дополнительного художественного образования.

Раздел 1. Основы общей композиции

Тема 1.1 Основные законы композиции

Основной задачей данной темы является формирование у учащихся понимания ключевых признаков композиции: **целостности, равновесия и композиционного центра**.

В процессе изучения темы учащиеся знакомятся с определениями данных понятий, их ролью в построении композиции и влиянием на восприятие художественной работы. Особое внимание уделяется осознанию того, что именно взаимодействие этих признаков делает композицию гармоничной и выразительной.

Теоретическую часть рекомендуется сопровождать показом презентации, демонстрацией схем и примеров готовых работ. Важно рассматривать произведения художников, анализируя, каким образом в них реализованы целостность, равновесие и композиционный центр.

Такой подход помогает учащимся не только усвоить теоретический материал, но и увидеть его применение на практике.

Практическая работа направлена на формирование навыка создания гармоничной композиции с учётом основных её признаков.

На начальном этапе рекомендуется использовать простые

геометрические формы — например, два прямоугольника разного размера, соотносящиеся по принципу золотого сечения. Работа с такими элементами позволяет учащимся легче понять закономерности расположения объектов на плоскости.

Перемещая формы по листу, учащиеся учатся:

находить композиционный центр;

выстраивать равновесие;

добиваться целостности изображения.

После выполнения упражнений учащиеся переходят к созданию творческой композиции, в которой применяют полученные знания.

Теоретическая часть

Основные признаки композиции

В композиции выделяют три основных признака: **целостность, равновесие и композиционный центр**.

Целостность (единство)

Целостность означает, что все элементы композиции объединены общей идеей и воспринимаются как единое целое. Ни одна деталь не должна выбиваться из общего решения или нарушать гармонию.

Основные принципы целостности:

все элементы взаимосвязаны и работают на общий образ;

форма и стиль элементов согласованы между собой;

в композиции отсутствуют случайные и лишние детали;

все части подчинены единому замыслу.

Равновесие (баланс)

Равновесие создаёт ощущение устойчивости и гармонии в композиции. Оно достигается за счёт правильного распределения элементов на листе.

Равновесие может быть:

симметричным — элементы зеркально расположены относительно оси; создаёт ощущение порядка и спокойствия;

асимметричным — элементы различаются по форме и размеру, но уравновешены между собой; создаёт динамику и выразительность.

При построении равновесия важно учитывать:

визуальный вес элементов (размер, цвет, тон, фактура);

равномерное распределение объектов на листе;

соотношение крупных и мелких элементов.

Композиционный центр

Композиционный центр — это главный элемент или зона, на которую в первую очередь обращает внимание зритель.

Он может располагаться как в центре, так и быть смещённым для большей выразительности.

Чтобы выделить композиционный центр, используют:

контраст (по цвету, тону, размеру);

расположение на значимом месте (например, по правилу третей);

отличие по форме или детализации.

Грамотное сочетание целостности, равновесия и компо-

зиционного центра позволяет создать гармоничную и выразительную композицию.

Практическая часть.

Задание: выполнить декоративную композицию «Птицы» с учётом основных признаков композиции: целостности, равновесия и композиционного центра.

Цель: научиться создавать гармоничную композицию, осознанно применяя основные композиционные принципы.

Ход выполнения:

на формате листа гармонично расположить два прямоугольника разного размера, соотносящиеся по принципу золотого сечения;

в пределах прямоугольников наметить силуэты птиц (допускается незначительный выход элементов за границы формы, например хвоста или крыла);

перенести силуэты птиц на основной формат;

выполнить членение плоскости, используя предложенные схемы;

дополнить композицию декоративными элементами и орнаментами;

выполнить цветовое решение работы гуашью;

проработать детали с помощью маркера.

Материал: тонированная бумага, картон, карандаш, гуашь, маркеры.

Размер композиции: формат листа А3

Шаблоны и трафареты: прямоугольники разного размера, соотносящиеся по принципу золотого сечения, например 13*21 см и 8*13 см), примеры декоративных элементов и орнаментов, схемы членения плоскости.

Преобразование задания:

Для более слабых учащихся возможно использование упрощённых силуэтов птиц;

Для более сильных учащихся возможно:

самостоятельный подбор пропорций прямоугольников с сохранением принципа золотого сечения;

усложнение формы за счёт трансформации геометрических фигур (разрезание, наложение, вычитание форм);

разработка собственных схем членения плоскости;

усложнение декоративных элементов и орнаментов;

более детальная проработка образа птицы.

Пример выполнения задания

Тема 1.2 Метрический и ритмический ряды

Задача данной темы — познакомить учащихся с понятиями метра и ритма в композиции, раскрыть их сходство и различия, а также показать их роль в создании выразительной художественной работы.

В процессе изучения учащиеся осваивают принципы построения ритмичной композиции, учатся избегать монотонности и добиваться визуальной выразительности за счёт чередования элементов, их размера и расположения.

Теоретическая часть сопровождается демонстрацией пре-

зентации, включающей наглядные примеры и анализ произведений художников. Особое внимание уделяется разбору того, как метр и ритм проявляются в реальных работах и каким образом влияют на восприятие композиции.

Практическая часть выстроена поэтапно. На первом этапе учащиеся выполняют упражнения по организации простых геометрических форм — квадратов и прямоугольников — в ритмичную композицию на плоскости листа. Основная задача — почувствовать закономерности чередования, равновесие и динамику.

На втором этапе происходит переход к образному решению: на основе выстроенной композиции геометрические формы трансформируются в изображения пряничных домиков. Это позволяет закрепить полученные знания и применить их в более творческом и осмысленном формате.

Теоретическая часть

Метр и ритм в композиции

Одними из важнейших средств организации композиции являются метр и ритм. Они помогают упорядочить элементы изображения, задать характер работы и управлять восприятием зрителя.

Метрический ряд

Метрический ряд — это равномерное повторение одинаковых элементов через равные промежутки. Такое построение создаёт ощущение порядка, устойчивости и спокой-

ствия.

Основная особенность метрического ряда — его предсказуемость: элементы практически не меняются, а расстояние между ними остаётся постоянным. Благодаря этому композиция выглядит статичной и уравновешенной.

Метр помогает структурировать пространство, сделать его понятным и организованным. Он часто используется там, где важно подчеркнуть чёткость и регулярность.

Примеры метрического ряда можно увидеть в окружающей среде: это ряд одинаковых стульев, забор с повторяющимися секциями, орнамент из одинаковых элементов.

Ритмический ряд

Ритмический ряд строится на повторении элементов с изменениями. Это может быть изменение формы, размера, цвета или расстояния между элементами. За счёт этого возникает ощущение движения, развития и «живости» композиции.

В отличие от метра, ритм не является полностью предсказуемым. Он привлекает внимание, направляет взгляд зрителя и делает работу более выразительной.

Ритм может проявляться по-разному:

— через изменение размеров элементов (от меньшего к большему или наоборот),

— через варьирование расстояний между ними,

— через чередование форм и цветов,

— через контрастные акценты.

Такая организация помогает избежать однообразия и делает композицию более динамичной.

Основные отличия метра и ритма

Главное различие между метрическим и ритмическим рядом заключается в степени изменения элементов.

Метр — это неизменность и равномерность. Он создаёт ощущение стабильности и порядка.

Ритм — это изменение и разнообразие. Он добавляет движение, выразительность и эмоциональность.

Если все элементы одинаковы и расположены через равные промежутки — это метр.

Если элементы меняются или меняется расстояние между ними — это уже ритм.

Практическое применение

В художественной практике метр и ритм часто используются вместе. Метр может служить основой композиции, а ритм — оживлять её, добавляя акценты и динамику.

Для спокойных, уравновешенных работ чаще используют метрический ряд.

Для более выразительных и динамичных композиций —

ритмический.

Понимание этих принципов позволяет осознанно выстраивать композицию и делать её не только правильной, но и выразительной.

Практическая часть.

Задание: создать декоративную композицию «Пряничный город», используя геометрическую основу и принципы ритма. В процессе работы важно не только придумать образ, но и выстроить композицию так, чтобы она была выразительной и организованной.

Цель: освоить принципы ритмической организации композиции и научиться применять ритм в декоративной работе.

Ход выполнения:

на листе тонированной бумаги формата А3 выполнить ритмичное размещение прямоугольников и квадратов разного размера, соотнося их между собой по принципу золотого сечения.

зафиксировать полученную композицию (сделать фотографию).

обвести фигуры на белую бумагу (черновик).

внутри каждого прямоугольника и квадрата выполнить изображение пряничного домика (с опорой на предложенные преподавателем примеры).

разрезать изображения домиков на отдельные составные

элементы.

подобрать цветную и тонированную бумагу в соответствии с задуманной цветовой гаммой и общей идеей композиции.

вырезать детали домиков из выбранной бумаги.

собрать композицию, приклеив элементы на основной фон.

дополнить работу графическими деталями и декоративными элементами с помощью маркера.

Материал: тонированная бумага, белая и цветная бумага, карандаш, ножницы, клей, маркеры.

Размер композиции: формат листа А3

Шаблоны и трафареты: прямоугольники и квадраты разного размера, соотносящиеся по принципу золотого сечения, примеры пряничных домиков.

Преобразование задания:

Для более слабых учащихся возможно:

упрощённые формы домиков (без сложных деталей и декора);

ограниченная цветовая палитра (2–3 цвета) для облегчения выбора;

работа без этапа разрезания на мелкие элементы (укрупнённые детали);

выполнение композиции с более чёткими подсказками по расположению элементов.

Для более сильных учащихся возможно:

усложнение форм домиков, введение асимметрии и разнообразия силуэтов;

использование сложного ритма (изменение не только размера, но и интервалов между элементами);

проработка цветовой гармонии (нюансные или контрастные сочетания);

добавление дополнительных элементов среды (деревья, дорожки, детали окружения), подчинённых общему ритму;

усиление декоративной проработки: орнаменты, фактуры, графические акценты.

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.