Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 10»

Методические рекомендации к проведению уроков по предмету «Станковая композиция» на тему «Многофигурная композиция. Моя семья»

Савчукова А. Н.

преподаватель отделения

изобразительного искусства

Брянск

2024 г.

Введение

В современном обществе появилась тенденция к изменению представлений о семейных ценностях, увеличению числа разводов. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно закладывать основные ценности еще с малого возраста и продолжать их воспитание в школьном возрасте и готовить детей к будущей семейной жизни. Одной из главных задач образовательных учреждений, а также самого педагога является формирование основ традиционных семейных ценностей у детей, дополнение и поддержка ценностей, которые закладываются в семье. Также существует необходимость создавать среду, которая помогает эти ценности развивать и укреплять. Для достижения этих задач преподаватели проводят занятия посвященные таким важным аспектам, как семья, дружба, традиции семьи, забота о близких и их поддержка. В ДШИ или ДХШ наиболее подходящий формат занятий проводится именно на «Станковой композиции».

В современном мире искусства станковая композиция занимает особое место, позволяя юным художникам выразить свои идеи и эмоции через уникальное сочетание форм, линий и цветов. Одним из важных аспектов этого направления является создание многофигурных композиций, которые отражают разнообразие жизни и отношений вокруг нас. В рамках уроков по предмету «Станковая композиция» ученики имеют возможность погрузиться в мир творчества. Работа с композицией, в которой изображается семья, открывает перед учениками мир художественного творчества, позволяя им проявить свое внутреннее мироощущение и восприятие окружающего мира. Используя тему «Моя семья» для создания уникальных работ у детей есть возможность не только узнать что-то новое по данной теме, но и выразить свое отношение и чувства к пониманию темы семьи и семейных ценностей.

Были определены цели и задачи, которые предстоит выполнить на занятиях посвященных теме семьи.

Цели:

- Формирование основ традиционных семейных ценностей у детей на уроках станковой композиции;

- Продолжить изучение в практическом применении понятий «цветовой контраст», «родственно-контрастная группа цветов», «цветовая гармония»;

Задачи:

- Выполнить живописную композицию с двумя-тремя фигурами людей на тему: «Моя семья»;

-Познакомить детей с работами знаменитых русских художников посвященных теме семьи и семейных ценностей. Проанализировать методы и композиционные приемы, которые использовали авторы при выполнении своих работ.

- Изучить возможности подчинения цветотонального решения композиции ее замыслу;

- Приобретение навыков по поиску эмоционально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом;

Основные этапы уроков с методическими рекомендациями.

Так как для темы «Многофигурная композиция. Моя семья» в учебной программе для третьего класс выделяется примерно от 10 до16 часов, предлагается разделит процесс обучения и выполнения заданий на несколько этапов.

1. Вводная беседа, посвященная теме семьи и формированию у учащихся традиционных семейных ценностей через рассмотрение примеров работ знаменитых русских художников, а также знакомство с биографией некоторых выдающихся авторов работавших с жанром бытовой живописи (на примере жизни и творчества К.В. Лемоха, Ю.П. Кугача, Ф.П. Решетникова и др.).
2. Теоретический материал, посвященный изучению влиянию цвета на восприятие композиции в целом, а также рассмотрим принципы и приемы использования цвета для достижения наиболее удачного композиционного решения в практической работе.
3. Начало практической работы над композицией. Выполнение эскизов на тему «Многофигурная композиция. Моя семья» с учетом полученных знаний на предыдущих этапах работы.
4. Выбор наиболее удачной композиции и выполнение работы в материале.

Методические пояснения по курсу

1. Как всем известно, формирование семейных ценностей и традиций в первую очередь должно зависеть от родителей и семьи, а задачей педагогов и образовательных учреждений является дополнение и укрепление тех знаний которые ребенок получил в семье. Формирование семейных ценностей в школе искусств играет значимую роль в развитии художественного вкуса и воспитании уважения к семейным ценностям.

Семейные ценности это важная система традиций, правил, норм и убеждений, передаваемые из поколения в поколение, которые помогают сформировать основы взаимоотношений, как в семье, так и в социуме. Через семейные ценности происходит формирование личности ребенка, именно в семье он учится различать, что такое добро, а что зло, прививаются первые нормы морали и этики, развивается чувство ответственности и справедливости. Семейные ценности напрямую влияют и на поведение детей. Если они находятся в атмосфере любви, где каждый член семьи заботится, поддерживает и проявляет уважение к членам своей семьи и другим людям, то и ребенок будет проявлять эти качества во взаимоотношениях с окружающими.

Значимую роль в формировании семейных ценностей играют традиции, передаваемые из поколения в поколение. Это целая система обычаев и действий, которые формируют у детей чувство приобщенности к общему делу, а также вызывают чувство стабильности и последовательности. Такими семейными традициями могут стать совместные завтраки или ужины, какие-то семейные праздники или даже семейный просмотр фильмов каждый выходной. Традиции помогают детям понять свою роль в семье и обществе, развивают самоуважение и уважение к прошлым поколениям, а также способствуют развитию понимания моральных норм и принципов.

На начальном этапе проведения уроков по предмету «Станковая

композиция» на тему «Многофигурная композиция. Моя семья» рекомендуется начать с вводной беседы, посвященной традиционным семейным ценностям. Это поможет учащимся понять важность семьи как основы человеческого общества, а также повлияет на выбор темы для будущей работы.

Для того чтобы лучше понять различные подходы к изображению темы семьи в искусстве, рекомендуется изучить работы знаменитых художников, посвященные этой теме, а также познакомиться с биографией некоторых художников в чьем творчестве тема семьи и семейных взаимоотношений занимает значимое место. Это поможет учащимся разносторонне подойти к созданию своей композиции и найти вдохновение в произведениях мастеров.

Тема семьи издревле показывается во всех видах искусств. Уже в глубокой древности человек, изображал семью на сводах пещер, летописцы описывали быт и семейные традиции. А с появлением изобразительного искусства художники часто для своих полотен выбирали именно тему семьи и их взаимоотношений. В живописных произведениях художники передавали не только индивидуальность и неповторимый характер персонажей, но в первую очередь тонкие отношения, душевную теплоту. Все те уникальные черты семьи, которые ценятся превыше всего, дарят чувство защищенности и влекут своей искренностью. Примеры полотен русских художников, таких как "Завтрак маленькой дочери" И.Е. Репина или "Проводы невесты" К.П. Брюллова, демонстрируют традиционные семейные ценности, важность единения и поддержки в семье. Работы Ю.П. Кугача, такие как "У колыбели» и "В семье. Первые шаги", погружают зрителей в атмосферу тепла и уюта семейного очага, подчеркивая важность семейной гармонии и взаимопонимания. К.В. Лемох в своем творчестве уделял особое внимание жизни обычной крестьянской семьи, показывая как маленькие семейные радости «Семейная радость», так и тяготы жизни «Без кормильца». В творчестве Ф.П. Решетникова тема семьи и воспитания прослеживается в знаменитых полотнах « Прибыл на каникулы», «Опять двойка», «Переэкзаменовка».

Анализ произведений знаменитых художников позволяет учащимся погрузиться в атмосферу семейного благополучия, любви и взаимопонимания, прививая им ценности, которые ценятся и в постоянно меняющемся обществе. А также у учеников есть возможность рассмотреть художественные методы и приемы, которые использовали авторы для достижения наибольшей выразительности своего творческого замысла. А биографии этих художников дополняют их произведения, показывая, как сильное семейное воспитание и поддержка сказываются на творческом пути и личностном развитии каждого. Подобный подход открывает учащимся глубокое понимание ценности семьи и вдохновляет их на поддержание традиционных семейных ценностей в собственной жизни.

2. Композиция в изобразительном искусстве это не только построение художественного произведения, но и соединение, сочетание различных частей в единое целое – в идею. Восприятие рисунка во многом зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

На уроках станковой композиции рекомендуется обращать особое внимание на цвет в композиции. Выбор цвета и цветовой гаммы в композиции оказывает огромное влияние на восприятие произведения. Теплая или холодная цветовая гамма по-разному влияют на настроение и вызывают определенные ассоциации (теплые цвета – энергия, тепло, холодны – спокойствие, равновесие). Зная об этой особенности можно задать определенное настроение, посыл в своей работе. А к примеру, цветовой контраст может использоваться для выделения главных элементов в работе, добавления динамики и интереса к изображению.

Восприятие цвета во многом зависит от цветового тона, степени яркости и насыщенности. А отношения светлоты цвета образуют цветовую тональность. При изображении глубокого пространства меняется насыщенность цвета и создаются различные его оттенки. Практика показывает, что только живописные работы дают возможность в полной мере постичь все выразительные средства цвета. Выбор цветовых отношений это не только теоретические знания, но и большой практический эксперимент, в котором заложен огромный потенциал и безграничное поле для творческой деятельности на пути создания художественных образов. Экспериментирование с цветотональным решением композиции является важным этапом в процессе создания художественного произведения. Ученики могут использовать различные приемы и техники для достижения нужного эффекта и передачи особенностей своей задумки через композицию.

Как уже было сказано выше, особое внимание следует уделить работе с цветом. Учащимся можно предложить экспериментировать с цветовыми контрастами и нюансами, создавать интересные сочетания и находить цветовые решения, отражающие замысел композиции. При этом важно помнить, что цвет в композиции способен передавать настроение и эмоции, поэтому выбор цветов должен быть обоснованным.

3. После изучения и анализа всех теоретических материалов ученики приступают к практической части задания. Дети начинают создать свою собственную многофигурную композицию на тему "Моя семья". При разработке эскизов своих будущих работ учащимся следует обратить внимание на сочетание форм и размеров фигур, расположение персонажей на полотне, выбор цветового решения. Важно помнить о значении цветового решения для передачи настроения и эмоций, которые художник хочет донести через свою работу.

На этом этапе работы ученикам предлагается разработать несколько вариантов карандашных зарисовок по заданной теме. Далее выбрав удачную композицию, выполняется несколько эскизов в цвете, для поиска наиболее гармоничного сочетания. Здесь же выбирается формат (горизонтальный или вертикальный), техника исполнения и художественные материалы(гуашь или акварель) для будущей композиции.

По ходу практической работы учеников выполняются целевые обходы для наблюдения за этапами и правильностью выполнения приемов работы, в случае необходимости некоторым ученикам оказывается помощь. Осуществляется контроль над качеством выполняемой работой.

4. На последнем этапе работы учениками (на формате А2) выполняется окончательный вариант композиции в цвете с проработкой деталей. Детям следует учесть все ошибки и недочеты, сделанные на предыдущих этапах работы, чтоб итоговый вариант композиции полностью соответствовал замыслу и выглядел завершенным. Также, по завершению работы над композицией, ученикам предлагается обсудить свои произведения, выразить свои мысли о семье и семейных ценностях. Что у них получилось лучше всего, а над чем нужно будет еще поработать. Небольшая дискуссия в конце урока позволит им не только развить свои художественные навыки, но и поработать над важными для них темами.

Заключение

Композиция "Моя семья" открывает перед юными художниками бесконечные возможности творчества: объединение различных фигур, игра светотеней и цветов, а также возможность воплощать в искусстве свои чувства и мысли о семье, позволяет воссоздать красоту и тепло семейных отношений на полотне, а также увидеть собственную семью с новой стороны. Эта тема может стать важным инструментом в формирования семейных ценностей в ДШИ.

С помощью данных методических рекомендаций уроки по теме "Многофигурная композиция. Моя семья" станут интересными и познавательными для учащихся, будут способствовать развитию их художественного потенциала и формированию семейных ценностей через искусство, сформируют уважение к традициям семьи и страны в целом.

После освоения всего материала подготовленного по теме и завершения практической работы над композициями, полученные рисунки можно использовать для участия в выставках и конкурсах посвященные теме семьи.