

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Тулуна «Детская художественная школа»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
(Методика преподавания в 1 классе ДХШ)**

НА ТЕМУ:

**«АКТИВИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА»**

по дисциплине: «Композиция станковая»

**Автор-составитель: Яворский Н.А.,
преподаватель МАУ ДО г. Тулуна «ДХШ»**

**Тулун
2023**

Аннотация

Методические рекомендации созданы на основе личного педагогического опыта. Цель данной работы, методическая поддержка и помощь в изучении дисциплины «Композиция станковая» первый год обучения. В данной методических рекомендациях собраны упражнения для учащихся первого года обучения, которые помогут преподавателю более интересно и доступно провести занятия по теме «Организация центра в сюжетной композиции». Рекомендации могут быть полезны всем, кто учит детей изобразительному искусству.

Содержание

Введение	3
1 Основная часть.....	4
1.1 Методы обучения.....	5
1.2 Варианты организации композиционного центра (упражнения).....	8
1.3 Анализ репродукций известных художников.....	10
1.4 Формы и методы контроля.....	12
Заключение.....	13
Список использованной литературы.....	14
Приложение.....	16

Введение

Уроки композиции в школе искусств всегда воспринимаются с большим увлечением и энтузиазмом, чем другие предметы. И это не случайно, ведь уроки композиции дарят детям возможность фантазировать, мыслить, творить. Все их творческие возможности, умение думать, их навыки, полученные на уроках рисунка и живописи – все это начинает работать для создания чего-то нового, необычного, того, что никто до них ещё не создавал. Дети любят выдумывать, и эта склонность на уроках композиции как никогда кстати. Однако, придумывая и фантазируя, дети не всегда четко понимают, что они хотят выразить своими фантазиями, что могут рассказать их произведения. Важно направить ребят и помочь понять теоретический материал предмета «Композиция станковая».

Методические рекомендации предназначены для преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ, руководителям кружков рисования, руководителей ИЗО студий, особенно будет полезен данный материал молодым специалистам.

Рекомендации созданы на основе ФГТ в области изобразительное искусство, а также примерной программы по учебному предмету ПО.01.УП.03 «Композиция станковая» ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» и личного педагогического опыта.

В данной методической продукции собраны упражнения для учащихся первого года обучения, которые помогут преподавателю более интересно и доступно провести занятия по теме «Организация композиционного центра».

Цель данных рекомендаций, познакомить преподавателей с приемами, упражнениями, применяемыми при преподавании начальных знаний предмета «Композиция станковая», методическая помощь при изучении темы «Организация композиционного центра».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- исследование проблемы «Организация композиционном центра» в детских рисунках;
- сбор и систематизацию накопленного опыта;
- описание методических указаний к выполнению упражнений.

Глава 1. Основная часть

Ставя задачу организации согласованной композиции из определенного количества элементов, мы выражаем единство художественного произведения в единстве пластического решения, образного и смыслового раскрытия темы, в единстве формообразования, колористического и фактурного решения. Единства можно добиться путем соподчинения. Но прежде чем разбираться в различных вариантах соподчинения, обратим внимание на организацию композиционного центра, так как соподчинение происходит в основном между центром и прочими элементами. Именно композиционный центр является выразителем художественного образа и несет смысловую нагрузку. Не всегда в рисунках детей присутствует организация композиционного центра. Встречаются работы, где идёт простое перечисление объектов, равных по значению. С помощью, каких средств юному художнику выделить среди нагромождения мебели, посуды разнообразной формы или природных объектов в пейзаже и т.п. фигуру главного героя, или среди группы котят или зайчиков выделить главного – Кота в сапогах или Зайку-зазнайку. Или в запутанном городском пейзаже направить взгляд зрителя в нужном направлении к главному элементу сюжета. В данной методической продукции даётся пояснение, какими изобразительными средствами может воспользоваться художник, чтобы создать композиционный центр в своем произведении.

А. Апишин в статье «Композиция в художественной школе. Способы выделения композиционного центра» отмечает, что «Использует ли педагог игровую форму, или форму беседы или какие-либо еще — не важно. Главное, чтобы дети усвоили пункты программы, чтобы преподаватель смог заинтересовать детей, смог создать благоприятную и дружную атмосферу в

классе. В процессе работы над черновыми почеркушками, педагог может давать комментарии, объясняя, где мог бы располагаться главный силуэт композиции и почему. Такими пояснениями преподаватель раскрывает смысл этих сложных понятий. Т.о. учащийся, на практике видит, как воплотить эту сложную теорию, в процессе своей работы». [1, с. 1]. «Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами в соответствии с основными законами композиции. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя»¹.

Композиционный центр – это специально выделенное место для направления взгляда зрителя к центру. Буквальный центр листа и композиционный центр не одно и то же. Композиционный центр – доминанта может быть в углу формата, и в правой или левой стороне, и в центре. Все дело в ощущении. Взгляд зрителя должен «тянуться» к этой доминанте. Композицию выстраивают относительно композиционного центра для того, чтобы композиция воспринималась как единое целое. В данной работе собраны упражнения, нацеленные на знакомство учащихся со способами выделения композиционного центра и средствами организации композиции.

1.1. Методы обучения

Умение рисовать всегда имело и имеет немаловажное значение для человека, а его использование служило и служит одним из средств общения между людьми. Первобытный человек приобретал навыки в рисовании путем наблюдения и подражания. В основе современной правильной организации занятий лежит методика преподавания, то есть особенность работы педагога с учениками. Большое значение имеют способы обучения, принципы обучения, а также цели и задачи учебно-воспитательного процесса в целом.

¹ Шорохов Е.В. Основы композиции: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд». – М.: Просвещение, 1979. с. 97

В своих трудах Г. А. Гиппиус утверждает, что «Обучение рисованию есть искусство, умение видеть есть важное искусство. Но приобрести это искусство деньгами нельзя; в нем нужно упражняться: одно только упражнение доводит до совершенства. Дети должны начинать свое образование с наглядности»². Чтобы научиться рисовать, нужно научиться рассуждать и мыслить, говорит Гиппиус, а это необходимо всем людям, и развивать умение мыслить надо с детского возраста. Много ценных методических рекомендаций и советов дает Гиппиус во второй части своих очерков — «Первоначальное обучение. О наглядности». Методика преподавания должна основываться, по его мнению, «не только на данных практической работы, но и на данных науки, прежде всего психологии»³. К педагогу Гиппиус предъявляет очень высокие требования. Педагог должен не только многое знать и уметь, но и выступать перед учениками как актер. «Учитель в некотором отношении должен подражать актеру: точно как актер, он никогда не должен показывать собственное свое расположение духа, но только такое, которого требует роль...»⁴. Работа каждого ученика должна быть в поле зрения преподавателя. «Надобно осматривать все ученические работы; и хотя это в полных классах отнимает довольно времени, но и здесь опыт и навык много облегчают. Тетради должны лежать открытыми пред каждым из учащихся; учитель ходит между лавок и смотрит наскоро, чтоб так или не так сделано»⁵. Большое внимание Гиппиус обращает на материалы и оборудование: «Как худым пером невозможно хорошо писать, так точно нельзя хорошо рисовать худым карандашом. Следственно, учитель должен заботиться о хорошем материале; никто более его не чувствует в нем нужды, никому другому недостаток в хорошем материале столь не чувствителен, как учителю. Пусть же он потрудится выбрать оный»⁶.

² Гиппиус Г.А. Очерки теории рисования как общего учебного предмет / Г.А. Гиппиус. – С.-Петербург: Имп. воспитат. дом, 1844. – с. 30

³ Там же с. 32

⁴ Там же с. 53

⁵ Там же с. 76

⁶ Там же с. 357

В данной методической продукции рассматривается необходимость использования наглядности для погружения учащихся в обстановку задаваемую обстоятельствами упражнений. «Наглядные методы обучения — это такие методы, применение которых способствует осуществлению дидактического принципа наглядности в обучении, добавляет методике преподавания разнообразия, повышает действенность и продуктивность урока, развивает у детей наблюдательность, наглядно-образное мышление, зрительную память и внимание»⁷. Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, репродукций, плакатов, таблиц, карт, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. при погружении учащихся в задаваемые обстоятельства можно использовать фотографии или репродукции картин художников.

Также важна артистичность преподавателя, в объяснении материала. И тогда упражнения и повторения понятий будут усвоены учащимися. А благодаря хорошим материалам, рисунки будут выполнены более качественно. Основой данных рекомендаций являются, практические методы обучения. Они основаны на практической деятельности учащихся. К ним относятся упражнения, лабораторные и практические работы. При выполнении упражнений, представленных в данных рекомендациях, учащиеся используют схемы. Выполнение задания начинается с изображения шаблонных композиционных схем, и уже впоследствии дети добавляют в изображении детали, развивая сюжет, фантазируя на заданную тему. Упражнения выполняются на формате А4, акварельными красками.

⁷ Статья «Наглядные методы обучения и их приемы», Zachnik.com – сервис помощи: [сайт].
<https://zachnik.com/spravochnik/pedagogika/teoriya-obucheniya/nagljadnye-metody-obucheniya/>

1.2. Варианты организации композиционного центра (упражнения)

Преподаватель должен понимать психологию ребёнка. И не должен быть «читателем лекции», а уметь донести до детей вышеизложенные понятия и термины простым языком, понятным для ребёнка. Использует ли педагог игровую форму, или форму беседы или какие-либо еще — не важно. Главное, чтобы дети усвоили пункты программы, чтобы преподаватель смог заинтересовать детей, смог создать благоприятную и дружную атмосферу в классе. В данной работе рекомендуется организовать «виртуальное путешествие» какого-либо героя, например цыпленка или бабочки. Дети 10 лет охотно включаются в предложенную преподавателем игру и фантазируют на заданную тему, представляя «цыплёнка» в различных обстоятельствах. Упражнения выполняются на формате А4, акварельными красками.

1. Центр композиции можно выделить **с помощью размера и формы** главного объекта. Один из самых простых способов привлечения внимания к композиционному центру.

Предлагаемые обстоятельства: «Цыпленок, бабочка или другой герой хотел бы познакомиться с ребятами и предстал во всей своей красе, вышел на передний план, чтобы все могли его хорошо рассмотреть. Он главный герой нашего рисунка, он является центром композиции».

Учащимся предлагается обвести шаблон окружности диаметром 12 см в любом месте листа А3. Окружность можно дорисовать, переработать, уточнить форму, чтобы окружность трансформировалась в героя. Вся плоскость формата расположенная вокруг героя заполняется по желанию учащихся, в зависимости от того в какой среде находится герой рисунка

Следующим упражнением может быть ситуация, когда герой оказывается на птичьем дворе среди фигур больших его по размеру. Силуэт цыпленка также будет выделяться на фоне однородных больших силуэтов кур.

2. Центр композиции можно выделить **с помощью изоляции - отделить от других персонажей.**

Предлагаемые обстоятельства: «Главный герой отправился в путешествие и оказался на лесной поляне».

Образовавшаяся пустота в композиционном построении визуально будет доминировать над другими участками плоскости более или менее заполненными элементами. Также в качестве композиционной паузы может быть изображение озера, поля, площади и т.д.

Роль педагога нередко сводится к тому, чтобы просто направлять работу ребенка, заинтересовать его, дать ему возможность просто воплощать свою фантазию.

3. Центр композиции можно выделить **с помощью света, тона.** Нужно просто осветить центр композиции, лучом света, оставив остальное в полумраке.

Предлагаемые обстоятельства: «Пока цыпленок шел по лесу, наступила ночь, и только лунный свет освещал его дорогу...»

Следующее упражнение будет демонстрировать противоположный прием: «Ночь закончилась, впереди рассвет ...» силуэт героя располагается напротив освещенного солнцем неба.

Этот прием также часто используется художниками, а молодыми художниками применяется бессознательно и интуитивно, особенно если в сюжете присутствуют положительные и отрицательные герои, а также, если построение картины связано с освещением.

4. Центр композиции можно выделить **с помощью движения.**

Изобразительное искусство, в отличие от кино не может показать движение, но оно может вызвать ощущение движения. Есть множество приемов для этого: диагонали, неустойчивые треугольники, ритм. Но немаловажное значение имеет момент запечатленного движения.

Предлагаемые обстоятельства: «Герой продолжает своё путешествие и оказывается в волшебном саду, все растения хотят поговорить в нем, цветы

наклонились к герою и, что ему шепчут, деревья протягивают к герою свои ветви...» Визуально линии стремятся к композиционному центру и ведут туда взгляд зрителя.

5. И в завершении изучения данной темы следует отметить, что в картине могут присутствовать и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, главным, а другой подчиненным, чтобы не возникало ощущение неопределенности.

Предлагаемые обстоятельства: «Герой возвращается домой, цыпленок стоит на тропинке, ведущей вдаль к дому...» и дом и цыпленок, оба являются центральными элементами сюжета, но сам цыпленок всё же важнее, весь рассказ о нем. Следует выделить фигуру героя, применив какой-то из изученных ранее приемов. Воспользоваться каким-то из контрастов. Существует ещё много способов выявления визуального центра с помощью контраста не только формы, масштаба, тона, фактуры, но и смыслового начала изображения.

1.3. Анализ репродукций известных художников

Для развития в себе композиционного чутья, навыков и воспитания художественного вкуса необходимо изучать историю искусства, знакомиться с произведениями современных художников. Художник не просто изображает действительность в определенном формате, но учитывая законы композиции, мысленно продумывает размещение всех деталей и главного в картине – ее центра. Каждая композиция имеет свой собственный принцип построения – композиционную структуру и состоит из элементов композиции: композиционного центра, композиционных акцентов и дополнительных составляющих. Принцип построения композиционной структуры зависит от выбранного формата произведения, то есть от ограничивающей его рамки. Грамотное соотношение принципов организации формата и композиционной структуры дает возможность создания гармоничного и равновесного произведения.

Учащимся предлагается проанализировать репродукции известных художников и определить, какие приемы использовал автор для выделения композиционного центра. Нет иного пути, кроме как изучение наследия прошлого. Только узнав, как это делалось до тебя, можно компоновать по-новому, то есть делать так, как до тебя еще не делалось. Как отмечает Н.М. Сокольникова в своем учебном пособии «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе» изучение лучших образцов зарубежной и русской школ «способствует развитию у учащихся изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности» [9, с. 323].

Как рекомендует автор методического издания 2021 г. «Композиция картины» в картине надо найти точку фокусировки «Точка фокусировки это элемент, который захватывает и удерживает внимание зрителя за счет отличия от всех других элементов. Внимание зрителя фокусируется на элементе, чем-либо отличающемся от других, выделяющемся за счет какого-то уникального качества, то есть, за счет контраста» [10, с. 5].

Рассмотрев репродукцию А. Дейнека «Взлет гидроплана», учащиеся легко определяют композиционный центр. В пример противоположного приема, возможно, проанализировать произведение «Село Почово», автор В. Попков.

Картина Рембрандта "Возвращение блудного сына" - классический пример композиции, где главное сильно сдвинуто от центра для наиболее точного раскрытия основной идеи произведения. Главное в картине Рембрандт выделяет светом, сосредотачивая на нём наше внимание.

Картина Иванова «Явление Христа народу» («Явление Мессии») ярким примером выделения главного в композиции с помощью изоляции главного героя от других персонажей.

Характерным примером композиции в живописи передвижников может служить известная картина И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Группа замкнутая, тесная посередине и более

свободная, открытая по краям. Все взоры и движения направлены к центру композиции.

Стэнли Спенсер в картине «Прибытие транспорта с ранеными на перевязочный пункт» применил прием выделения композиционного центра с помощью движения линий.

В картине Ф. Милле «Крестьянка с хворостом» пауза между двумя композиционными центрами призвана усилить психологическую драматургию, созданную в мизансцене. Художник с большим сочувствием относился к нелёгкой доле маленького человека. Драматические ноты звучат уже в первой фигуре крестьянки (первый композиционный центр), расположенной на переднем плане картины. Собранный в связку хворост перевернут верхушкой вниз, и мы понимаем, чтобы связать этот хворост и перевернуть его необходимо проделать определённую работу. И эта тяжёлая ноша пригибает женщину к земле. Вторая женская фигура (второй композиционный центр) дана через паузу. Повторяет действие основной фигуры и усиливает его.⁸

1.4. Формы и методы контроля

Контроль знаний и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от правильной постановки, которого зависит, причём во многом, успех обучения. В методической литературе под контролем в широком смысле понимается проверка чего-нибудь, а в узком – контроль является так называемой «обратной связью» между учителем и учеником, тем этапом учебного процесса, когда учитель получает информацию об эффективности обучения предмету.

Проверка в форме устного ответа (повествования) – это форма закрепления, осмысления и систематизации знаний. Слушая ответы одноклассника, ученики вновь повторяют пройденный материал. Итог урока

⁸ Искусство рассматривания картин. Глава 4. О композиционных центрах в картине. <https://salman-spektor.livejournal.com/24795.html>

по выполнению упражнений подводится в форме выставки - «Путешествие героя»:

- Давайте представим, что вы очень известные художники и вам предложили проиллюстрировать необыкновенные приключения какого-то героя (цыпленок, бабочка и д.р.). Сейчас каждый по своим рисункам расскажет классу историю приключения своего героя, не забывая, отмечать с помощью каких средств вы выделили центр композиции. А остальные побудут в роли известных критиков и скажут, что им нравится в вашей работе, а что можно изменить.

Итог работы класса подводит преподаватель, анализирует работы учащихся, в каждой работе выделяет что-то положительное. Вопрос: чья работа вам нравится? Почему? Так обсуждаем каждую работу и находим, за что похвалить каждого ученика.

Критерии оценки.

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет учебную работу на высоком уровне, четко выделен композиционный центр, правильно усвоены понятия и термины.

4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки. При создании рисунка, необходима постоянная помощь преподавателя.

Заключение

Стоит ли вообще уделять внимание созданию композиционного центра, соподчинению элементов в изобразительном произведении, может просто рисовать, что приходит в голову. Редко встречаются люди, у которых композиционное чутьё развито от природы, также как абсолютный слух (может даже реже), а обычно без системного, последовательного обучения

законам и приемам композиции получаются не произведения искусства, а пересчет разнообразных элементов. Изображение будет, а картина не состоится. И как автору сообщить зрителю, в чём главный смысл произведения. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что композиционный центр определяет всю картину и он необходим.

В процессе выполнения упражнений учащиеся в непринужденной обстановке, фантазируя, подстраиваются под заданные обстоятельства, а преподаватель раскрывает смысл сложных понятий. Учащиеся, на практике видят, как воплотить эту сложную теорию, в процессе своей работы. Но в процессе выполнения упражнений может возникнуть ряд трудностей. Ребята не всегда могут быстро включиться в предлагаемые обстоятельства, для преодоления скованности фантазии можно использовать наглядные пособия: изображение героя, фотографии с изображением леса, поляны, дороги, площади. В процессе выполнения упражнений ребята раскрепощаются и «включаются» в работу.

В данных методических рекомендациях представлен практический опыт учащихся.

Список использованной литературы

1. Апишин А. Композиция в художественной школе. Способы выделения композиционного центра /А. Апишин // Сайт художника Алексея Апишина Zaholstom.ru: [сайт]. – 2023 http://zaholstom.ru/?page_id=337 (дата обращения: 22.04.2023)
2. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – 2-е изд., испр. / М.Ю. Герман. – Спб.: Азбука-классика, 2005. – 480 с.: ил.
3. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева – М.: В. Шевчук, 2008 – 144с.
4. Корепанова О.А. Композиция от А до Я: Ассоциативная композиция / О.А. Корепанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 458с. (Профессиональное мастерство).

5. Лауэр Д. Основы дизайна /Д. Лауэр. – Спб.: Питер, 2014. – 304с.: ил.
6. Могилевцев В.А. Основы композиции: учеб. Пособие / В.А. Могилевцев – Спб.: 4 арт, 2017. – 88 с., ил. – (Изобразительная грамота).
7. Неменский Б.М. Познание искусством / Б.М. Неменский. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 192с.
8. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р.В. Паранюшкин. – Изд. 2-е – Ростов на/Д: 2005/ – 79, 4с.: ил. (Школа изобразительного искусства).
9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Сокольникова Н.М., – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 368 с.
10. Стасенко Е. Композиция картины. Теория и упражнения / дополнительное издание / Е. Стасенко, –Ridero, 2021. – 90 с. 64 ил.
11. Шорохов Е.В. Основы композиции: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Е.В. Шорохов – М.: Просвещение, 1979. – 303 с., ил.
12. Искусство рассматривания картин. Глава 4. О композиционных центрах в картине [сайт]. <https://salman-spektor.livejournal.com/24795.html> (дата обращения: 22.04.2023)
13. Статья «Наглядные методы обучения и их приемы» Zaochnik.com – сервис помощи: [сайт]. <https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teoriya-obucheniya/nagljadnye-metody-obucheniya/> (дата обращения: 10.05.2023)

Приложение

1. Шаблоны для схем

2. Наглядный материал для упражнений, рисунки учащихся

Юрий Васендин

Владимир Жданов

3. Работа Валько Дианы, 10 лет.

«Выделение композиционного центра с помощью размера»

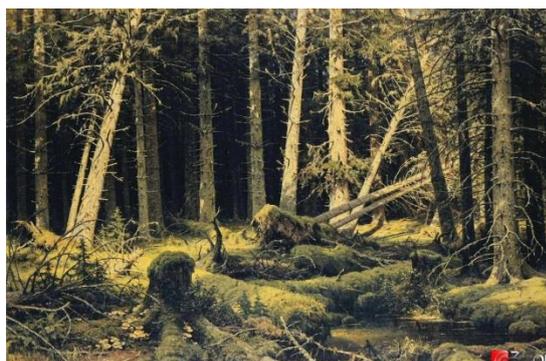

Иван Шишкин

4. Работа Дожжанюк Дарьи, 10 лет.

«Выделение композиционного центра с помощью изоляции»

Георгий Харченко

Иван Шишкин

Иван Шишкин

5. Работы Мачульской Анастасии, 10 лет

«Выделение композиционного центра с помощью света, тона»

Дмитрий Левин

Вячеслав Таранов

6. Работа Валько Дианы, 10 лет.

«Выделение композиционного центра с помощью движения»

Вячеслав Таранов

7. Работа Мачульской Анастасии, 10 лет

«В рисунке два композиционных центра»