

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Филиал изобразительного и декоративно - прикладного искусства
«Вилуйская детская школа искусств им. М.Н. Жиркова»
МР «Вилуйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Методическая разработка
по предмету: «Композиция станковая»
последовательность выполнения сюжетной композиция на тему:
«Якутский героический эпос-Олоҥхо»

Составила: преподаватель
ФИиДПИ МБУ ДО «ВДШИ им.М.Н.Жиркова»
высшей квалификационной категории
Кузьмина Светлана Ильинична

г.Вилуйск, 2024 г.

Аннотация.

Методические рекомендации по предмету «Композиция станковая» составлена для обучающихся 3 класса детских художественных школ и художественных отделений школ искусств по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Живопись» с 4-летним сроком обучения.

Тема изучается по УП «Композиция станковая» во II полугодии 3 класса, рассчитана по программе на 8 часов. Урок по предмету «Композиция станковая» проходит по 2 часа в неделю.

Содержание

I. Пояснительная записка	2
II. Тема сюжетной композиции	3
III. Методическая последовательность.....	6
IV. Сюжетная композиция.....	
V. Методическое обеспечение учебного занятия	6
VI. Список литературы.....	8
Приложение	

I. Пояснительная записка

Станковая композиция является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в ДХШ, ДШИ. От правильно выбранной методики преподавания композиции зависит успех обучения детей изобразительному искусству. Фольклорная основа сюжетной композиции способствует формированию познавательного интереса к традициям народной культуры родного края. Приобщению обучающихся к якутскому народному творчеству. Данные методической рекомендации раскрывают вопросы методической последовательности выполнения учебного задания в работе над сюжетной композицией. Особое внимание уделяется умению сбора материала и изучению темы, умению работать над эскизом, что является основой практических знаний. Работая над небольшими по размеру эскизами, обучающиеся приучаются к вариативности художественного мышления, начинают принимать решения творческого характера. Обязательны просмотры альбомов по искусству, репродукций, анализ композиционных построений в произведениях художников.

Целью является: изучение теории по данной теме и разработка последовательности выполнения учебного задания в работе над сюжетной композицией, на примере создания тематической композиции «Якутский героический эпос-Олонхо».

Основные задачи:

- изучить происхождение эпоса;
- изучить художников работавших над темой эпоса;
- выявить актуальность сюжетной композиции на занятиях по композиции;
- определить цели и задачи темы;
- описать методическую последовательность выполнения композиции «Якутский героический эпос-Олонхо».

Методические рекомендации «Последовательность выполнения сюжетной композиция на тему «Якутский героический эпос - Олонхо» способствуют формированию и развитию образного мышления обучающегося на основе изучения героического эпоса, освоению навыков и умений в области изобразительной деятельности, развитию художественных, творческих, изобразительных способностей детей. Теоретический материал проиллюстрирован работами преподавателей и обучающейся ФИиДПИ «ВДШИ им.м.Н. Жиркова». Данные Методические рекомендации, могут быть использованы для проведения занятий по УП «Композиция» в ДХШ и ДШИ, а также в других учреждениях дополнительного образования детей.

II. Тема сюжетной композиции

Тема: «Якутский героический эпос-олонхо».

Олонхо – общее название героического эпоса якутов, состоящего из множества больших сказаний. Средний размер их 10–15 тысяч стихотворных строк. Крупные олонхо достигают до 20 и более тысяч стихотворных строк. Путем контаминации различных сюжетов якутские олонхосуты (сказители олонхо) в прошлом создавали еще более крупные олонхо, но они остались незаписанными. Якутские олонхо – эпос очень древнего происхождения.

Действие в ОЛОНХО происходит в трёх мирах — Верхнем (якут. Уөһээ Дойду), Среднем (якут. Орто Дойду) и Нижнем (якут. Аллараа Дойду). В середине мироздания находится Аал Луук Мас — Мировое Дерево, корни которого уходят в Нижний мир, крона растёт в Среднем мире, а ветви устремлены высоко в небо, где обитают божества Верхнего мира. В Среднем мире живут люди, а также духи различных предметов, называемые «иччи». В олонхо каждое живое существо, каждый предмет имеет свой дух «иччи». Особенно значительна богиня Аан Алахчын Хотун – дух земли. Она обитает в родовом священном древе Аар-Лууп-Мас («Великое Дуб-Дерево»). Богиня земли помогает герою и его людям, ходатайствует перед богами в пользу людей, благословляет идущего в поход героя, вселяет в него силу, дав выпить молоко из своей груди. Герою, находящемуся в походе, очень нужны духи-«иччи» различных мест, горных проходов, рек, морей. Ему приходится их одаривать, чтобы они благополучно пропустили его через свою территорию, не устраивали ему разных помех.

В олонхо описывается изначальная жизнь человека с первого появления его на земле. Человек, появившись на земле, начинает организовывать жизнь на ней, преодолевая различные препятствия, встающие на его пути. Препятствия эти создателям олонхо представляются в виде чудовищ, заполонивших прекрасную страну. Они разрушают ее и уничтожают на ней все живое. Человек должен очистить страну от этих чудовищ и создать на ней изобильную, мирную и счастливую жизнь. Таковы высокие цели, стоящие перед первым человеком. Поэтому им должен быть необыкновенный, чудесный герой с предопределенной свыше судьбой, специально посланный:

Герой и его племя божественного происхождения. Поэтому племя героя называется «айыы-аймага» («родственники божества»). Под именем племени «айыы-аймага» подразумеваются предки якутов – создателей олонхо.

Соответственно своему высокому назначению, герой изображается не только самым сильным, но и красивым, статным. В олонхо внешний облик человека отражает его внутреннее содержание. Поэтому герой Нюргун Боотур Стремительный, прежде всего, могущественный богатырь, ведущий смертельную борьбу. Поэтому он рисуется еще величественным и грозным:

Образы олонхо резко контрастны. Если герой – добрый защитник людей, спасающий всех попавших в беду, то представители племени «абаасы-аймага» (букв.: «родственники черта») рисуются как злые и безобразные чудовища – это однорукие и одноногие циклопы. Они наделены всеми мыслимыми пороками (злостью, жестокостью, похотливостью, нечистоплотностью).

Богатыри абаасы нападают на людей, грабят и разрушают их страну, похищают женщин (Туйаарыма Куо). Похищение женщин в олонхо показывается как символ всех обид, оскорблений и унижений людей. При всем этом богатыри абаасы носят бесспорные человеческие черты. Арсан Дуолай носит признаки главы патриархального рода. В ходе событий герои вступают с ними в переговоры. Переговоры эти похожи на переговоры между представителями враждующих племен. Герои с богатырями и шаманками абаасы совершают различные сделки: временно мирятся, дают друг другу клятву не нападать во время перемирия. Иногда герои побежденных ими богатырей абаасы не убивают, а отпускают с миром, взяв слово больше не нападать на людей, или обращают их в рабов. Интересны в этом отношении брачные сделки между побежденными богатырями айыы и могущественными шаманками абаасы – победительницами их. У них нестерпимо желание выйти замуж за богатыря айыы. Для этого они готовы предать даже родного брата – главного противника героя. Пользуясь этой их слабостью, побежденный ими богатырь айыы дает обманное обещание жениться на шаманке-победительнице и совершает с ней различные сделки против ее брата. Вокруг героев и богатырей абаасы группируются все остальные персонажи олонхо: родители и родственники, добрые и злые божества и духи, шаманы и шаманки, вестники, рабы, «стражи» разных мест и множество других второстепенных персонажей.

Подготовительная работа: сбор материала, выполнение зарисовок из книг, этюдов фигур людей, одежды, животных, копии иллюстраций:

- Мужской якутский традиционный костюм;
- Женский якутский традиционный костюм;
- Якутская юрта-балабан;
- Утварь;
- Конская утварь;
- Пейзаж.

III. Методическая последовательность

В работе над сюжетной композицией особое внимание уделяется методической последовательности выполнения учебного задания по следующим этапам:

1. Изучение темы и выявление главной идеи, анализ иллюстраций по теме, выбор сюжета эпоса.
2. Сбор материала по теме: выполнение набросков, зарисовок, по представлению. Зарисовки из книг объектов строений, костюмов, предметов быта, утвари необходимых для работы.
3. Разработка форэскизов.
4. Выполнение эскизов линейных, тональных, цветовых, поиск художественного решения темы.
5. Утверждение самого удачного варианта.
6. Увеличение эскиза до нужного размера, работа над рисунком.
7. Выполнение композиции по эскизу, обобщение, цельность колористического и композиционного решения.

I этап – Выбор сюжета. изучение темы, выявление главной идеи (беседа, диалог, рассматривание репродукций, обсуждение, анализ, сравнение). Выбор сюжета. Выбирая сюжет, учащийся должен для себя ясно сформулировать, что он хочет изобразить и уметь рассказать это словами.

II этап - Сбор материала. Умение собирать материал, является важнейшей частью в работе над сюжетной композицией. Этот этап требует постоянного контроля и активного участия со стороны преподавателя. Обучающиеся должны научиться работать с книгой, пользоваться библиотекой, делать зарисовки, копировать с книг. Просмотры альбомов по искусству, репродукций, анализ композиционных построений в произведениях художников, целевые экскурсии в Краеведческий музей, музей Хомуса, выставок - являются необходимой частью в обучении композиции.

III этап - Эскизирование. Выполнение форэскиза- эскизы небольших размеров, без проработки деталей, выполняемый с целью поиска основной идеи, определения композиции и общего тонального и цветового решения. Особое внимание уделяется умению работать над эскизом, что является основой практических знаний. Работая над небольшими по размеру эскизами, обучающиеся приучаются к вариативности художественного мышления, начинают принимать решения творческого характера. Продолжается изучение основных схем композиционных построений, изучение основ перспективы и анатомии. Раскрывая перед учащимися весь сложный процесс создания композиции, преподаватель должен обращать внимание, на такие важные моменты решения замысла, как выделение главного и подчинение ему второстепенного, установление связей между отдельными частями композиции и подчинение их целому, на необходимость всех средств колорита, тона, светотени, силуэта и контрастов, статики и динамики, линейного, цветового и светового ритма для достижения равновесия и цельности в композиции. Обращать внимание на многообразие способов решения темы, на использование системы контрастов: света и цвета, типов, характеров и т. д. Необходимо объяснять различие решения одно – фигурной и многофигурной композиции, особенности передачи пространства, движения, времени, цвета и света. Развивать умение применять полученные знания при выполнении

практических заданий. Умения добиваться художественно – образной выразительности и цельности колористического и композиционного решения.

IV этап - Тональный и цветовой эскиз. В тональном эскизе должно быть решено все, что касается композиционного и тонального решения, силуэтов и детализировки фигур. Параллельно с тональным эскизом выполняются два-три цветowych форэскиза. Материал исполнения гуашь. По мере завершения тонального эскиза, выбирается лучший цветовой форэскиз и начинается подготовка к выполнению итогового цветowego эскиза. А также в старших классах важно предоставление обучающемуся большей, чем раньше, самостоятельности. Надо дать возможность обучающемуся глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности. Проверку самостоятельной работы обучающихся следует проводить систематически. Обязательным является домашнее задание, без которого невозможно сформировать самостоятельное мироощущение, самоорганизацию будущего художника.

V этап - Итоговый цветовой эскиз. Итоговый цветовой эскиз выполняется на формате А3. Материал – гуашь или акварель. Итоговый цветовой эскиз разрешается выполнять материалом на выбор, потому что основное композиционное решение, тон, силуэты были решены в тональном эскизе и уже не подлежат изменению в итоговом варианте. В окончательном эскизе помимо грамотного композиционного решения, уверенного рисования фигур особенно важным и ценным является тональноживописное решение, которое через состояние окружающей среды позволяет передавать состояние человека, эмоциональный настрой автора.

В завершение проводится просмотр творческих работ учащихся и выставляются оценки. В дальнейшем участие в проводимых выставках и конкурсах различного уровня по данному теме. Ведь участие в конкурсах важная

составляющая творческой жизни юного художника, в ней заложены огромные образовательные возможности, главное ими правильно воспользоваться.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

- Книги, журналы;
- Репродукции работ художников;
- Лучшие работы обучающихся из методического фонда;
- Лучшие работы обучающихся в электронном варианте (фонд школы);
- При реализации УП «Композиция» используются образовательные технологии, направленные на формирование компетенций обучающегося: традиционные образовательные технологии: практические занятия, самостоятельная работа; интерактивные технологии обучения: поисковые задания, анализ произведений художников, творческие задания. Для выполнения практических заданий предусматривается применение доступных для учащихся материалов (бумага белая, маркер, карандаш, фломастеры, гуашь, акварель, кисточки).

V. Список литературы

1. Алексич, М.Н. Школа изобразительного искусства. VII выпуск. - М.: Искусство, 1966.
2. Кузин, В.С. Изобразительное искусство. – М.: Дрофа, 2005.
3. Претте, М.К. Капальдо, А. Творчество и выражение. - М.: Советский художник, 1985.
4. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М.: Агар, 2000.
5. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство. Композиция - Обнинск: Титул, 2000.
6. Пьянков, И.А. Методика преподавания станковой композиции в ДХШ [Электронный ресурс]/Режим доступа-
https://pionerart.ru/content/files/izo_pyankov_ekaterinburg_shu.pdf
7. Дубровин, В.М. Основы изобразительного искусства [Электронный ресурс]/
https://studme.org/376347/kulturologiya/stankovaya_kompozitsiya

Работы учащихся

Султарекова Айта

Евсеева Саша

Борисова Ньургуйаана

Кузьмина Ильяна

Кыргызбаева Мадина

Тен Яна

Солдатова Сахья

Рисунки детей в изданиях.

1. Альбом, посвященный ысыаху Олонхо в Вилюйском улусе «Булуу оболоро олоцхону уруьуйдуулар», 2017., г.Якутск
2. «Я люблю тебя Россия», 2015., г. Москва;
3. «Куула хара тыаны кутуругунан булкуйа оонньуур Кулан Кугас аттаах, кылааннаах-ергестеех Киис Бэргэн бухатыыр», С.И.Иванов-Чочу Сэмэнэ, 2016;
4. «Землю Олонхо рисуют дети», Г.А.Шелковникова, 2018., г.Якутск;
5. «Дети рисуют Олонхо», Саввина М.В., 2022., г.Якутск.

