

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «ДШИ № 4»
города Челябинска

Методическое сообщение по теме:
Портрет-композиция в 3 классе ДОП «Художественное
творчество: воплощение литературной, исторической
темы в учебных работах»

Пермякова Анастасия Вадимовна,
преподаватель МБУДО «ДШИ № 4» г.Челябинска

Данная методическая разработка содержит поэтапный план и практические рекомендации по проведению серии уроков в рамках программы для обучающихся 3 класса ДОП «Художественное творчество» по предмету станковая композиция. Разработка нацелена на формирование у обучающихся навыков создания осмысленной художественной композиции, объединяющей задачи портрета, исторической реконструкции и образного мышления. В материалах представлены: структура занятий, педагогические приемы, критерии оценки, примеры визуальных опор и ожидаемые образовательные результаты.

Задание «Композиционный портрет исторический, литературный» направлен на преодоление поверхностного подхода к портретному жанру. Вместо копирования фотографии обучающиеся осваивают язык художественной выразительности для создания авторского «рассказа» о личности. Работа строится как исследование: от выбора героя и анализа эпохи до поиска визуального воплощения (композиции, цвета, деталей). Такой подход способствует глубокому комплексному погружению, связывая уроки изобразительного искусства с историей и литературой, и развивает критическое, образное мышление у подростков.

Актуальность

Учащиеся 12-15 лет находятся в стадии активного **социального и личностного самоопределения**. Их интересы смещаются от сказочного мира к реальной истории, судьбам выдающихся личностей, сложным литературным героям. Формируется критическое мышление и потребность в диалоге. Работа над портретом-композицией в этом возрасте:

- **Отвечает внутреннему запросу** подростка на осмысление роли личности в истории и культуре.
- **Служит мостом** между эмоциональным восприятием и **интеллектуальным анализом**.
- **Позволяет решить ключевую педагогическую задачу** для данного возраста: развитие способности к самостоятельному, глубокому и доказательному **художественному высказыванию** на основе собранного материала.
- **Основная проблема:** Подростки часто стремятся к фотореализму, но испытывают трудности с **синтезом** — созданием целостного, эмоционально насыщенного и **условно-достоверного** художественного образа, выходящего за рамки копирования аналогов. Сложность — наполнить работу личным отношением и смыслом.

Цели и задачи

Цели:

- **Воспитательная:** Воспитание эмоционально-ценностного отношения к культурно-историческому наследию, развитие способности к художественной рефлексии и аргументации собственной творческой позиции.
- **Развивающая:** Развитие ассоциативно-образного и проектного мышления, навыков исследовательской деятельности (сбор, анализ и синтез визуальной информации), умения последовательно реализовывать творческий замысел от эскиза к законченной работе.
- **Обучающая:** Освоение ключевых законов композиции, формирование умения использовать цвет и графические средства для раскрытия идейного замысла, закрепление навыков работы с гуашью и акварелью.

Задачи:

- Сформировать у обучающихся понимание композиции как основного средства художественной выразительности.
- Научить выделять композиционный центр и подчинять ему второстепенные элементы.
- Освоить алгоритм работы над сложной тематической композицией: от замысла и сбора материала к эскизу и завершающей детализации.
- Научить проводить краткое исследование (сбор информации) для достоверной передачи атмосферы исторической эпохи.
- Развить умение подбирать выразительную цветовую палитру, работающую на раскрытие образа и настроения.
- Стимулировать создание целостного художественного образа, передающего характер исторической личности, ее роль и дух времени.

Планируемые результаты:

- Повышение мотивации и познавательного интереса к изобразительному искусству и истории через практику авторской интерпретации.
- Развитие навыков работы над творческим замыслом, работы с информацией, критического мышления и способности к рефлексии.
- Создание завершенной композиционной работы (портрет-образ), демонстрирующей понимание законов композиции, осмысленное использование цвета и умение синтезировать собранный материал в единое целое.

Материалы и оборудование

- **Оборудование для педагога:** Компьютер, экран или интерактивная доска для демонстрации презентации, репродукций и разбора композиционных схем. Мольберт для демонстраций. Методический фонд: репродукции исторических и литературных портретов разных эпох, примеры работ учащихся прошлых лет.
- **Материалы для обучающихся:** Бумага формата А3 для итоговой работы, бумага А4 для эскизов. Живописные материалы: гуашь, акварель. Графические материалы: карандаши разной твердости. Кисти синтетические различных размеров. Палитры, баночки для воды.

Структура и содержание занятий

1. Исследовательский этап. «От идеи — к образу».

Время: 80 минут (2 академических часа)

Форма: занятие-погружение, занятие-исследование

Материалы: листы А4 для записей и эскизов, карандаш, ластик, доступ к интернету/печатным источникам, примерам прошлых лет.

Вводная часть — 10-15 минут

1.1 Диалог (5мин)

Педагог демонстрирует два портрета одного исторического лица:

- Парадный (костюм, награды, интерьер);
- Камерный (лицо, взгляд, без атрибутов).

Вопросы к классу: Где мы видим «человека», а где — «должность»?

Какой портрет рассказывает больше о судьбе?

Что важнее для художника — внешнее сходство или внутренний мир?

Вывод, который формулируют сами дети: Портрет — это не копия лица, а рассказ о личности и времени.

Якопо Амикони. Портрет императора Петра I с Минервой. 1732–1734 годы

Неизвестный художник первой четверти XVIII века. Портрет Петра I первая четверть XVIII века

1.2. Понятие «композиционный портрет» (5 мин)

Педагог даёт определение:

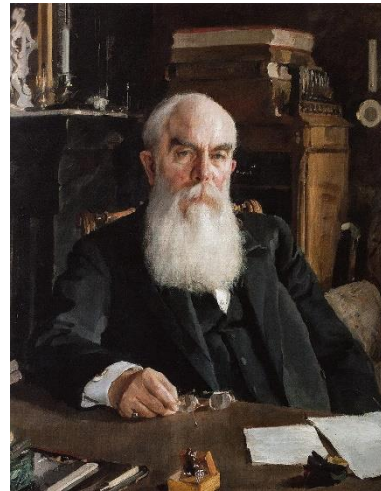
Композиционный портрет — это изображение, в котором поза, жест, окружение, цвет и ритм работают вместе, чтобы передать характер человека и дух эпохи.

Демонстрация 3–4 ярких примеров и обсуждение.

1.3. Постановка задачи (5 мин)

Каждому ученику предстоит:

- выбрать историческую или литературную личность;
- найти её главную черту;
- собрать визуальный «архив эпохи»;
- сделать мини-эскизы.

В. Серов Портрет
Абрикосова А.И. 1895 г.

О. Кипренский. Портрет
А. Пушкина. 1827 г.

Б. Кустодиев. Портрет
Ф.И. Шаляпина. 1922 г.

К. Маковский. Портрет
В. Волконской. 1884 г.

2. Основная часть — 60 минут

2.1. Выбор героя и формулировка идеи-эпитета (15 мин)

Педагог предлагает «Мозговой штурм»:

- герой — реальная или литературная личность;
- время — от Древней Руси до XX века;
- нельзя брать современных кумиров.

Ученики записывают 3–5 имён, затем выбирают одно.

Главный инструмент — слово-эпитет.

Какое одно слово точнее всего определяет этого человека? Примеры:

- Александр Невский — «защитник»
- Петр I — «реформатор», «прорыв»
- А.П. Чехов — «вдумчивость»

2.2. Сбор визуального материала (15 мин)

Задание: найти и зафиксировать изображения по четырём категориям:

- портреты/облик (фотографии, портреты, скульптуры, описания внешности);
- костюм и детали (одежда, головные уборы, украшения, знаки отличия);
- предметы-символы (книга, меч, перо, карта, крест, штурвал);
- среда/фон (интерьеры, пейзажи, архитектура эпохи).

Формат работы: индивидуальный поиск в сети или книгах, быстрые зарисовки характерных деталей, компоновка на листе.

Результат: визуальный «конспект» эпохи и персонажа.

2.3. Теоретический блок: законы композиции (10 мин)

Педагог вводит три понятия:

- **Композиционный центр**
То место, куда глаз падает в первую очередь. Способы выделения: размер, контраст, изоляция, указание жестом/взглядом.
- **Доминанта — главный элемент.**
Всё остальное — подчиненное, фон, детали. Если в портрете два равных по силе элемента — это ошибка.
- **Статика и динамика.**
 - Статика: горизонтали, вертикали, симметрия, равновесие, покой.
 - Динамика: диагонали, асимметрия, движение, напряжение.

2.4. Поиск композиции: 3–5 схематичных эскизов (10 мин)

Варианты поиска:

- фигура слева / справа / по центру;
- крупно (поясной портрет) / мелко (фигура в интерьере);
- анфас / в профиль / вполборота;
- статика (вертикали, горизонтали) / динамика (диагонали).

3. Итоговая часть (10 мин)

3.1. Рефлексия

Каждый ученик показывает эскизы. Обсуждение с комментариями:

- Что является композиционным центром в эскизе? Каким способом его выделили?
- Всё ли остальное работает на доминанту, или что-то отвлекает? Если убрать деталь — замысел станет яснее или слабее?

3.2. Домашнее задание

Дособрать примеры, нарисовать форэскизы, если не хватило времени.

Придумать 2–3 варианта цветовой гаммы.

Графический этап. Работа с эскизом

Время: 80 минут

Форма: практикум по композиции

Материалы: зарисовки, фотографии с прошлого занятия, бумага, карандаш, ластик, визуальные опоры.

1. Вводная часть

1.1. Повторение и включение (5 мин)

Педагог предлагает вспомнить:

- Кто твой герой и что характерно для его эпохи?
- Как ты можешь описать своего героя?

2. Основная часть (60 мин)

2.1. Выбор эскиза и анализ (10 мин)

Каждый ученик раскладывает перед собой эскизы.

Педагог задаёт критерии выбора:

- Где герой чувствует себя главным?
- Где композиция «работает» на характер (спокойствие / тревога / величие)?
- Какой вариант хочется развивать?

Выбор эскиза и обсуждение возможных ошибок.

2.2. Развитие выбранного эскиза (20 мин)

Задание:

Перерисовать выбранный эскиз с проработкой фона и деталей.

2.3. Разработка эскиза в тоне и цвете, с учетом характера героя и эпохи (30 мин)

3. Подведение итогов (15 мин)

3.1. Просмотр эскизов

Демонстрация работ с комментарием педагога:

- Грамотно найден композиционный центр?
- Как выделена доминанта?
- Композиция не «разваливается»?
- Как это можно исправить?

3.2. Домашнее задание: доработать эскиз, если не успели. Принести лист формата А3, краски, кисти и т.д.

Этап компоновки. Переход на формат А3

Время: 80 минут

Форма: практикум по композиции

Материалы: эскизы с прошлого занятия, бумага, карандаш, ластик, визуальные опоры.

1. Вводная часть

1.1. Повторение и включение (15 мин)

Обсуждение итоговых эскизов

1.2. Возможные правки эскиза (20 мин)

2. Перенос эскиза на формат А3 (40 мин)

Задача: грамотно перенести утверждённый эскиз с сохранением композиционного решения.

Алгоритм действий:

- **Лёгкая разметка.** Тонкими линиями наметить общие границы фигуры: верх, низ, левый и правый край силуэта — строго в соответствии с эскизом.
- **Масштабирование.** Увеличить эскиз до размера листа А3, сохраняя пропорции и расположение композиционного центра. Допустимо пользоваться «глазомерным» переносом или вспомогательными линейными ориентирами. Можно использовать сетку для большей точности.

Перенос основных масс.

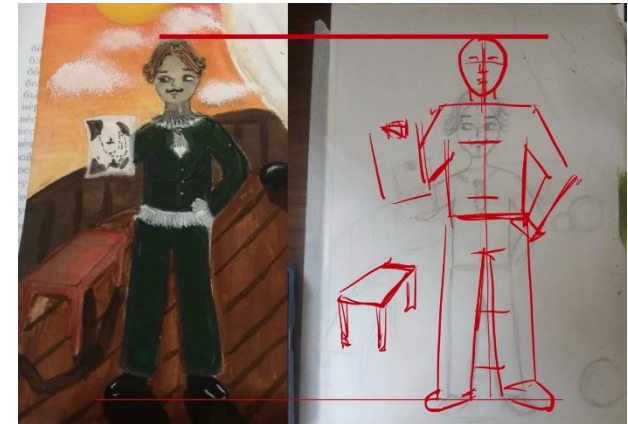
- Общий силуэт фигуры.
- Линия плеч, ось головы, направление корпуса.
- Крупные предметы и элементы фона.

Контроль соответствия. Постоянно сверяться с эскизом: не сместилась ли доминанта, не изменился ли масштаб, не потеряна ли динамика/статика.

3. Итоговая часть (5 мин)

3.1. Педагог сверяет перенесенный рисунок с эскизом.

3.2. Домашнее задание: исправить ошибки, если они имеются. Принести краски, кисти, палитру и тд.

Живописный этап. Работа с краской.

Время: 80 минут

Форма: практикум по композиции

Материалы: эскизы с прошлого занятия, бумага, краски, кисти, палитра.

1.1. Работа с краской (40 мин)

Задача: перевести линейный рисунок в цветное решение, следуя утверждённой палитре и сохраняя цельность композиции.

Алгоритм действий:

1. Подготовка палитры (10 мин)

- На палитре замешиваются 3–4 основных цвета, определённых на предыдущем занятии.

2. Работа с фоном (10 мин)

- Фон пишется широкими кистями, свободно, без боязни выйти за контуры.
- Цвет фона не «глушит» фигуру, а работает на неё (по тону и насыщенности).

3. Работа с крупными цветовыми пятнами (15 мин)

- Наносятся локальные цвета костюма, волос, крупных предметов.
- Сравниваются тональные отношения.
- Лицо не прорабатывается — только общий локальный цвет + намёк на тень.

4. Этап обобщения (5 мин)

- Отойти от работы, посмотреть издали.
- Проверить: читается ли силуэт? Не «кричат» ли цвета? Не потерял ли композиционный центр?

Указания педагога:

- Не начинать с лица! Лицо — финальная стадия, к лицу переходить только тогда, когда решены фон и крупные массы.
- Чёрный цвет не используется в чистом виде — только составные тёмные (умбра + ультрамарин, сиена жжёная + зелёная и т.д.).
- Если работа «рассыпается» — вернуться к эскизу и сверить цветное решение.

Результат: работа в цвете на стадии «подмалёвка» — решены основные цветовые и тональные отношения, обозначены крупные массы, лицо в стадии общего пятна.

2. Детализация и обобщение (30 мин)

Задача: привести работу к цельности, ввести смысловые акценты, завершить образ.

Алгоритм действий:

1. Проработка лица (10 мин)

- Кистью прописываются черты лица, но без излишней детализации.
- Светотень на лице усиливается, но остаётся в общей цветовой гамме.

2. Введение значимых деталей (10 мин)

- Прорабатываются предметы-символы, элементы костюма, характерные атрибуты эпохи.
- Детали вводятся выборочно, только то, что работает на образ.
- Возможно использование графических приёмов: тонкие линии, точки, надписи, орнамент.

3. Обобщение и завершение (10 мин)

- Проверка тональных и цветовых отношений: не «развалилась» ли работа, не перетягивают ли детали внимание на себя.
- Смягчение лишних контрастов, приглушение второстепенного.
- Акцентирование главного: композиционный центр должен оставаться самым ярким, контрастным, проработанным.

4. Итоговый просмотр (5 мин)

- Работы выставляются на мольбертах или раскладываются на полу.
- Краткий анализ: что удалось, что можно было сделать иначе.

Указания педагога:

- Не перегружать деталями. Вовремя остановиться.
- Лицо не переписывать многократно.

Результат: завершённая композиция на формате А3, соответствующая замыслу, с выразительным образом, грамотным композиционным и цветовым решением.

Критерии оценки результата:

- **Идейная содержательность:** Узнаваемость и глубина раскрытия образа выбранной личности.
- **Композиционное решение:** Грамотная организация плоскости, наличие доминанты, выразительность.
- **Цветовое решение:** Осмысленность выбора палитры, гармоничность цветовых отношений, эмоциональное воздействие.
- **Качество исполнения:** Аккуратность, владение материалом, завершенность работы.

В результате серии уроков обучающиеся освоили последовательный алгоритм работы над композиционным историко-литературным портретом: от формулировки идеи и сбора визуального материала через грамотное композиционное решение к осмысленному цветовому воплощению и завершающей детализации.

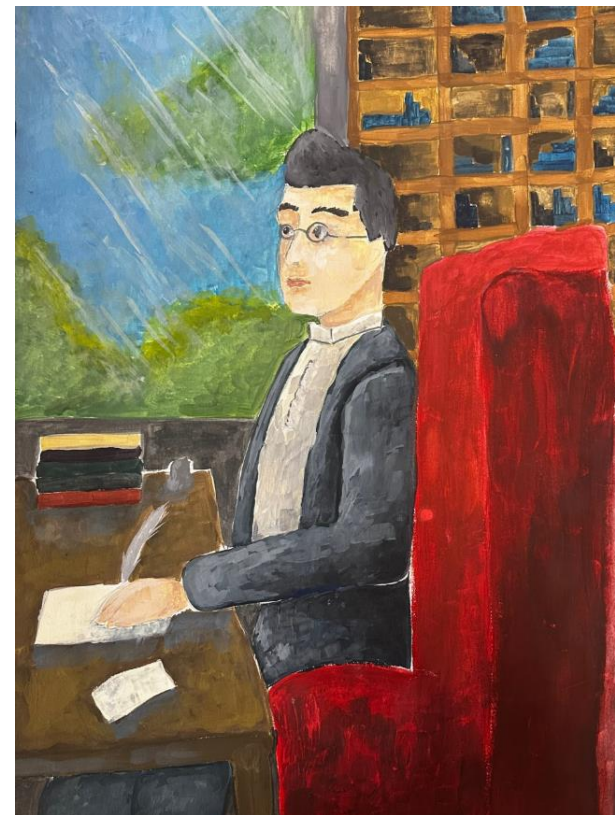
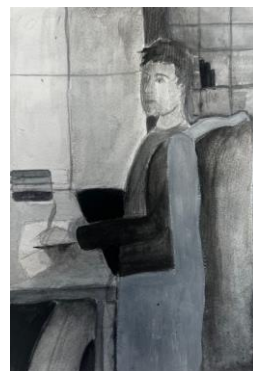
Каждый участник создал законченную творческую работу, в которой:

- организована изобразительная плоскость с ясной композиционной доминантой;
- выбрана ограниченная цветовая гамма, работающая на раскрытие образа;
- переданы атмосфера исторической эпохи и характер выбранной личности;
- прослеживается авторское высказывание, а не копирование готового изображения.

Учащиеся не только овладели техническими приёмами, но и научились осмысленно подходить к решению художественных задач, аргументировать свои творческие решения и видеть связь между изобразительным искусством, историей и литературой.

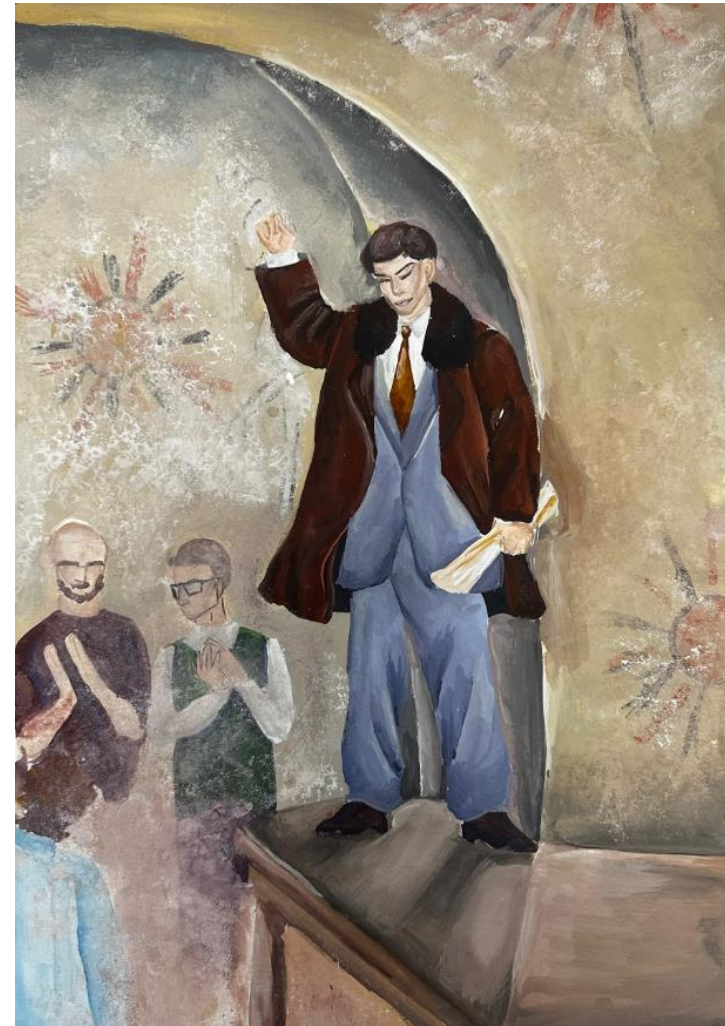
Работы учащихся 3 классов ДОП «Художественное творчество»

Работы учащихся 3 классов ДОП «Художественное творчество»

Работы учащихся 3 классов ДОП «Художественное творчество»

Работы учащихся 3 классов ДОП «Художественное творчество»