

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**по учебному предмету «Композиция станковая»
дополнительной предпрофессиональной программы в
области изобразительного искусства «Живопись»**

Тема:

«Декоративная композиция по мотивам лубочных картинок»

Разработала преподаватель
отделения изобразительного
искусства МБУДО «ДШИ
«Рапсодия» г. Кирова
Усатова Елена Декабриевна

Пояснительная записка.

Целью раздела «Декоративная композиция» программы «Композиция станковая» во 2-м классе является развитие творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса, любви к народным традициям своего края.

Реализация раздела «Декоративная композиция» во втором классе происходит путём освоения учащимися новых тем таких как:

- **монокомпозиция** (*Монокомпозиция – художественное произведение, заключенное в рамки определенного формата, заданного автором. Сюда относятся штучные изделия: иллюстрации, ковры, гобелены, разнообразные панно, платки и т.д.*),
- **трансформации и стилизации изображения** (*Трансформация — это изменение формы элементов композиции в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т. д. Стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором благодаря ей объект изображения становится мотивом узора*).

Для раскрытия данных тем композиции как нельзя лучше подходит знакомство учащихся с вновь возродившимся **Лубком** – традиционным народным искусством, корни которого сформированы веками, а язык доступен и понятен каждому.

Максимальная учебная нагрузка: 25 ч

Практические занятия: 15 ч

Самостоятельная работа: 10 ч

Результаты освоения раздела «Декоративная композиция» во 2-м классе обязательной части учебного плана должны отражать решение следующих **основных задач**:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- планирование и обучение навыкам последовательности ведения творческой- самостоятельной работы на различных этапах, начиная с подготовительных материалов: этюды, наброски, эскизы, заканчивая готовым произведением.

Кроме основных решаются и **дополнительные задачи:**

Обучающие:

- обучение основам композиции, путём изучения понятий и терминов области народного и современного декоративно-прикладного искусства;
- освоение навыков и умений работы с традиционными и современными декоративными материалами;
- формирование представлений о неразрывности взаимосвязи формы украшаемого изделия и орнамента;
- изучение выразительных возможностей линии, цвета, фактуры, силуэта, пропорций, тональности и тональной пластики, формы, ритма, объёма, а так же овладение принципами декоративного обобщения и стилизации в процессе создания декоративной композиции.

Воспитательные:

- воспитание умения трудиться, выполняя длительные и кропотливые по продолжительности работы;
- целенаправленность и упорство в достижении цели;
- воспитание эстетического вкуса;
- воспитание чувства коллективного творческого общения путём создания ситуаций, способствующих развитию коммуникативных качеств;
- воспитание духовно-нравственных качеств путём выявления связи декоративно-прикладного искусства в повседневной жизни человека и общества;
- воспитание уважения к традициям и культурным ценностям.

Развивающие:

- развитие композиционного мышления;
- развитие интереса и потребности в самостоятельной творческой деятельности;
- развитие моторики рук;
- развитие художественного восприятия, памяти, внимания, абстрактного, образного и творческого воображения.

Проведение занятий на тему:

«Декоративная композиция по мотивам лубочных картинок»

Тип занятий: изучение и первичное закрепления новых знаний и умений на практике.

Цели: познакомить учащихся с историей лубочных картинок их образцам, привить интерес к культуре русского лубка, показать на примерах его взаимосвязь с историей и творчеством русского народа.

Задача преподавателя направлена на развитие творческих способностей учащихся, их эмоциональной активности. Принципом подхода к решению задачи является:

- постановка творческой задачи;
- поиск путей ее решения.

Тем самым занятия начинаются с изучения темы, истории лубка; знакомством с художниками и их произведениями; книгами; мультфильмами; примерами работ учеников; выбором индивидуальной темы.

В ходе учебных занятий на тему «Декоративная композиция по мотивам лубочных картинок» каждому ученику ставится сюжетно-тематическое задание, реализовать которое необходимо в данной композиционной технике с особым порядком проведения работ на практике.

1. Знакомство с темой и историей лубка

1.1. Лубок (лубочная картинка, лубочный лист, потешный лист, простовик) – вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Это искусство полузабытого народного промысла, корни которого уходят в старину, выработало язык доступный и понятный всем. Ученые неоднократно пытались расшифровать значение слова «лубок». Некоторые полагают, что оно происходит от слова «луб» — так называлась деревянная основа, на которой резались картинки. Другие связывают его с лубяными коробами, в которых торговцы разносили картинки по селам и деревням. Возможно, оно произошло от названия московской улицы Лубянки, где издавна продавались лубки. Судьба у картинок была нелегкая, и как вид народного искусства они формировались постепенно. Их созданием занимался широкий круг художников. Возможно, это были граверы-резчики монастырских, а позднее гражданских типографий, профессионалы-иконописцы средней руки, мастеровые старообрядческих слобод и горожане-ремесленники Москвы, резчики по дереву и граверы-металлисты, «золотых и серебряных дел мастера». Лубок тиражировался в Киево-Печерской лавре и граверами-профессионалами Московского печатного двора. Большинство народных картинок безымянны, причины этого различные. Грозные указы царя предостерегали каждого, кто вздумает «составлять сатиру». За сочинения подобного рода полагались «злейшие истязания».

Но все же популярность народных, картинок, их дешевизна, их повсеместное распространение были причиной того, что на них не обращали внимания серьезные люди. Никому не приходило в голову, что эти картинки представляют собою какую-нибудь ценность или интерес, могут служить предметом собирания, хранения, изучения. Легко представить себе, каким недолговечным было существование лубочного листка в условиях крестьянского быта, сколько их погибло безвозвратно, как неполны сохранившиеся до наших дней коллекции русских народных картинок, особенно эстампов XVII — XVIII веков. Народные картинки

долгое время были почти единственной духовной пищей народа, энциклопедией самых разнообразных знаний. В лубке, который непременно сопровождался назидательным или шутивным текстом, проявились народная мудрость и смекалка, отношение народа к различным историческим событиям, нравы и быт того времени, лукавый юмор и простосердечный смех, а иногда и глубоко запрятанная, от «недреманного ока» властей политическая сатира.

В большинстве случаев это не что иное, как прибаутки и присказки, которыми приправлен текст народных картинок, точно так же, как и текст народных былин, — для возбуждения большего внимания со стороны слушателя. В этих прибаутках нет ничего такого, что могло бы оскорбить народную нравственность.

Тематика народных картинок поистине энциклопедична: она охватывает темы религиозные и нравоучительные, народного эпоса и сказок, темы космографии и географии, исторические, медицинские. Широкое распространение имели сатирические, потешные листы, были даже политические памфлеты.

1.2. История появления лубка:

Китай

Первые лубочные картинки появились в Китае в VIII (8 век) веке и связано это с развитием книгопечатания. Художник, специальными резцами вырезал рисунок на гладкой бумаге, затем делался оттиск на бумаге. Когда рисунок высыхал, изображение раскрашивалась цветными красками. Из Китая данная технология перешла в Западную Европу только в XV (15 век) веке.

Западная Европа

Для раннего европейского печатного изображения характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и литография.

Благодаря своей доходчивости и ориентированности на «широкие массы» отпечатанные картинки на бумаге, использовались как информационное оружие (например, «летучие листки» во время Крестьянской войны и Реформации в Германии, лубочные изображения времен Великой французской революции).

В нашу страну их привозили в качестве подарков царю и боярам, а потом и на продажу.

Россия

XVI-XIX век (16-18 века)

Первые лубочные картинки в виде эстампов попадали в Россию в конце XVI века, начала XVII века и считались заморскими диковинками назывались «фряжскими листами», или «немецкими потешными листами». Есть документы, свидетельствующие, что у патриарха Никона их было 270

штук, большей частью, правда ещё фряжских. А царевичу Петру покупали уже немало и отечественных, в его комнатах их насчитывалось около ста. Царь Петр Великий покровительствовал лубку и даже выписывал из-за границы мастеров, оплачивая жалование из казны.

В России рисунки печатались на досках особого пиления. Доски назывались луб (откуда палуба). Чертежи, рисунки, планы писали на лубу ещё с XV века. В XVII веке большое распространение получили раскрашиваемые лубяные коробки, а так же церковные картинки. Позднее бумажные картинки получили название лубок, лубочная картинка.

Иногда множество картинок располагались ярусами, таким образом, самым доступным способом пересказывалась история, география, литературные произведения, азбука, учебники по арифметики, священное писание.

Лубки так же могли служить украшением. Русские мастера придавали лубку радостный характер. Им украшали дома. Со временем лубок приобрёл сказочно-декоративный характер. Появились богатыри, актёры балагана, шуты, реальные и фантастические звери и птицы. Героями картинок стали сказочные персонажи: шуты Савоська и Парамошка, Фома и Ерёма, Алёша Попович, Илья Муромец, а так же Александр Македонский и Георгий Победоносец.

XIX век (19 век)

В XIX веке к основным 4-м краскам (*малиновой, зеленой, желтой и красной, 5-й цвет печатный – чёрный*), которые создали необыкновенный, яркий и веселый мир лубка, стали применяться синий, коричневый и прочие цвета.

Одним из крупнейших производителей и распространителей печатного лубка был Иван Дмитриевич Сытин.

Первые литографские лубки Сытина назывались: Петр Первый за учителей своих задравный кубок поднимает; как Суворов играет в бабки с деревенскими ребятишками; как наши предки славяне крестились в Днепре и свергали идола Перуна. Сытин начал привлекать к изготовлению лубков профессиональных художников. Для подписей к лубкам использовались народные песни, стихи известных поэтов.

К середине XIX века только в Москве насчитывалось свыше 50 предприятий по производству лубка.

XX-XXI век (20-21 век)

Лубочные листы как самостоятельные графические произведения перестали выпускаться в России в 1918г., когда все печатное дело стало государственным и попало под единый идеологический контроль.

Русский лубок повлиял на творчество многих русских художников, но особенно на творчество И. Билибина и Б. Кустодиева, которые создали свой неповторимый народный стиль.

И сегодня не стираются вековые традиции, не переводятся фантазеры и шутники, ценители и продолжатели народного искусства. Его приемы используются в мультипликации, декорациях театральных представлений,

элементах городского оформления. Лубок все чаще появляется в детском творчестве, в оформлении интернет страничек, акций, а так же на плакатах в кафе, сатирических карикатурах и комиксах мы можем увидеть продолжение лубочных картинок простых, ярких и доступных.

1.3. Изготавливался лубок следующим образом: художник наносил карандашный рисунок на липовой доске (лубе), затем по этому рисунку ножом делал углубление тех мест, которые должны остаться белыми. Смазанная краскою доска под прессом оставляла на бумаге черные контуры картины. Отпечатанные таким способом на серой дешевой бумаге назывались картины-простовики. Простовики отвозили в специальные артели. Существовали специальные артели, которые занимались только раскраской лубка. Занимались раскраской лубков женщины и дети. Позднее появился более совершенный способ изделия лубочных картин, появились художники-граверы. Тонким резцом на медных пластинах они гравировали штриховкой рисунок, со всеми мелкими подробностями, чего невозможно было сделать на липовой доске. Способ расцветки картин оставался тот же. Артельщики принимали от издателей-лубочников заказы на раскраску сотен тысяч экземпляров. Один человек за неделю раскрашивал до одной тысячи лубков. Профессия называлась цветальщик. Профессия, как и сам промысел исчез после появления литографских машин.

2. Изобразительные особенности лубочного искусства:

- 1) *Присутствует текст повествование.*
- 2) *Обязательно изображение рамки.*
- 3) *Все детали прорисованы чёрным цветом.*
- 4) *Подобраны яркие, тёплые цвета.*

3. Практическая часть по изготовлению лубка

Перед тем как приступить к работе, нам понадобятся следующие материалы:

- бумага для акварели, формат – А 3-А4,
- простой карандаш,
- ластик,
- акварельные краски,
- чёрный маркер или чёрная гелевая ручка.

1 УРОК. УРОК–ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- В качестве объяснения материала была представлена презентация «Декоративная композиция по мотивам лубочных картинок» в ней наглядно была показана форма, разновидность лубочных изображений, история происхождения лубочных картинок. Рассмотрели, какими выразительными средствами композиции пользовались художники в этой технике.

2 УРОК. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РИСУНКА КОМПОЗИЦИИ (ЭСКИЗИРОВАНИЕ)

- В лубочных картинках большое разнообразие тем, при этом все они понятны и просты. За основу, можно взять сюжет на тему «Кот казанский – разум астраханский», «Вятские народные частушки, прибаутки, загадки и притчи».

- Создаём простым карандашом предварительный эскиз.

3 УРОК. ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ В ЦВЕТЕ

- Далее переносим сюжет с эскиза на акварельную бумагу. Расписывая акварелью, не забываем про цвета, используемые в лубочных картинках: в обязательном порядке используем тёплые цвета (красный, зелёный, жёлтый и т.д.). Уделяем особое внимание, фону, рамке и шрифтам.

4 УРОК. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- На заключительном этапе, обводим все детали чёрным маркером или гелевой ручкой.

Заключение

Современный лубок — перспективен. Своими необычайными образами, жизнерадостностью, сказочностью, способен затронуть душу человека и пробуждать добрые чувства. Он является преемником и продолжателем русского лубка, который дает все новые и новые ростки, наглядно видимые на примере работ юных художников.

