

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В ШКОЛЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДИЗАЙНА «РАДУГА»

*Куштынова Елена Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦВР «Парус» г. о. Самара*

В учебных программах по станковой композиции учреждений художественного образования начального, среднего и высшего звена традиционно присутствует тема исторической композиции. Яркие исторические моменты, в том числе из истории Отечества, используются в качестве сюжетов для учебных композиций и картин с целью научить юного художника осмысливать события прошлого, формировать свое отношение и эмоционально-чувственный отклик на них.

Сложнее всего заинтересовать данной темой учащихся подросткового возраста: у подростков уже нет детской любознательности и открытости к новой информации, как у дошкольников и младших школьников, и еще не появилось достаточного багажа знаний для самостоятельного и осознанного погружения в тему с ее подробным изучением, как, например, у студентов высших учебных заведений.

В дополнительной общеобразовательной программе школы «Радуга» «Ступени мастерства» (учебный курс «Композиция») серьезная многофигурная композиция на историческую тему, посвященная Великой Отечественной войне, является итоговой по окончании третьего года обучения из четырех, когда учащиеся в достаточной степени овладели композиционными приемами и навыками изображения фигур в пространстве.

Тема рассчитана на 27 учебных часов и имеет определенные образовательные задачи:

– *учебные*: обобщение и закрепление знаний, приобретенных в процессе прохождения учебного курса «Композиция»;

– *воспитательные*: воспитание патриотизма, вдумчивости, любви и уважения к отечественной истории, к произведениям художников – представителей советской школы живописи;

– *развивающие*: развитие композиционного и пространственного мышления, умения анализировать произведения искусства, способности собирать, систематизировать вспомогательный материал, отсеивать ненужное и акцентировать внимание на главном.

Возраст учащихся третьего года обучения составляет 13–14 лет, что соответствует 7–8-му классу общеобразовательной школы, знания о Великой Отечественной войне у детей, как правило, обрывочные, так как школьники будут изучать ее на уроках истории только в 9-м классе.

Большинство сегодняшних подростков не видели художественных фильмов о Великой Отечественной войне, особенно фильмов советского периода, передающие дух ушедшей эпохи, далеко не все читали художественные произведения данной тематики. В ситуации информационной перегрузки, в который мы все сейчас живем, на подростков ежедневно обрушивается лавина разрозненной информации, зачастую некачественной. В условиях информационного хаоса ребенок по возможности выберет простой, понятный ему контент, не требующий усилий для восприятия. Поэтому потребности фокусировать своё внимание на изучении истории Отечества, расширении и углублении своих знаний у подростка не возникает.

Для того чтобы изобразить в своей композиции определённый исторический момент, требуется большая подготовка. Недостаточно знать обобщённые факты, невозможно сочинить такую композицию только на основе натуральных зарисовок, как, например, в случае картин, выполненных в бытовом жанре. Необходимо детально изучить события, внешний вид действующих лиц, костюмов, интерьеров, оружия и техники, окружающей среды. Нужно представлять себе конкретный сюжет и его исторический контекст и, самое главное, иметь эмоционально-чувственный отклик на передаваемые события.

Чтобы погрузить учащихся в тему, а также сэкономить время занятий для практической работы, используется технология «**перевернутый класс**». Заранее, не менее чем за месяц до первого занятия по теме, детям дается задание посмотреть документальные фильмы о Великой Отечественной войне, почитать воспоминания фронтовиков (Мансур Абдуллин «От Сталингра-

да до Днепра»), а также познакомиться с художественной литературой по данной теме (Б. Васильев «А зори здесь тихие», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке») и некоторыми художественными фильмами («В бой идут одни старики», «Батальоны просят огня», «28 панфиловцев» и т. д.).

Таким образом, на занятии педагог может с уже подготовленными детьми приступить к разговору на серьезные темы, такие как самопожертвование, героизм, бесстрашие, боль утраты, чувство любви к Родине и к своему народу. С помощью грамотно подобранного зрительного ряда к этому диалогу, образно говоря, можно подключить и советских мастеров живописи, художников, которые через свои картины, посвященные Великой Отечественной войне, рассказывают нам о подвиге народа, доблести, о всеобщем горе, передают нам свои чувства и отношение к изображаемому сюжетам.

Работа над исторической композицией – это не только ступень в обучении детей, она учит серьезно и вдумчиво подходить к процессу создания произведения и дает повод лишний раз поговорить с детьми о подлинных ценностях. Ведь чтобы вырастить художника, недостаточно научить его рисовать. Ученик должен научиться мыслить, воспринимать идею, содержание, видеть не только красоту внешнюю, но и потаённую красоту человеческого духа, красоту внутреннего мира, осмысливать связь формы и содержания.

Особое место в объяснении темы занимает анализ произведений мастеров советской живописи. Именно на выдающихся произведениях искусства дети учатся понимать художественные образы, замечать композиционные приемы, способные передать сложные смыслы, идею картины, чувства и переживания героев (Г. Коржев «Проводы», А. Дейнека «Оборона Севастополя», Б. Угаров «Ленинградка», А. и С. Ткачевы «Май 1945» и др.).

Когда педагог вместе с детьми в диалоговой форме анализируют произведения, учащиеся понимают и осознают, как с помощью выразительных средств можно передать смысловое и чувственное содержание, которое затронет зрителя. Одновременно с этим они открывают для себя новые нюансы в содержании общеизвестных сюжетов (Б. Неменский «Земля опаленная», М. Савицкий «Партизанская Мадонна»). Например, в картине Бориса Неменского «Земля опаленная» мы сталкиваемся с приемом, когда земля, традиционно являющаяся фоном композиции, становится в содержательном плане еще одним персонажем. Художник показывает ее выжженной и израненной, изрытой гусеницами танков и воронками от снарядов. Присмотревшись, мы замечаем несколько измятых золотистых колосьев: изувеченная земля раньше была пшеничным полем. Эмоциональное впечатление усиливается красной цветовой гаммой, а свои чувства и переживания художник передает зрителю через фигуру солдата, освещенного яркими лучами закатного солнца, контрастирующего с тенью в глубине окопа. Солдат погружен в свои мысли, его руки опущены, взгляд устремлен в бесконечность, а горсть зерен пшеницы на его ладони позволяет нам проследить направление его невеселых дум.

Б. Неменский «Земля опаленная» (1957 г.)

В картине заключена одновременно великая скорбь по уничтоженной святыне – родной земле, дающей хлеб, как символу жизни и Родины, и надежда на возрождение: зерна, даже если их останется совсем мало, дадут всходы и жизнь победит смерть.

Для усиления эмоционального восприятия темы используется литературный ряд (стихотворения Роберта Рождественского «Баллада о маленьком человеке», «Баллада о зенитчицах»), стихотворения, в которых поднимается тема народного героизма, способности простого человека к великому подвигу.

В рамках подготовки эскизов композиции используются как натурные зарисовки фигур человека, так и зарисовки с документальных видеосъемок, фотографий оружия, техники, военной формы. Большое воспитательное значение имеют экскурсии в военно-исторические музеи Самары и Самарской области, туристические поездки в города-герои (Волгоград, Смоленск, мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси и др.). По предварительной договоренности с Самарским военно-историческим музеем после экскурсии дети могут зарисовывать некоторые экспонаты, а оружие и технику времен Великой Отечественной войны можно рассмотреть и сфотографировать в нужном ракурсе в частном военно-историческом музее «Огненная дуга» в селе Борское. В этом музее находится диорама «Битва за Тепловские высоты», посвященная сражению на северном фланге Курской дуги, которая также может использоваться в качестве зрительного ряда при подготовке учащимися своей исторической композиции (автор диорамы – Елена Куштынова; художники, выполнившие роспись: Елена Куштынова, Алексей Цыбульников, Павел Базаров, Екатерина Чурсина).

В результате большой подготовительной работы юные художники, изучившие материал и глубоко погрузившиеся в тему, создают художественный образ, в который вкладывают свое отношение к персонажам и эмоциональные переживания. Это могут быть как собирательные, типические образы, так и истории конкретных подвигов, сюжеты из жизни реальных героев – солдат, медсестёр, военачальников, тружеников тыла. Такие композиции получаются содержательными, проникновенными, продуманными по форме и заложенному в них смыслу, а их юные авторы относятся с уважением к родной истории и народной памяти.

Даньшина Дарья, 16 лет, «Жизнь победит!». Бумага, акварель

Ефимова Полина, 13 лет, «Подготовка штурма. Василий Чуйков». Бумага, акварель

Коновалов Денис, 13 лет,
«Защитник Сталинграда». Бумага, акварель

Юшинова Ирина, 14 лет, «Живой!».
Бумага, акварель

Кудашева Вероника, 14 лет,
«Из блокадного Ленинграда». Бумага, акварель

Литература

1. Майорова Н. История русской живописи: вторая половина XX века / Н. Майорова, Г. Скоков. – М.: Белый город, 2007. – 128 с.
2. Что такое перевёрнутый класс и как это работает / Онлайн-школа «Фоксфорд». – 2025. – URL: <https://externat.foxford.ru/polezno-znat/metodika-perevernutij-klass> (дата обращения: 28.02.2025).