

Управление культуры
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Методическое объединение изобразительного и декоративно-прикладного искусства
ДХШ и ДШИ города Иркутска

**Сборник методических работ преподавателей
ДХШ и ДШИ города Иркутска
по итогам конкурса «Методическая разработка 2022»**

ВЫПУСК 2

Иркутск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Рисунок

Барахтенко И. В. Методическая разработка конкретного занятия «Учимся у великих мастеров. И. Е. Репин – выдающийся художник – мастер рисунка».....	3
Гаврилова Ю. И. «Разработка занятия «Линейный рисунок цилиндра» для учащихся 2 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ.....	14
Грицких Е. Е. План конспект открытого урока по учебному предмету «Рисунок дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» для учащихся 1 класса «Муравейник. Графические средства- точка, линия, пятно»	20

Раздел 2. Живопись

Шевчук В. В. План–конспект открытого урока дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства (срок обучения 5 лет), учебного предмета «Живопись», 1 класс на тему «Цветовая гармония, полярная гармония. Декоративный натюрморт»	28
Майдич Е. Н. Методическое пособие на тему «Способы решения задач декоративности на примере учебного натюрморта» по дисциплине: «Живопись»	41

Раздел 3. Композиция станковая

Комарова И. В. План –конспект открытого урока по станковой композиции для учащихся 2 класса на тему «Колорит и свет в зимнем пейзаже»	56
Быкова М. А. Методическая разработка «Веселый, грустный клоун (шут) по учебному предмету «Композиция станковая» программы 1 класса ДХШ.....	65
Юшкова С. П. Методическая разработка по программе учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» по предмету «Композиция станковая» на тему: «Стилизация природных форм»	74

Раздел 4. Композиция прикладная

Сидоренко Т. Н. «Методика проведения занятия по композиции во втором классе ДПОП «Живопись» - Стилизация деревьев»	90
Летягина О. А. Учебно–методическое пособие для учащихся художественного отделения «Урало–сибирская роспись» (Вариативная часть)	99

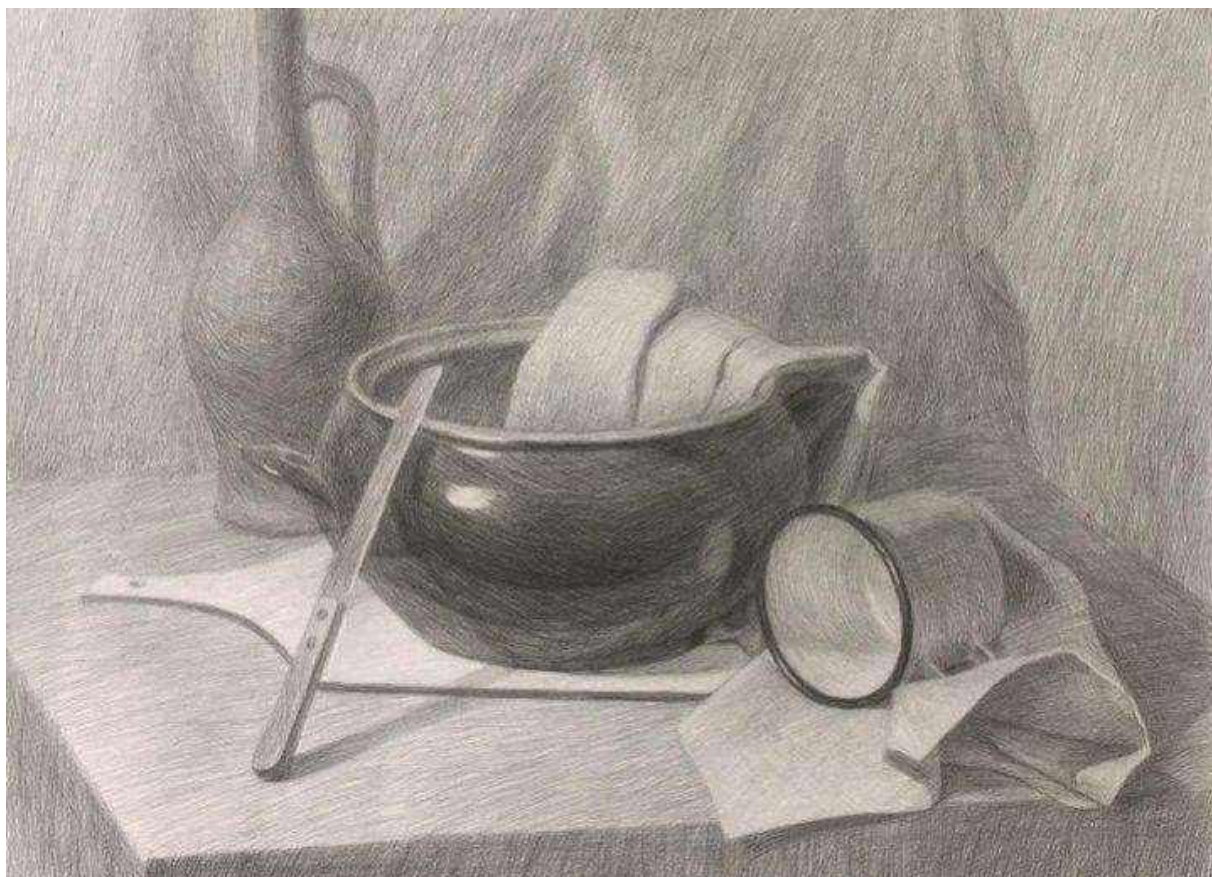
Раздел 5. Скульптура

Зебарова Т. Ю. Методическая разработка «Декоративная скульптура рыбы, выполненная в пластовой технике»	129
---	-----

Раздел 6. Пленэр

Домашонкина Я. Е. Методическая разработка занятия по учебному предмету «Пленэр» ДПОП «Живопись» по теме «Экскурсия и её роль в учебно- познавательном процессе учащихся младших классов 10-11 лет».....	137
--	-----

Раздел 1. Рисунок

Методическая разработка конкретного занятия

«Учимся у великих мастеров.

И.Е. Репин – выдающийся художник - мастер рисунка»

*Барахтенко Ирина Викторовна, преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа №4»
города Иркутска имени А.Г. Костовского*

Дисциплина: «Рисунок»

Тема урока: Учимся у великих мастеров. Илья Ефимович Репин – выдающийся художник - мастер рисунка.

Класс: 4 класс ДХШ

Тип урока: комбинированный с применением ИКТ. (Изучение новых знаний, закрепление и повторение изученного материала)

Цель: Формирование художественной грамотности в работе над копиями с репродукций работ художников.

Задачи:

- **образовательные:** познакомить учащихся: с творчеством И.Е. Репина, познакомить с графическими работами художника, познакомить с последовательностью ведения работы над копиями с репродукций; закрепить знания и умения по компоновке рисунка на заданном формате.
- **развивающие:** развить способность быстро концентрировать внимание на решении поставленной задачи; развить наблюдательность и умение работать с предложенным материалом; развить навыки владения графическими материалами.
- **воспитательные:** формировать художественно-творческую активность учащихся; формировать эстетическое отношение к произведениям искусства; укреплять межпредметные связи (история изобразительного искусства, музыка, мировая художественная культура); формировать устойчивый интерес к рисунку.

Универсальные учебные действия

Личностные:

- уметь использовать для достижения своих творческих замыслов образный язык изобразительного искусства;
- уметь участвовать в творческом, созидательном процессе;
- понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека.

Познавательные:

- уметь планировать свою деятельность;
- ориентироваться в предмете, находить нужную информацию в дополнительных источниках;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, уметь делать умозаключения и выводы в словесной форме.

Коммуникативные:

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства;
- уметь высказывать свое мнение;
- уметь выслушивать мнение своих товарищей.

Регулятивные:

- уметь организовывать свое рабочее место;
- понимать учебную задачу;
- уметь работать по предложенной преподавателем последовательности выполнения задания;
- осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления;
- уметь оценить результат своего труда.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный, практический, исследовательский (просмотр и анализ полученных результатов).

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая

Межпредметные связи: история изобразительного искусства, музыка, мировая художественная культура

Технологии: информационно – коммуникативные технологии (мультимедийная презентация, фоторяд, прослушивание аудиозаписи); технологии деятельностного мышления; технологии воспитательного обучения, здоровьесберегающие технологии.

Организация учебного пространства: пространство класса делится на зоны для теоретической и практической работы, для просмотра презентации.

Оборудование урока:

а) для преподавателя: план урока, на доске записана тема урока мультимедийный проектор, экран для просмотра презентации, флэш-карта, на стендах выставлены методические пособия:

- репродукции фотографий разных лет жизни И.Е. Репина
- репродукции графических работ художника
- примеры работ учащихся школы из методического фонда

б) для учащихся: в классе расставлены мольберты; бумага формат А-3; карандаши различной твердости и мягкости; ластик.

Зрительный ряд

Фоторяд – разных лет жизни И.Е. Репина:

«И.Е. Репин, 1890-е годы», «Репин с мамой и братом Василием в Чугуеве, 1867г.», «Репин в кругу семьи. 1883г.», «Репин среди своих учеников, 1898 г.», «В мастерского Репина в Пенатах, 1905г. Рядом - А.М. Горький, М.Ф. Андреева, Н.Б. Нордман», «Репин в мастерской в Пенатах, 1905г.», «Лев Толстой и Илья Репин в Ясной поляне, 1907 г.», «И.Е. Репин в Пенатах пишет портрет Федора Шаляпина, 1914 г.» и др.

Репродукций картин:

- евангельский сюжет – «Воскрешение дочери Иаира» (1871)
- социальная тема – «Бурлаки на Волге (1870-1873)
«Крестный ход в Курской губернии» (1883)
«Арест пропагандиста» (1884)
- революционная тема – «Не ждали» (1884)
«Отказ от исповеди» (1878-1885)

- историческая тема – «Иоанн Грозный и сын его Иван» (1885)

«Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану» (1878).

- галерея портретов: ученых – Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов; писателей – Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева; композиторов – М.П. Мусоргского, А.Г. Рубинштейна; художников – И.Н. Крамского, В.И. Сурикова и многих других.
Репродукции графических работ - «Кавалькада в Абрамцево», «Ширяев буерак на Волге», «Колокольня и церковь в Грушевке», «Плавни близ Никополя», «Портрет художника Первухина», «Портрет Серова», «Портрет философа Соловьева», «Портрет матери художника», «Портрет Мамонтовой за чтением», «Портрет Боткиной», «Портрет Арцыбашевой». и др.

Словарь: «Набросок», «Зарисовка»

Музыкальный ряд: фрагмент вступления к опере Мусоргского «Борис Годунов»

Этапы урока (в соответствии с учебным планом проводится 4 урока по 40 минут):

I. Организационный момент – (2 мин.)

II. Вступительное слово преподавателя о художнике

- Представление презентации «Илья Ефимович Репин выдающийся русский художник – мастер рисунка» (10 мин.)

III. Изложение нового материала (5 мин.)

IV. Физкультминутка. Упражнения для глаз (2 мин.)

V. Инструктаж последовательности работы над копиями (5 мин.)

VI. Практическая часть урока, самостоятельная работа учащихся (16 мин.)

VII. Продолжение практической работы (40 мин.)

- Физкультминутка (5 мин.)
- Продолжение практической работы (40 мин., 25 мин.)
- Физкультминутка. Упражнения для глаз (2 мин.)

VIII. Рефлексия. Подведение итогов (10 мин.)

IX. Домашнее задание (3 мин.)

Ход урока «Учимся у великих мастеров.

И.Е. Репин – выдающийся художник - мастер рисунка»

I. Организационный момент

Преподаватель (далее «П»): Здравствуйте. Начинаем наш урок. (Самооценка готовности к уроку) Перед началом работы прошу проверить готовность: листы формата А-3, карандаши различной твердости и мягкости, ластик.

(Эмоциональный настрой - метод эмоционального погружения).

П: Для введения в художественно-образный настрой нашего урока предлагаю прослушать фрагмент вступления к опере Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов».

II. Вступительное слово преподавателя о художнике

П: Музыка композитора Модеста Петровича Мусоргского вдохновляла великого русского художника Илью Ефимовича Репина. О его творчестве мы сегодня и поговорим, рассмотрим ряд живописных и графических работ. А так, как тема нашего урока - «Учимся у великих мастеров. И.Е. Репин – выдающийся художник - мастер рисунка», мы будем работать над копиями с

репродукций графических работ Ильи Ефимовича Репина (Приложение №1, слайд 1).

Представление презентации «Илья Ефимович Репин выдающийся русский художник – мастер рисунка»

П: Родился будущий художник 5 августа 1844 года в маленьком городке Чугуеве под Харьковом, в семье военного поселенца. Первоначальные навыки живописи получил от чугуевских иконописцев. В 1863 году Репин поступил в Петербургскую Академию художеств и в 1871 году закончил ее. Регулярно участвовал в выставках передвижников. Писал портреты, жанровые и исторические картины. Жил в Москве и Петербурге; последние годы жизни — в Куоккале, на Карельском перешейке (ныне Репино Ленинградской области). Там он и умер в 1930 году (Приложение №1, слайд 2).

Никто из русских живописцев XIX века не пользовался при жизни такой славой, как Илья Ефимович Репин. В течение четверти века каждая его картина ожидалась с напряженным вниманием. Его кисти принадлежит ряд монументальных жанровых полотен. Вспомним эти работы:

Картина, написанная на евангельский сюжет

- «Воскрешение дочери Иаира» (1871) это дипломная работа, за которую Репин получил большую золотую медаль (Приложение №1, слайд 3).

Социальная тема раскрывается картинами

- «Бурлаки на Волге (1870-1873). На этом жанровом полотне показана нечеловеческая жизнь простого народа (Приложение №1, слайд 4).
- «Крестный ход в Курской губернии» (1883). Картина изображает торжественное церковное шествие в жаркий день (Приложение №1, слайд 5).

Особое место в творческой биографии художника занимает серия работ, посвященных революционной теме. Самым значительным произведением на революционную тематику стало полотно:

- «Арест пропагандиста» (1884). Художник изобразил крушение надежд революционеров-народовольцев (Приложение №1, слайд 6).
- «Не ждали». (1884). Картина, передающая момент внезапного появления бывшего ссыльного в родной семье (Приложение №1, слайд 7).

Историческая тема раскрыта в картинах:

- «Иван Грозный и сын его Иван» (1885). Иван Грозный представлен в тот момент, когда бешеный гнев царя, ударившего сына тяжёлым посохом, сменяется осознанием ужаса совершённого преступления (Приложение №1, слайд 8).
- «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878). В этой картине художник воспеваает народ, казацкую вольницу, людей смелых, могучих, способных и к боевым подвигам, и к заразительному искреннему веселью (Приложение №1, слайд 9).

Крупный вклад в русское и мировое искусство Репин внёс как портретист. Он создал целую галерею образов своих современников. Широко отразил духовный облик деятелей русской культуры:

- писателей – Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева (Приложение №1, слайд 10).
- композиторов – М.П. Мусоргского, А.Г. Рубинштейна (Приложение №1, слайд 11).
- художников – В.И. Сурикова, И.Н. Крамского (Приложение №1, слайд 12).

- ученых – Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова (Приложение №1, слайд 13).

Капитальные живописные произведения И.Е. Репина постоянно соседствовали с портретными графическими листами, взаимодействовали с ними, и поэтому представляется необходимым поговорить о Репине - рисовальщике (Приложение №1, слайд 14).

Илья Ефимович безусловно владел всеми элементами графической техники - карандашной и перовой линией, эффектами кистевого наложения акварели или туши, но его рисунок чаще всего тяготеет к живописному способу изображения натуры, за ним чувствуется склонность «осознать» материальную форму. В этом рисовальное мастерство художника не знало себе равных в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века.

В графическом наследии художника – множество листов и альбомов, которые отражают его огромную подготовительную работу: поиски композиции, типажа, отдельных жестов. Талант реалиста все время опирался на тщательнейшее изучение жизни (Приложение №1, слайд 15).

Репинская графика заставляет говорить о себе, по меньшей мере, в двух планах:

- как собственно о графике («Кавалькада в Абрамцево» и «Ширяев буерак на Волге», «Церковь и колокольня в Чугуеве», «Рыбачьих сети. Ширяево»), (Приложение №1, слайды 16, №17, №18, №19);

- и как о графическом портрете («Портрет Васнецова» 1882г., «Портрет художника Остроухова» 1870 г.), (Приложение №1, слайд 20);

В рисунках Репина, открытая «почерковость» относится только к фону, который являлся пространственным и психологическим аккомпанементом, а человеческое лицо передается художником с почти штудийной пристальностью и бережностью. («Портрет Жиркевича» 1891г., «Портрет С.И. Чистякова» 1879г.), (Приложение №1, слайд 21).

Даже в самых изысканных по строю рисунках присутствует образ целого – например, за виртуозной воздушностью композиции «За роялем» стоит живое ощущение музыки, света и гармонии жизни (Приложение №1, слайд 22).

В графических портретах гораздо чаще, чем в живописных присутствует тема женской красоты: портреты: «Портрет Мамонтовой за чтением», «Портрет Арцыбашевой», «Портрет матери художника» (Приложение №1, слайд 23).

В портретах второй жены Репина - Натальи Борисовны Нордман, просматривается абсолютная графическая свобода – сочные, пластичные штрихи, как бы случайно сталкиваясь, дают в результате безошибочную форму (Приложение №1, слайд 24).

Из рисунков углем на холсте интересен портрет «Элеоноры Дузе» (1891г.). Художник применил в нем разнообразные технические приемы: то уголь кладется плашмя, особенно при изображении одежды и фона, и слегка растирается, то работа ведется свободным, широким штрихом. С помощью угля и шероховатой поверхности холста художником умело передана фактура платья, кресла, волос. Зрителю задана как бы коленопреклоненная позиция снизу, спинка кресла образует раму для усталого, царственного лица (Приложение №1, слайд 25).

В последнем автопортрете, выполненном на маленькой почтовой открытке пером и чернилами, художник достиг последней простоты выражения. Светится поле листа, легкий штрих пружинит на поверхности и тает, растворяясь в его белизне – живой и печальный «человек воздуха» уходит от земного притяжения в свою естественную стихию (Приложение №1, слайд 26).

Репин скончался в «Пенатах» в 1930 году 86 лет от роду. Он прожил долгую жизнь человека, преданного своему делу, много сделал как профессор Академии художеств, передавая ученикам своё мастерство, своё страстное отношение к искусству. На замечательных творениях Репина и сегодня учатся современные художники (Приложение №1, слайд 27).

III. Изложение нового материала

П: Наиболее действенным методом обучения рисованию является рисование с натуры, прямо или посредством копирования образца.

И мы с вами сегодня будем выполнять копии с графических работ Ильи Ефимовича Репина, тем самым учась у великого мастера рисунка.

Что же такое копирование?

(Предполагаемые ответы учащихся: это воссоздание изображения, подобного оригиналу).

П: В копировании с работ художников, как и в любой постановке ставятся определенные задачи. Рассмотрим несколько копий, с различной постановкой задач:

Копия с работы Альбрехта Дюрера «Складки на ткани». Задача – проследить, как художник трактует форму складок, какие приемы для этого использует. Как в большую форму включает более мелкие формы (Приложение №1, слайд 28).

Еще копия с работы А. Дюрера. Линейный рисунок. Здесь важно, как строится композиция листа. Исследуется характер линии, способ нанесения штрихов (Приложение №1, слайд 29).

Копия с работы А. Бенуа. Задача данной копии – тональная раскладка (Приложение №1, слайд 30).

Копия работы М. Утрилло. Задача – построение перспективы, где учитывается не только линейная перспектива, но и изменения тона и цвета, создающие глубину пространства (Приложение №1, слайд 31).

Обращаясь к рисункам больших мастеров, в отличие от натурной постановки, в них уже есть – композиция, колорит, определенный способ трактовки формы и пространства. Но приступив к работе, не стремитесь слепо копировать их. Сегодня мы не ставим себе задачу сделать точное подобие. Наши задачи больше исследовательские. Мы будем рассматривать, как мастер komponует лист, как трактуют форму. При этом мы можем не повторять все штрихи, но будем следовать общей логике копируемой работы.

Прежде чем приступить к работе повторим:

1. *П:* Что такое набросок?
(Предполагаемые ответы учащихся: это обобщенное изображение, выполненное за короткое время).
2. *П:* Что такое зарисовка? –
(Предполагаемые ответы учащихся: более подробный, чем набросок,

рисунок с натуры. Обобщая набросок деталями, зарисовка становится промежуточной ступенью на пути к длительному рисунку).

3. *П:* Что является главным средством выражения в набросках и зарисовках? – (Предполагаемые ответы учащихся: главным средством выражения в набросках и зарисовках является линия, контур).

П: При этом следует осознать, что контур – это край формы, линия, ограничивающая объем. В зависимости от нажима карандаша – острым концом или боковой поверхностью грифеля – можно получить широкие или узкие, темные или светлые, мягкие или жесткие штриховые пятна требуемой силы. Чтобы сделать точную копию, необходимо проследить размещение изображения на листе бумаги, уточнить направление крупных форм, соблюдать основные пропорции.

IV. Физкультминутка. Упражнения для глаз.

П: Перед началом работы над копиями предлагаю вам отдохнуть и выполнить зарядку для глаз.

V. Инструктаж последовательности работы над копиями.

П: Это задание рассчитано на один рабочий день – (четыре урока)

Повторим по каким критериям будет оцениваться ваша работа?

1. Соблюдение компоновки изображения на листе бумаги.
2. Соблюдение направления крупных форм
3. Соблюдение основных пропорций в работе.
4. Передача манеры мастера.

VI. Практическая часть урока, самостоятельная работа учащихся.

П: Музыка занимала настолько значимое место в духовной жизни Репина, что живописные и музыкальные образы в его представлении порой переплетались, гармония звуков давала импульс к гармонии красок.

И вы ребята, сейчас приступите к работе под музыку любимого Репиным композитора М.П. Мусоргского. Прозвучит произведение «Картинки с выставки».

Учащимся предлагается выбрать репродукции графических работ И.Е. Репина и выполнить копии этих работ.

VII. Продолжение практической работы

• Физкультминутка

• Продолжение практической работы

• Физкультминутка. Упражнения для глаз

Теперь можно приступить к выполнению графической копии:

- Учащиеся исследуют, как мастер компоует лист;
- Учащиеся выполняют линейный рисунок с репродукции.

П: Предлагаю вам отдохнуть и выполнить зарядку для глаз.

- Выполнив подготовительный рисунок с репродукции, учащиеся внимательно изучив манеру мастера начинают работу в тоне.

П: Работа над копиями с репродукций закончена, предлагаю вам отдохнуть и выполнить зарядку для глаз.

Целевые обходы:

- проверка организации учащимися рабочего места;
- наблюдение за правильностью выполнения работы;
- выявление ошибок в работе и их устранение;

- оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;
- контроль над объёмом и качеством выполненной работы.

VIII. Рефлексия. Подведение итогов

П: Посмотрите, какие графические копии работ у вас получились. Предлагаю выставить мольберты с вашими работами. Подводим итоги, анализируем проделанную работу, отвечаем на вопросы:

- В какой работе наиболее точно передано композиционное решение?
- В какой работе лучше передано пространство?
- С какими трудностями вы столкнулись при выполнении работы?
- Что было самым трудным при выполнении работы?
- Всё ли получилось?

Оценка каждой из работ проводится самими учащимися по 5-и бальной шкале. Итог и обобщение проводит преподаватель по выше указанным критериям оценки.

IX. Домашнее задание.

П: Вы хорошо сегодня потрудились. (приложение №2). Спасибо вам за урок. Мне понравилось, как вы отвечали, как работали.

Домашнее задание – выполнить графические копии Ф-А4 с репродукций работ А. Бенуа.

Заключение

Копирование рисунков великих мастеров в работе художника занимает важное место. Оно дает возможность проследить разнообразный подход к натуре, изучить виртуозную технику использованных средств выражения, создающих запоминающийся зрительный образ.

Работа над копиями дает дополнительные навыки, здесь учащиеся приобретают навыки анализировать опыт мастеров, открывают для себя новые возможности в композиции, в рисунке и в живописи. Работа с различными материалами и в разных техниках позволяет лучше почувствовать материал, его возможности. И технически мы получаем в результате более высокий уровень. Обращаясь к рисункам больших мастеров, задача преподавателя состоит в том, чтобы научить учащихся не слепо копировать оригинал, а подойти к заданию творчески при этом соблюдая последовательность ведения работы.

Учащиеся исследуя, как мастер компоует лист, как трактует форму, имеют возможность не повторять все штрихи, но должны следовать общей логике копируемой работы, от чего зависит успешное овладение метода копирования работ художника.

Список использованной литературы:

1. И.Е. Репин, Далекое близкое, М., Изд-во Академии Художеств СССР, 1964.
2. Корней Чуковский, Из воспоминаний, М., Детгиз, 1959.
3. Игорь Грабарь, Репин. Монография в двух томах, М., Изогиз, 1937.
4. О.А. Ляковская, Илья Ефимович Репин, М., «Искусство», 1962.
5. А.А. Федоров-Давыдов, Илья Ефимович Репин, М., «Искусство», 1961
6. Щекотов Н. М. Великий мастер портрета. — В сб.: «И. Е. Репин». М., 1947

Приложение № 1

Изображения мультимедийной презентации.

Слайд 1 Илья Ефимович Репин (1844 – 1930гг.) выдающийся русский художник – мастер рисунка 	Слайд 2 И.О. Репин. Соборная служба. 1894г.	Слайд 3 Библгический сюжет Детскими глазами за холстом Репин пишет библгическую сцену. Миссюрелло ина дофок. 1897г.
Слайд 4 Социальная тема На тему социальной борьбы и положения крестьянских масс. 1890-е гг. бураски на Волге. 1876-1878 г.	Слайд 5 Детские воспоминания о детстве. 1894г. «Крестный ход в Курганской губернии». 1888г.	Слайд 6 Историко-революционная тема Классическая картина о жизни в революционной России. «Взрыв на пороховом складе». 1894 г.
Слайд 7 Художник, писатель, философ, историк, политический деятель, общественный деятель. «Мне жаль». 1884 г.	Слайд 8 Историческая тема Историческая картина о жизни в революционной России. «Взрыв на пороховом складе». 1894 г.	Слайд 9 Большая картина о жизни в революционной России. «Взрыв на пороховом складе». 1894 г.
Слайд 10 Портреты писателей Портрет писателя А.С. Пушкина. 1897 г. Портрет Н.В. Гоголя. 1899 г.	Слайд 11 Портреты композиторов Портрет композитора А.С. Скрябина. 1897 г. Портрет композитора А.С. Скрябина. 1897 г.	Слайд 12 Портреты художников Портрет художника А.С. Скрябина. 1897 г. Портрет художника А.С. Скрябина. 1897 г.
Слайд 13 Портреты ученых Портрет ученого А.С. Скрябина. 1897 г. Портрет ученого А.С. Скрябина. 1897 г.	Слайд 14 «Портрет ученого А.С. Скрябина. 1897 г.	Слайд 15 «Портрет ученого А.С. Скрябина. 1897 г. «Портрет ученого А.С. Скрябина. 1897 г.

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

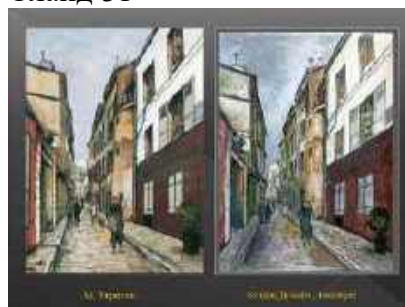
Слайд 29

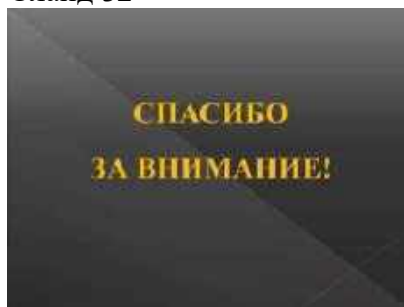
Слайд 30

Слайд 31

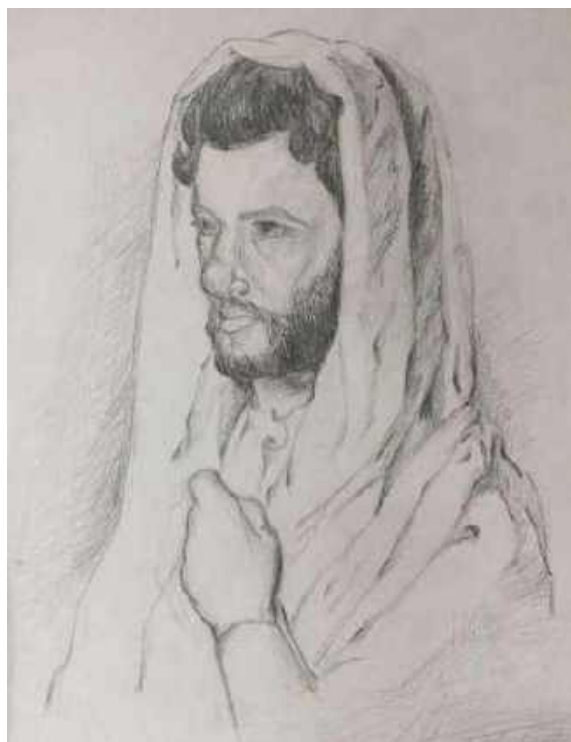
Слайд 32

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Приложение № 2

Работы учащихся

Разработка занятия «Линейный рисунок цилиндра» для учащихся 2 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ

Гаврилова Ю. И.

*преподаватель, заведующая художественным отделением
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Иркутска*

Занятие «Линейный рисунок цилиндра» входит в раздел «Законы перспективы и светотень в рисунке» программы предмета ПО.01.УП.01. «Рисунок» для 2-го класса. Представленный план-конспект занятия обучает построению простейшего тела вращения – цилиндра. Тема программы: «Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар)». Предполагается, что на предыдущих занятиях обучающиеся работали над зарисовками прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. Выполняли зарисовки каркасных моделей в перспективе.

План-конспект занятия «Линейный рисунок цилиндра»

Класс: 2

Предмет: «Рисунок»

Тема занятия: «Линейный рисунок цилиндра». Тема раздела «Законы перспективы и светотень в рисунке»

Тип занятия: комбинированное, с применением информационно-коммуникативных технологий

Ход занятия (2 урока по 40 минут):

1. Организационный момент (5 мин.)
2. Повторение ранее изученного материала, актуализация знаний (5 мин.)
3. Введение новой темы. Объяснение нового материала (20 мин.)
4. Физкульт-пятиминутка (5 мин.)
5. Самостоятельная практическая работа. Преподаватель корректирует работу. Индивидуальная работа с обучающимися (30 мин.)
6. Итог урока, рефлексия (5 мин.)
7. Домашнее задание. Введение в задание следующего занятия (5 мин.).

Цель: научить анализировать форму, выполнять линейный рисунок цилиндра с передачей особенностей конструктивного строения, с учетом законов перспективы и пространственного расположения.

Задачи:

-образовательные: совершенствовать умения обучающихся выполнять линейный рисунок, сравнивать рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; учить последовательной работе над рисунком, основам изобразительной грамоты и технике выполнения конструктивного рисунка;

-развивающие: развивать навыки работы с простым карандашом и индивидуальные способности обучающихся в области изобразительного искусства, пространственное мышление, глазомер, умение анализировать, сравнивать;

-воспитательные: воспитывать аккуратность, наблюдательность, усидчивость, дисциплинированность, самоконтроль, формировать творческую личность.

Универсальные учебные действия:

-личностные: осознавать свои интересы и цели, свои мировоззренческие позиции, учиться критически осмысливать результаты своей деятельности;

-познавательные: проявлять интерес к изучению нового материала, уметь планировать свою деятельность;

-коммуникативные: уметь высказывать свое мнение, уметь выслушивать мнение своих товарищей.

Регулятивные: уметь работать по предложенной преподавателем последовательности выполнения задания, обдумывать ход действий, работать в материале, объективно оценивать результат своего труда.

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-демонстрационный, практический.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая (дидактическая игра).

Межпредметные связи: скульптура, лепка, история изобразительного искусства.

Технологии: использование информационно – коммуникативных технологий (мультимедийная презентация), применение педагогической технологии Бориса Михайловича Неменского «Художественное образование как духовная культура», образовательных технологий Натальи Михайловны Сокольниковой в области изобразительного искусства.

Организация учебного пространства: пространство класса делиться на зоны для теоретической и практической работы, для просмотра видео и презентации.

Оборудование для учителя: презентация, мел, доска, гипсовая модель цилиндра на натурном столике, расположенного ниже уровня глаз, драпировка нейтрального фона, освещение верхнее боковое, наглядный материал с поэтапным изображением цилиндра, методические пособия по теме.

Оборудование для обучающихся: листы ватмана формата А-4, А-3, простые (графитные) карандаши НВ, В, 2В, ластик, кнопки, мольберты.

Словарь: «конструктивный рисунок», «перспектива», «линия горизонта», «точка схода», «цилиндр», «высота цилиндра».

Ход занятия

1.Организационный момент (5 мин.)

- Здравствуйте ребята! Пожалуйста, проверьте, все ли принадлежности для урока у вас есть.

На уроке я желаю вам хорошего настроения и творческих успехов!

2.Повторение ранее изученного материала, актуализация знаний (5 мин.)

- Что является основой любого изображения?

Ответ обучающегося: _____

- Правильно. А точнее линейный рисунок.

- А какая наука учит изображать на плоскости предметы так, чтобы они выглядели так же, как и в действительности?

Ответ обучающегося: _____

Успех в работе над рисунком во многом зависит и от знания правиллинейной перспективы и умения применять их на практике.

- Конструктивный рисунок – это рисунок внешних контуров предметов, как видимых, так и невидимых, выполненный с помощью линий построения. А для того, чтобы создать такой каркас, нам необходимо проанализировать изображаемый предмет, вспомнить, что такое линия горизонта и точка схода.

- Какие формы мы научились изображать в соответствии с правилами перспективы?

Ответ обучающегося: _____

- Какой формы объекты, которые я перечислю: хоккейная шайба, водопроводная труба, автомобильное колесо, стакан для карандашей, Пизанская башня...

Ответ обучающегося: _____

- Тема сегодняшнего урока «Линейный рисунок цилиндра». А чему мы должны научиться, изучая эту тему?

Ответ обучающегося: _____

- А где ещё мы встречаем предметы цилиндрической формы?

Ответ обучающегося: _____

3.Введение новой темы. Объяснение нового материала (20 мин.)

Дома вы выполнили модель цилиндра.

С образом цилиндра человек знаком очень давно. В настоящее время цилиндры используются в механике, строительстве, печатном деле, мебельном производстве, гидравлических системах и др. Давайте представим, что было бы, если бы форму цилиндра убрать совсем из архитектуры, строительства и т.д.?

Древний термин «цилиндр» происходит от греческого слова «Kylindros» (килиндрос), то есть «вращаю», «катаю» или «валик», «свиток». Древнегреческий математик Евклид, указывая на способ образования цилиндра, говорит, что если прямоугольник, вращающийся около одной из его сторон, снова вернется в то же самое положение, из которого он начал двигаться, то описанная фигура и будет цилиндром. Многие великие люди занимались изучением этой фигуры.

- Почему цилиндр называют телом вращения?

Ответ обучающегося: _____

- Из каких элементов состоит поверхность цилиндра?

Ответ обучающегося: _____

- Какая фигура называется цилиндром?

Ответ обучающегося: _____

- Прежде чем приступить к выполнению рисунка, необходимо вспомнить этапы работы. Вспомнить вместе с учащимися о том, что начинать работу нужно с определения на листе композиции.

- Как необходимо располагать изображаемый предмет?

Ответ обучающегося: _____

Изображению надо найти такое расположение, чтобы у зрителя не возникло желания увеличить или уменьшить его, сдвинуть вправо или влево опустить вниз или поднять вверх.

Определяем общие размеры. Какой метод при этом будем использовать?

Ответ обучающегося: _____

Последовательность работы над линейным рисунком цилиндра:

1 этап. Сначала намечаем место цилиндра на листе, рисуем осевую линию. Она делит цилиндр пополам. Определяем высоту, а затем ширину цилиндра, насколько она меньше.

- Как найти высоту цилиндра?

Для сравнения высоты с шириной берите за основу расстояние между нижними краями эллипсов в центральной части цилиндра.

Работу ведём последовательно. Старайтесь не сильно нажимать на карандаш, особенно при рисовании вспомогательных линий построения. Ластиком пользуйтесь как можно меньше. Если хотите поправить рисунок, то сначала обязательно нарисуйте правильную линию и только после того, как верная линия нарисована, можно стереть неверную.

2 этап. После того, как найдены основные пропорции, приступаем к построению эллипсов. Начинаем с верхнего основания, т.к. нам хорошо видно, как он развёрнут. Отметим его ширину.

Та сторона овала, что ближе к нам, будет шире, а та, что дальше - уже. Именно это создает эффект, что овал - это круг, лежащий на плоскости.

Теперь проводим через эти точки ближнюю дугу овала, не забывая, что у овала не может быть острых углов и параллельных сторон, а затем проводим дальнюю (меньшую) дугу овала. Аналогично строим нижний эллипс.

Он развёрнут больше, чем верхний, в соответствии с законами перспективы (Таблица «Перспектива круга»).

3 этап. На этом этапе мы более мягким карандашом прорисовываем основные линии рисунка. Передняя часть цилиндра рисуется утолщенной линией с постепенным ослаблением к краям.

- Однажды великого греческого философа Сократа спросили о том, что, по его мнению, легче всего в жизни. Он ответил, что легче всего поучать других, а труднее – познать самого себя. Мы познаем окружающий нас мир. Но сегодня давайте заглянем в себя. Как мы воспринимаем окружающий мир - как художники или как мыслители?

Психологический тест.

1). Переплетите пальцы рук. Большой палец правой или левой руки оказался у Вас сверху? Запишите результат буквами «Л» или «П».

2). Скрестите руки на груди (поза «Наполеона»). Кисть, какой руки оказалась сверху? Запишите результат.

3). Изобразите «бурные аплодисменты». Ладонь, какой руки у Вас сверху? Запишите.

Подведем итоги, учитывая, что результат «ЛЛЛ» соответствует художественному типу личности, а «ППП» - типу мыслителя.

Эти различия связаны с функциональной асимметрией мозга человека: у «художников» более развитое правое полушарие и преобладает образное мышление, у «мыслителей» – соответственно – левое полушарие и логическое мышление.

Какой же тип мышления преобладает у Вас?

4. Физкульт-пятиминутка (5 мин.)

Выполняют физкульт-пятиминутку.

5. Самостоятельная практическая работа обучающихся – выполнение линейного рисунка цилиндра. Преподаватель корректирует работу. Индивидуальная работа с обучающимися (30 мин.)

Вспомогательная информативная часть:

- Линейная перспектива.
- Линия горизонта - воображаемая линия на уровне наших глаз. Точка схода
- это точка на линии горизонта, в которую сходятся все параллельные линии.
- Перспектива круга.
- Эти предметы имеют форму цилиндра.
- Изображать цилиндр в соответствии с правилами перспективы.
- Цилиндр можно получить вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон.
- Основания цилиндра – равные круги, и боковая поверхность цилиндра (показывают на гипсовой модели).

Цилиндр - это тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя кругами.

- Необходимо соблюдать композицию и пропорции.
- Метод визирования.
- Высота цилиндра - это расстояние между плоскостями его оснований.

6. Итог урока, рефлексия (5 мин.)

По окончании урока – обучающиеся анализируют свои выполненные рисунки.

- Какие работы вы считаете наиболее удачными?
- Если есть ошибки, то какие?
- Какие трудности возникли при выполнении рисунка?

В заключении.

- Приведите примеры цилиндрических форм в технике, промышленных и космических объектах. Обучение рисунку геометрических тел вращения, в частности – цилиндра, маленькая ступенька в постижении изобразительной грамоты, необходимой мыслящему человеку, умеющему свои идеи претворять в конструктивное начало.

7. Домашнее задание. Введение в задание следующего занятия (5 мин.)

- Дома выполняем на формате А 4 линейно-конструктивный рисунок простого бытового предмета цилиндрической формы (бидона, кастрюли, кружки). Трудимся над овалами. Ближние части линий в рисунке прорабатываем более ярко.
- На следующем занятии выполним линейно-конструктивный рисунок гипсовой фигуры – конуса, с применением светотени.

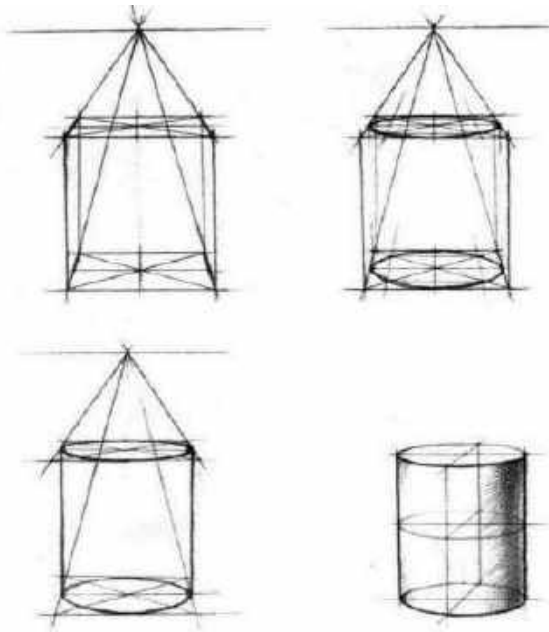
Предмет «Рисунок» в ДХШ и художественных отделениях ДШИ развивает у обучающихся пространственное мышление, учит анализировать форму, передавать особенности конструктивного строения, с учетом законов перспективы и пространственного расположения. Но особенно важными представляются задачи воспитательные, образовательные и развивающие, направленные на дисциплинированность, самоконтроль. Задания по предмету «Рисунок» учат вести последовательную и терпеливую работу над рисунком, используя основы изобразительной грамоты и технику выполнения конструктивного рисунка, сравнивать рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки.

Список использованной литературы

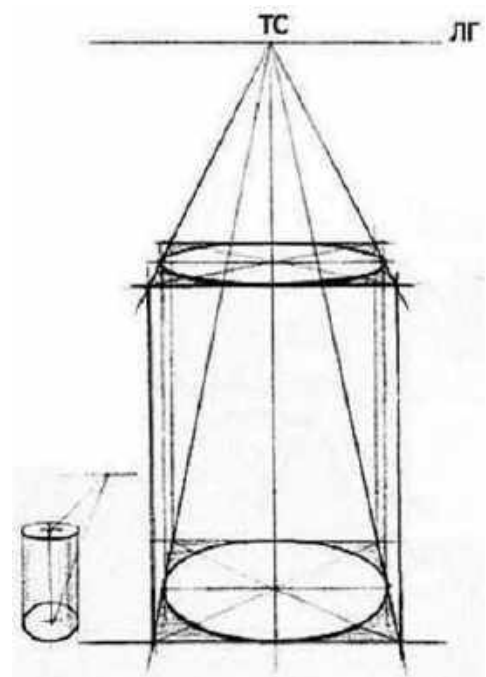
1. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8 классов. – Обнинск: 1996.
2. Шембель А.Ф. Основы рисунка. - М.: 1994.
3. Аксенов Ю. Г., Левидова М. М. Цвет и линия. – М.: «Советский художник», 1986.

Приложение

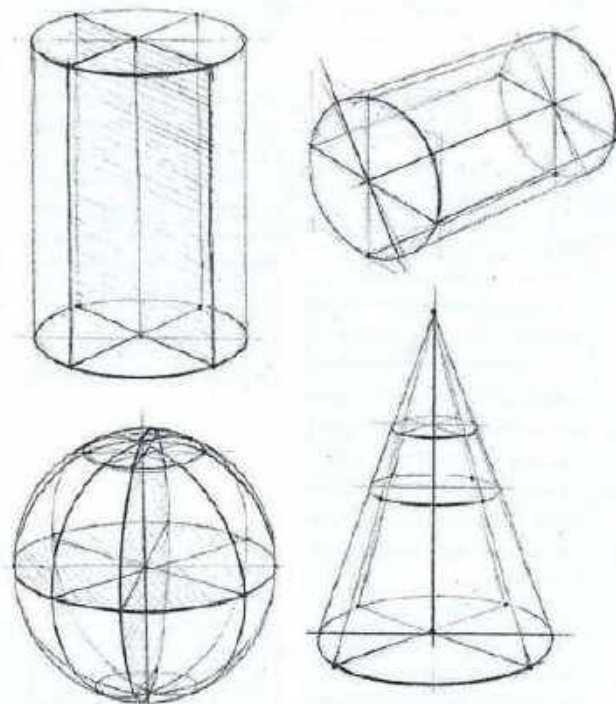
Этапы построения цилиндра

Перспективное сокращение оснований цилиндра

Тела вращения

**План-конспект открытого урока по учебному предмету «Рисунок»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись»
для учащихся 1 класса**

«Муравейник. Графические средства - точка, линия, пятно»

*Грицких Елена Евгеньевна, преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2» города Иркутска*

Дата проведения: 10.10.2022

Учебный предмет: Рисунок

Возраст детей: 10-11 лет

Тема: «Муравейник. Графические средства - точка, линия, пятно»

Цель урока: Познакомить детей с графическими средствами: точкой, линией, пятном.
На основе изученного материала создать графическую работу.

Задачи урока:

Обучающие:

- познакомить детей с новым понятием «мирмекология»;
- расширить знания об образе жизни муравья и его значимости в природе;
- дать теоретические и практические знания о графических возможностях материалов: маркер, гелевая ручка, цветные карандаши.

Воспитывающие

- воспитание художественного вкуса;
- воспитание бережного отношения к природе, миру насекомых.

Развивающие

- формирование познавательно-творческой активности;
- формирование навыков самостоятельной работы в поиске наилучшего решения графической композиции.

Время выполнения: задания рассчитано на 4 академических часа.

Методы обучения: словесный (объяснение, беседа); наглядный (демонстрация: фотографий «Из жизни насекомых», приемов работы на примере подобранных упражнений); практический; продуктивный (творческий).

Образовательные технологии: Технология Б.М. Неменского, технология И.С. Якиманской.

Материалы и оборудование:

для преподавателя: подборка фотографий по теме урока (мир насекомых), проектор для демонстрации иллюстративного материала по теме задания.

для учащихся: бумага формата А3, графитные карандаши, цветные фломастеры, гелевые ручки, цветные карандаши, чёрный, коричневый маркер.

Ход урока:

1. Организационная часть
2. Сообщение темы. Изложение нового материала.
3. Практическое выполнение задания
4. Просмотр работ. Анализ проделанной работы.

Ход урока

1. Организационная часть

Приветствие. Проверка готовности к уроку.

2. Сообщение темы. Изложение нового материала.

- А вы могли бы согласиться с этим выражением «В жизни каждая минута таит в себе чудо»? (Алберт Камю)
- А на уроке рисунка может произойти чудо?
- Учитель изображает сюжет в воздухе, а учащиеся угадывают, что учитель изобразил: перед нами раскинулось синее море, а над морем огромный диск солнца. При помощи жестов можно изобразить геометрические фигуры, волнистые линии моря, капельки дождя. (Дети пробуют изобразить, отгадывают друг у друга)
- Сегодня мы познакомимся с чудесными свойствами линии, пятна, и отправимся в путешествие с этими друзьями.

Точка

Даже одна-единственная точка на листе уже может о чем-то сказать... (Преподаватель рисует на доске одну жирную точку, и еле заметную)

- Что изменилось?

Точка говорит, о неуравновешенности, неустойчивости в композиции. Точка может потеряться на листе или наоборот, заявить о себе, стать центром композиции. Взаимодействуя же с другими точками, она расскажет уже гораздо больше. У изображения появляется смысл.

Детям предлагается маркером изобразить точку, группу точек. Далее, тоже самое, сделать гелевой ручкой. Посмотрите, как по-разному воспринимаются точки в зависимости от того, чем мы их изобразили.

Линия

Линия состоит из множества точек (Учитель показывает на доске) Линии могут быть прямыми, ломаными, закругленными, волнообразными, спиралевидными, широкими и узкими и т.д.

- А теперь изобразите разные линии графическими материалами, и попробуйте их охарактеризовать.

Пятно

Пятно имеет определенную характеристику тона (темнее - светлее) и связано с ощущением "массы".

У пятна огромные выразительные возможности, и они усиливаются во взаимодействии с другими графическими и цветовыми средствами композиции.

- Сейчас изобразите пятна и рассмотрите на что они похожи.

По сравнению с живописью, язык графики более условен. Он не передает того богатства цвета и форм, которая способна передать живопись. Графика упрощает образ предмета, выбирая и подчеркивая лишь основные его признаки.

Итак, графика – это, прежде всего рисунок, искусство линейное, основанное на сочетании черного и белого, причем белым является сама бумага, а черным – карандаш, уголь, фломастер.

А сейчас у вас есть возможность попробовать свои силы в этом увлекательном виде изобразительного искусства.

На уроке учащимся демонстрируется презентация с рисунками (линии, точки и пятна), оформленные в одну композицию. *(См., приложение №1, рис 1-4)*

Постановка художественной задачи.

Предлагаю детям отправиться в путешествие в лес и посмотреть видеоролик «Кого пасут и доят муравьи?» (*См. ссылка в приложении №2*)

- Ребята, вы знаете, как называются люди, которые изучают жизнь муравьев? Это мирмекологи.

- Ребята, а теперь скажите мне, кто на земле самый сильный? Самый сильный на земле – муравей! Ведь он может переносить на себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного веса.

Устройство муравейника

А еще муравьи – великолепные строители. Какие прекрасные дома-муравейники они строят! Муравейник – это многоэтажный дом с множеством квартир, теплый, уютный, с хорошей вентиляцией, с кладовочками, со спальнями, с детскими комнатами, с мусоросборником и туалетом. Муравьи содержат свои дома в идеальной чистоте.

Все входы и выходы пропускают свежий воздух вглубь муравейника. Все эти входы и выходы охраняются муравьями-солдатами.

Сверху муравьи делают на муравейнике покрытие из иголок и веточек. Оно защищает жилище от превратностей погоды.

Под этим покрытием есть комната, которая хорошо прогревается солнечными лучами. Туда муравьи забегают погреться весной.

Есть специальная зимняя спальня. Взрослые муравьи в тесноте, да не в обиде проводят зиму в этом помещении. Закрывают все ходы-выходы в муравейнике, сбиваются в кучу в зимней спальне и засыпают.

В хлебном складе муравьи хранят зерна.

В мясную кладовку муравьи приносят гусениц и другую добычу.

Есть специальный коровник. Конечно, в нем живут не настоящие коровы, а тли. Тля – тоже насекомое, которое, к радости муравьев, выделяет сладкое вещество. Муравьям оно очень нравится, поэтому они охраняют тлей от вредителей, уносят самок на зиму в муравейники, весной переносят тлей на наиболее сочные молодые побеги. Как люди разводят и ухаживают за коровами, так муравьи заботятся о тлях. Есть в муравейнике детские комнаты с яйцами, личинками и куколками. Ведь каждое насекомое, прежде чем стать взрослым бывает сначала яйцом, затем личинкой, потом куколкой. И только после этого – взрослым. (*См. приложение № 3, рис 8-10*)

Жизнь муравьев

Муравьи живут в муравейнике одной большой и дружной семьей. В одном муравейнике муравьев столько, сколько людей в большом городе. Правит в муравейнике муравьиная царица. Она откладывает яички, из которых позже появятся личинки. За ней ухаживают рабочие муравьи. О личинках будут заботиться рабочие муравьи: кормить и ухаживать за ними. Муравьи, появившись на свет, не растут. Какими родились, такими и пригодились. Как у всех насекомых, у муравьев есть усики-антенны, с помощью которых муравей получает информацию о запахе, вкусе и сообщает о ней своим собратьям. (*См.*

приложение №3, рис 6,7) Муравьи умеют ходить по гладким или наклонным поверхностям. Ведь на каждой лапке у муравья два коготка, между ними подушечка, выделяющая клейкую жидкость, которая и позволяет муравью не падать.

Муравьи больше всего любят лакомиться пядью – так называется вещество, выделяемое тлями. Муравьи уничтожают множество вредных насекомых, поэтому их называют «санитарами леса». Некоторые птицы специально прилетают за помощью к муравьям, которые очищают птицу от многочисленных паразитов, смазывают ей перья муравьиной кислотой.

Есть у муравьев и враги. Муравьями питаются многие птицы, земноводные и пресмыкающиеся, а также барсуки, лисы, медведи и другие звери. Гнезда рыжих лесных муравьев используются как места зимних ночевок кабанам.

Сегодня вы нарисуете мир муравьев, используя точку, линию и пятно.

- Изобразите муравейник в разрезе, как будто вы сами маленькие муравьи и очутились в длинных и узких коридорах. (См. приложение №3, рис 8-10)

Детям предлагается продумать: какого размера и формы будет муравейник? Сколько и каких помещений внутри будет? Какое окружение будет вокруг муравейника? Какие растения и деревья могут быть вокруг?

3. Практическое выполнение задания.

Для работы используются фломастеры, гелевая ручка, маркеры. Каждый ученик сам выбирает графические материалы.

Чтобы работа выглядела более выразительно, возможно добавлять цветные карандаши или фломастеры.

4. Просмотр работ. Анализ проделанной работы.

Просмотр и обсуждение готовых работ вместе с учащимися.

- Если бы вы были муравьем, какую бы роль выполняли? Какой бы муравейник выбрали из всех, почему?

(Работы учащихся в приложении № 4, рис 10-15)

Методическая литература

1. Бердслей О. Шедевры графики / сост., примеч., концепция И. Пименовой – М., Эксмо, 2009
2. Константин Андреевич Сомов, 1869-1939: [альбом] / [авт. текста Е. Гришина] — М.: Дирет-Медиа, 2011
3. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015
4. Основы композиции: методические рекомендации для абитуриентов/ М.П. Шерикова. - Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2014.- 47
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
6. Сопроненко Л. П., Локалов В. А. Техники чёрно-белой графики. Учебное пособие. — СПб: НИУ ИТМО, 2014. — 108 с.
7. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобразительное искусство, 1986: №1, 1988
8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: Ч.4. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996
9. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе.- М., 1996 – 96 с
10. «Инфоурок» ведущий образовательный портал России: info@infourok.

Интернет ресурсы

1. Василий Кандинский. Точка и линия на плоскости - <http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm>
2. «Кого пасут и доят муравьи?»
<https://www.youtube.com/watch?v=vn9U9om-3Nw>

Приложение № 1

Рис.1

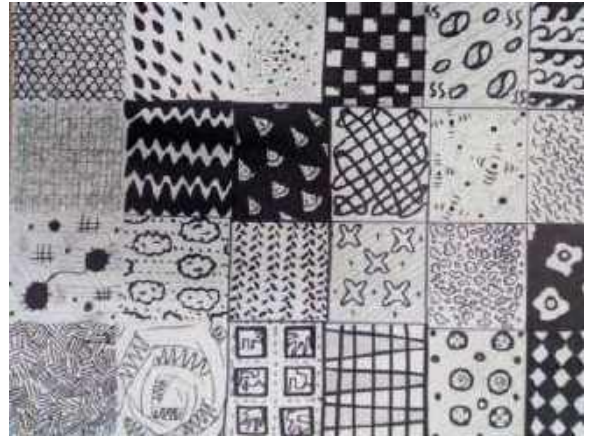

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Приложение № 2

<https://www.youtube.com/watch?v=vn9U9om-3Nw>

Приложение № 3

Рис. 5

Рис. 6

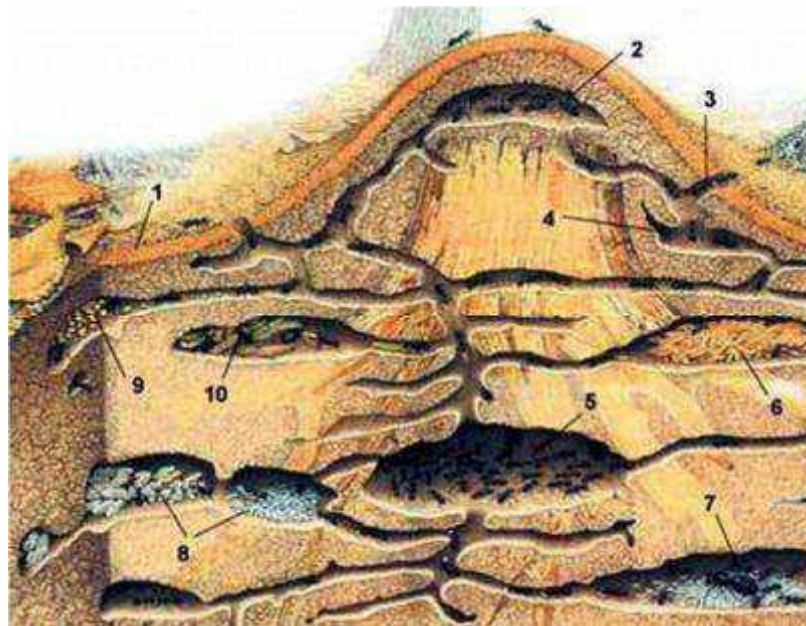

Рис. 7

Рис. 8

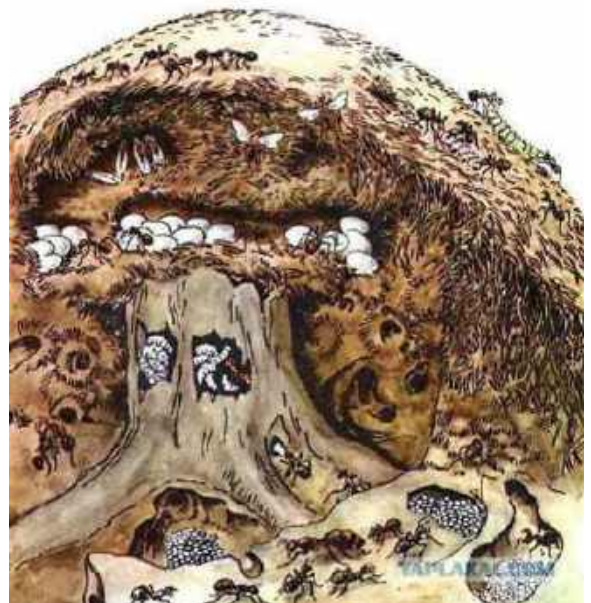

Рис. 9

Работы учащихся

Рис. 10

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Раздел 1. Живопись

**ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 5
ЛЕТ), УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ», 1 КЛАСС
НА ТЕМУ: «ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ, ПОЛЯРНАЯ
ГАРМОНИЯ. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ»**

*Шевчук Валентина Викторовна, преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 9» города Иркутска*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленный урок учебного предмета ПО.01. УП.02, ПО.01.УП.05 «Живопись» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет), разработан для учащихся 1 класса художественного отделения. Согласно календарно-тематический плану занятий, выбранная тема урока №9 «Цветовая гармония. Полярная гармония. Декоративный натюрморт», является продолжением изучения цветовых гармоний. Тема предыдущего урока №8 «Световой контраст (ахроматический контраст)». Данный открытый урок «Цветовая гармония. Полярная гармония. Декоративный натюрморт» является занятием по закреплению акварельной практики в разделе «Акварельная живопись». Урок рассчитан на 3 академических часа по тематическому плану занятий. Основными задачами урока являются отход от традиционного академического преподавания художественных дисциплин и формирование у учащихся самостоятельных альтернативных решений.

Главное условие успешного проведения урока – это побуждение к художественному самовыражению и активное проявление индивидуальной творческой инициативы. Ключевым моментом для проведения занятия выбрана творческая интрига. Это обеспечивает постоянную мотивацию на развитие интереса к содержанию урока. Наличие элементов творческого эксперимента активизируют эмоциональное состояние учащихся, способствуют развитию познавательной деятельности и стремление к результату.

Для эффективного усвоения теоретической части урока создана особая тематическая среда в виде выставки предметов, музыкального сопровождения и компьютерной презентации.

Практическая часть урока представлена в форме беседы, игры, что обеспечивает высокую степень активности аудитории и развивает творческую смелость. Различные формы обучения - от групповой до индивидуальной – создают динамичную картину смены видов деятельности и активизируют творческий процесс.

Методическая разработка содержит развёрнутый сценарий урока с указанием целей и задач, а также предполагаемого результата. Этапы работы показывают логический ход занятия и взаимодействие преподавателя с учащимися. В приложении содержатся опорные термины, изображения мультимедийной презентации. (Презентация зрительного ряда выполнена в MS Power Point), работы учащихся.

Открытый урок опирается на объём знаний пройденного материала (цветоведение, знакомство с натюрмортом), а также параллельно, преследует цель, первичного закрепления нового учебного материала, теоретических и практических возможностей в живописи, т. е. освоения предпрофессиональных навыков учащихся по данному учебному предмету.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Дата и время проведения урока: 10.02.2022.

Раздел учебного предмета: Цветовая гармония. Полярная гармония.

Тема урока: «Цветовая гармония. Полярная гармония. Декоративный натюрморт»

Номер урока: 9.

Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления нового учебного материала.

Цель урока: развитие абстрактного мышления, совершенствование навыков владения живописной техникой, композиционного владения пространством листа; восприятие и передача цветовой гаммы.

Задачи урока:

Обучающие:

Знать:

- свойства и специфику акварельной живописи, её возможности и эстетические качества;
- художественные и эстетические свойства цвета;
- основные закономерности создания цветового строя;

Уметь:

- видеть и передавать цветовые отношения;

Развивающие:

- развитие художественных способностей;
- развитие элементов творческой деятельности;

Воспитательные:

- воспитание «творческой смелости» и уверенности в своих силах;
- воспитание потребности в творческом самовыражении;
- воспитание эстетических представлений и художественного вкуса;

Предполагаемый результат:

- развитие практических навыков акварельной живописи в натюрморте;
- поиск цветовых отношений;
- формирование реальных представлений о своих художественных способностях.

Используемые технологии:

-информационно – коммуникативные технологии (мультимедийная презентация, фоторяд, прослушивание аудиозаписи и просмотр видеозаписи); технологии деятельностного мышления; технологии проблемного обучения, здоровье-сберегающие технологии, игровые технологии.

Длительность урока: 45 мин. + 45 мин. + 45 мин. с переменами 5 минут

Оснащение урока:

- план урока;
- лист формата А2, скотч, зажимы
- планшеты для оформления картин (паспорту)
- музыкальное сопровождение (MP3 аудио центр)
- компьютерная презентация в Power Point (видеопроектор)
- ноутбук, флэшка
- художественные инструменты и материалы: гуашевые краски (12–24 цвета), кисти (синтетика, белка) (№5, №3, №2), черная тушь;
- методические таблицы по цветоведению, репродукции натюрмортов, фрукты или овощи.
- мешочек с муляжами овощей и фруктов

Интеграция: - цветоведение, композиция станковая.

План урока:

№	Наименование этапа урока	Время в минутах на каждый этап урока
1.	Организационный момент.	2 мин.
2.	Постановка цели и задач урока. Знакомство с предпрофессиональной ситуацией.	5 мин.
3.	Актуализация знаний. Работа с теоретической информацией.	15 мин.
4.	Первичное усвоение новых знаний. Выполнение практической работы.	45 мин.
5.	Физкультминутка. Разминка для глаз	1-2 мин
6.	Продолжение выполнения практической работы	45 ми.
7.	Первичная проверка понимания. Выставка.	5 мин.
8.	Первичное закрепление. Оценивание.	5 мин.
9.	Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению	3 мин.
10.	Рефлексия (подведение итогов занятия)	10 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент

Предварительная организация класса (проверка отсутствующих, внешнего состояния помещения, рабочих мест, организация внимания);

2. Постановка цели и задач урока. Знакомство с предпрофессиональной ситуацией.

Вступление

Приветствие аудитории

Знакомство с предпрофессиональной ситуацией:

Ход урока.

Преподаватель - Здравствуйте. Начинаем наш урок. (Самооценка готовности к уроку) Перед началом работы прошу проверить готовность: листы формата А-2, краски, кисти, палитра, вода, тряпочка.

Тема нашего урока: «Цветовая гармония, полярная гармония. Декоративный натюрморт»

3. Актуализация знаний. Работа с теоретической информацией.

Преподаватель – что могут изобразить художники в картинах и что хотят выразить своими произведениями? Они могут рассказать о различных событиях, вещах, показать, какими были люди прежде и передать их характер и настроение, как относится художник к тому, что он изображает.

Учащийся 1 – натюрморт как жанр живописи возник в Европе на границе 16 и 17 столетий, сам же термин, появился в начале 19 в. во Франции (мертвая натура), вытеснив голландское слово (неподвижная натура). Натюрморт- это жанр, в котором художник выражает свое отношение к действительности посредством изображения предметов, которые он объединяет сначала в натуре, а затем на полотне смысловыми и эстетическими связями. (Слайд №2) Жанр натюрморта многогранен, его основной объект – интимная, частная жизнь человека. Его простые будничные дела и потребности, выраженные в предметах – еде, питье, домашней утвари, элементах растительного и животного мира и другое. Художник изображает внешний мир. Форму, цвет, фактуру предметов, плотность, мягкость, сочность, влажность, прозрачность, хрупкость. Познаются не только физические свойства вещей, но, главным образом, их значение для человека, роль, которую они играют в его жизни. Благодаря этому мы узнаем быт эпохи, страны. Художник разглядывает предметы вблизи – спокойно, неторопливо, внимательно, показывает их зрителю крупным планом, в разных ракурсах – целые. Разрезанные, разбитые. Все это позволяет зрителю по-новому увидеть привычные, знакомые вещи, оценить их красоту. (Слайд №3)

Преподаватель – одна из основных тем жанра – любовь к природе, тема ее познания и освоения, вдохновения изобилием ее даров в бесконечной красоте и разнообразии.

Учащийся 2 – в натюрмортах звучат и философские темы смысла жизни человека. Объекты, изображенные в натюрмортах, можно разделить на две большие группы. Природные предметы (цветы, плоды, рыба, дичь). И вещи,

сделанные руками человека (орудия труда, предметы быта, произведения искусства). (Слайд №4)

Особенность природных объектов – их недолговечность, цветы вянут, плоды портятся и т.д. Поэтому функция этого жанра – придать неизменность изменчивому, закрепить нестойкую красоту, сдержать ход времени, сделать тленное вечным. Это придает натюрмортам философскую глубину, привлекательную для зрителя, что удачно выражено в стихах:

Дожив до нынешней поры,
остался длинный нож, не сломан,
и вьется впереди лимона
Шершавый вензель кожуры.

И не облуплена стена,
И неизменны ткани складки,
и все содержится в порядке,
и розовеет ветчина.

Никем не выпито вино.
И на салфетку не пролито.
Но нет кистей и нет палитры,
и нет художника давно.

И кто ответит, почему,
как в прошлый день, так
будет завтра

Кого-то ждать накрытый завтрак –
И не притронуться к нему.

А. Векслер.

Преподаватель – когда мы рассматриваем ряд натюрмортов разных художников, мы видим, насколько они разнообразны, и не только потому, что изображено (содержанию), как изображено (средствами выразительности), но и по индивидуальной творческой манере каждого художника. Мы ощущаем определенное эмоциональное воздействие каждой картины: одни кажутся лирическими, интимными, другие торжественными, героическими, монументальными

Так, в зависимости от содержания изображенных объектов на картине, мы условно выделяем однопорядковые или смешанные натюрморты.

Учащийся - *Однопорядковые* (одновидовой) (Слайд №5) натюрморт изображает объекты одного конкретного вида: только овощи, только фрукты, ягоды и т.д. На картине может быть изображена и разнообразная снедь (продукты питания); хлеб и различные мучные изделия, сыр, колбасы, разнообразное питье и др. И. Машков, «Снедь московская. Хлебы». Если на картине представлены разнообразные предметы (овощи и фрукты, цветы и плоды, посуда и т.д.), определяем такой натюрморт как *смешанный* (Слайд №6) по содержанию И. Хруцкий, «Цветы и плоды».

Несколько иной характер имеют натюрморты, объединенные названием «*Накрытый стол*»: «Завтрак», «Десерт», «Ужин» и др. И. Грабарь,

«Неприбранный стол». (Слайд №7). В подобных изображениях есть некоторый сюжет, поэтому мы их обозначаем. Как сюжетные. К *сюжетному натюрморту* можно отнести натюрморты с изображением птиц, животных, человека – или натюрморты с включением в них пейзажа Ф. Толстой, «Букет цветов, бабочка и птичка», С. Жуковский, «Перед террасой». (Слайд №8)

Преподаватель – Как мы уже отметили, что главными героями в натюрморте являются предметы. Вещи, которые подаются «крупным планом», чтобы можно было взглянуть в их красоту. Каждый предмет имеет свою форму, фактуру, плотность и т.д.

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Узнай на ощупь».

Цель игры: закрепить знания о форме овощей, фруктов, осязательное обследование формы, поверхности, соотнести осязательные ощущения с имеющимися зрительными представлениями.

Материал: набор фруктов и овощей, мешочек из ткани.

Руководство: Мешочек с фруктами и овощами находится на столе. По очереди каждый подходит к мешочку, опустив руку в мешочек. Нащупать какой-то овощ или фрукт и попытаться отгадать, что это. Рассказать о предмете, какой он формы, твердый или мягкий, какая у него поверхность – гладкая или шероховатая. А в конце сказать, что это за предмет. Потом достать его из мешочка и посмотреть, правильно ли его узнали.

Следующее задание - на мольберте пять репродукций определить, какой натюрморт написан в помещении, какой на пленэре, чем они отличаются.

Преподаватель – Мы с вами рассмотрели много разных натюрмортов, они самые разнообразные, выполненные в разной технике и в разных тонах. Выполнять задание мы будем в технике декоративная живопись. В начале XX века художники стали уделять натюрморту большое значение. Мастера разных стилистических направлений стали работать в этом жанре живописи. Они много экспериментировали. Таким образом, появился декоративный натюрморт.

Слово «декор» в переводе с лат. означает –украшать. Декоративный натюрморт характерен условным изображением реальной постановки и исключает ряд постановочных задач реалистического изображения, таких, как: отображение воздушного пространства и материальности.

Условностью так же является плановость изображения.

В декоративном натюрморте на первый план выступают следующие задачи: цветовая композиция, в которой цвета не столько отражают реальные взаимосвязи предметов постановки, сколько у словной задачи заранее продуманного колорита, то есть колорита, построенного на нюансе, контрасте, монохромии. Причём надо отметить, что в декоративном натюрморте главное – гармония цвета. Обычно художники используют не более 3-х цветов. Путём смешивания этих цветов, можно получить множество оттенков.

В декоративном натюрморте важным является также композиционно построение линий, контуров, их движение и взаимодействие

с пятном. Допустимым является также использование орнаментов, узоров, как аппликативной составляющей части декоративного натюрморта.

Благодаря этим новым задачам появляется возможность развития композиционных навыков, цветового построения. Ещё одной отличительной особенностью в декоративном натюрморте является фактура. Декоративный натюрморт можно выполнить на ткани (холодный батик), также из пластилина (пластилиновая живопись), из бумаги и природных материалов (техника аппликация) и т.д. Основной задачей в декоративном натюрморте является задача стилизации как предметов, их формы, характера, так и цвета, тонов. В зависимости от такой стилизации возможно применение различных декоративных материалов, например, аппликации.

Таким образом, мы видим, что в отличие от реального натюрморта по стилизации в декоративном натюрморте предметы могут принципиально изменять свой характер, цвет, перспективу.

Как же цвет помогает понять настроение картины.

В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Одни художники пишут красками теплого оттенка, другие холодного оттенка, некоторые в яркой или пастельной цветовой гамме. И все они передают разное настроение, состояние (веселое, солнечное, праздничное, грустное, мрачное и др.). Разные ощущения (прохлады, свежести, нежности, мягкости, звонкости и др.). Мы подошли к цветовой гамме, обратим внимание на цветовой круг. (Слайд №9) На первом этапе цветовой круг можно разделить на четыре цветовые гаммы:

1. Родственные гаммы цветов;
2. Контрастные гаммы цветов;
3. Родственно-контрастные;
4. Полярная;

1. Родственные цвета. Давайте разберем первую цветовую гамму. Цвета, находящиеся рядом на цветовом круге, называют родственными цветами. Родственная цветовая гамма (4 цвета подряд, включая один главный, который может быть в начале или в конце). Предложить детям отыскать по цветовому кругу пары родственных цветов. (Слайд №10)

2. Контрастные цвета. Два цвета, находящиеся на противоположных концах диаметра цветового круга, называют противоположными, контрастными или дополнительными цветами. Предложить детям отыскать по цветовому кругу пары дополнительных цветов. (Слайд №11)

3. Родственно-контрастные. Цвета и их оттенки, расположенными на цветовом круге слева и справа от дополнительного цвета называются родственно-контрастными. (Слайд №12)

4. Полярная гармония построена на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными, так и контрастными. Например, красный и зеленый, синий и желтый, желтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться не только два цвета, но и больше. (Слайд №13)

4. Первичное усвоение новых знаний. Выполнение практической работы

Переходим к следующему этапу нашей работы: работа в цвете гуашевыми красками.

Преподаватель – в зависимости от замысла выбираем цветовую гамму и приступаем к работе по уже готовому эскизу (эскиз был подготовлен на предыдущем занятии). Выполнить декоративно-плоскостной натюрморт в полярной цветовой гамме.

В ходе практической работы учащихся, преподавателем ведется индивидуальная работа с учащимися, по подбору цветовой гаммы, распределение его на плоскости и т. д.

5. Физкультминутка. Упражнения для глаз.

6. Продолжение выполнения практической работы.

7. Первичная проверка понимания. Выставка

Преподаватель - Итак, ваши работы завершены. Но окончательный свой вид они приобретут тогда, когда получат достойное обрамление. К вашим услугам есть багетная мастерская. *(На одном из столов организована стилизованная багетная мастерская: заранее заготовленные рамки из цветной бумаги)* Подберите к своей работе соответствующую рамку, согласно её цветовому содержанию, проявив свой вкус и знание цветоведения. *(Учащиеся подходят к месту с рамками и выбирают образцы. Оформляют работы, закрепляя их на планшете. Преподаватель консультирует)*

Преподаватель - Предлагаю вам встать и посмотреть работы друг друга. У нас появился импровизированный вернисаж. Не забудьте про «Гору успеха». Возможно у каждого из вас появилось желание переместить свой стикер на новое место т.е. по-новому оценить свои возможности после выполнения работы. *(Учащиеся смотрят работы и работают со стикерами, которые отмечены в таблице рейтинга «Гора успеха» на доске)*. Теперь давайте обсудим наши впечатления по поводу вернисажа. Чьи работы Вам понравились больше всего? Чьи работы требуют, на Ваш взгляд, доработки?

8. Первичное закрепление. Оценивание

Преподаватель оценивает с позиции эксперта каждую работу, отмечая её достоинства.

Учащиеся оценивают свою работу, отмечая минусы или проблемные стороны, а также дают советы и рекомендации друг другу.

9. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

Преподаватель:

Найти иллюстрацию или открытку, определить цветовое сочетание.

Учащиеся записывают полученное задание.

10. Рефлексия (подведение итогов занятия)

Преподаватель:

- С какими трудностями вы столкнулись при выборе цветов соответствующих многоцветной гармонии? *(Выбор цветов и оттенков на этюде и соответствие цветов и оттенков на иллюстрации)*

- Какой этап был самым трудным? (*Начало работы, определить степень завершенности*)

- Какой этап был самым интересным? (*Детализировка, оформление работы, просмотр работ и сравнение себя с другими*)

- Какие перспективы обозначились у каждого по этому виду художественной деятельности?

(*Есть желание ещё повторить эту работу, написать другую*)

Преподаватель: Все молодцы, хорошо сегодня потрудились! Желаю всем творческих успехов!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данном, проведенном уроке учащиеся продолжили знакомство с цветоведением, жанром живописи-натюрмортом, знакомство с художниками, которые работали в жанре натюрморт. В живописи издавна натюрморт считается лучшей школой реалистической живописи, где ученики постигают законы цветовой гармонии и пластику форм, учатся мастерству владения техническими приёмами, в данном случае работой гуашью, владению кистями и творческому отношению к натуре. Расширяется цветовая гамма, учащиеся все больше выполняют сложные замесы цветов.

Учащиеся на уроке самостоятельно научились оформлять свои работы, видеть их «одетыми» в рамы, что меняет, повышает интерес к своим работам. Увеличивается самооценка своего творчества, умение стремится рисовать лучше и интереснее.

Итогами практического закрепления пройденного ранее материала служат успешно выполненные работы учащихся. Все справились.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абрамцева М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству, 1-4 классы. М. Владос 2003 г.
2. Буйнов А. М., Елизарова Е. М., Иогансон Б. В. Школа изобразительного искусства вып. 2 изд. Третье, исправ. И дополн. М.: Изобразительное искусство. 1988 г.
3. Изобразительное искусство часть 2, основы живописи учебник для учащихся 5-8 классов. Обнинск издательство «Титул», 1996 г.
4. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом издательство «Детство-Пресс» С-П. 1999 г.
5. Уильям Пауэлл. Цвет и как его использовать. М. Аст. Астрель 2005 г.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

1. <http://www.linteum.ru/article254.html>
2. <http://decko.ru/dizain/100-colorist>
3. <http://parikmaher.parikmag.ru>
6. <http://books.imhonet.ru>
7. <http://azialand.ru/iskusstvo-kitaya/>
8. <http://aversin.livejournal.com/11713.html>
9. https://www.hudozhnik.online/color_science
10. <http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/dekorativnyj-natyurmort/>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстовые опоры

ПОЛЯРНАЯ ГАРМОНИЯ

ЖИВОПИСЬ

НАТЮТМОРТ

АКВАРЕЛЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ХРОМОТИЧНОСТЬ

ТОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Ключевые термины

АКВАРЕЛЬ – (франц. Aquarelle, от итал. Acquerello, от лат. aqua вода), краски (обычно на растительном клее), разводимые водой, а также живопись водными красками.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА – белый, серый, черный

ГАРМОНИЯ происходит от греческого слова, что означает созвучие, согласие, противоположность хаосу, закон красоты

ГАРМОНИЯ ОДНОТОННАЯ (в цветоведческой литературе её также называют монохромной т.е. один цвет) строится на сочетании оттенков одного цветового «лучика», которые различаются по светлоте и насыщенности одного цвета. Общий цветовой тон придает цветовой композиции спокойный, уравновешенный характер.

ГАРМОНИЯ РОДСТВЕННАЯ основывается на наличии в них примесей одного и того же главного цвета. Главными называются цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Это могут быть соседние цвета: красный и красно-оранжевый, желтый и желто-красный, но не желтый и красный.

ГАРМОНИЯ ПОЛЯРНАЯ построена на противопоставлении двух главных цветов. Например, красный и зеленый, желтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться несколько оттенков главных полярных цветов. Многие исследователи считают эту гармонию наиболее комфортную для глаз, в этом проявляется стремление нашего организма к равновесию и самозащите.

ГАРМОНИЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ построенная на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

ГАРМОНИЯ МНОГО ЦВЕТНАЯ в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (КОНТРАСТНЫЕ) ЦВЕТА – это пары резко противоположных цветов, взаимно усиливающих насыщенность друг друга (например, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый).

ЖИВОПИСЬ – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.

КОНТРАСТ – включает в себе явную противоположность предметов или цветов по каким-либо свойствам.

МОНОХРОМНОСТЬ – одноцветность

НЮАНС – означает едва заметные, незначительные отличия предметов или цветов по каким-либо свойствам.

НАСЫЩЕННОСТЬ – это отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА: желтый, красный, синий.

НАТЮРМОРТ – это жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение предметов быта, цветы, овощи и фрукты.

ПРОЗРАЧНОСТЬ - свойство объекта, позволяющее свету проходить через него без значительного искажения

СОСТАВНЫЕ ЦВЕТА: оранжевый, фиолетовый, зеленый.

Составные цвета получаются смешением двух основных цветов:

Оранжевый = красный + желтый

Фиолетовый = красный + синий

Зеленый = желтый + сини

Все остальные цвета состоят из смешения этих цветов в разных пропорциях.

Плюс разница в насыщенности и светлоте.

ТОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ – выделение части композиции, изображения, объекта с целью придания большого значения.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА - «цветные»

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ = ЦВЕТОВОЕ РАВНОВЕСИЕ.

ЦВЕТОВОЙ ТОН – наличие основного цвета в сложном цвете, который определяет его место в цветовом круге. Цветовой тон определяется названием цвета: алый, малиновый.

Изображения мультимедийной презентации

<u>Слайд №1</u>	<u>Слайд №3</u>	<u>Слайд №4</u>
«Цветовая гармония, полярная гармония. Декоративный натюрморт»		Объекты, изображённые в натюрмортах можно разделить на 2 большие группы: 1-Природные предметы

Слайд №2

Натюрморт

жанр изобразительного искусства (главным образом живописи), посвященный изображению неодушевленных предметов (утварь, плоды, битая дичь, букеты цветов, атрибуты какой-либо деятельности и т. д.).

«Натюрморт с цветочными горшками и графином»

2-Вещи, сделанные руками человека

Слайд №5

Однопорядковые натюрморты

И.И. Машков
«Снедь московская. Хлебы»

И. И. Машков
«Снедь московская. Мясо, дичь»

Слайд №6

Смешанные натюрморты

И. Хруцкий «Цветы и плоды»

П. Сезанн «Натюрморт с фруктами и горшочком имбиря»

Слайд №7

Накрытый стол

И.Э. Грабарь «Накрытый стол»

Юрий Пименов
«Щедро накрытый стол»

Слайд №8

С. Жуковский «Перед террасой»

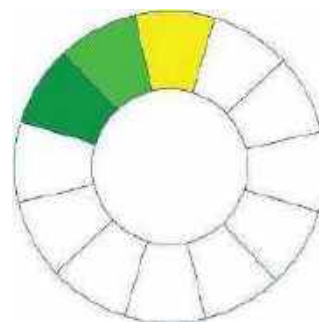

Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птицы»

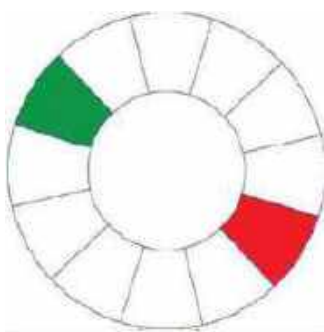
Слайд № 9

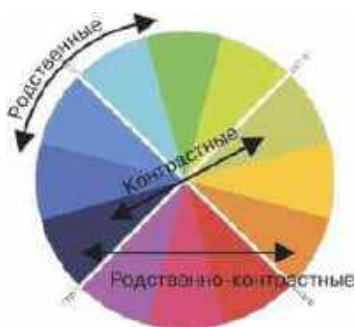
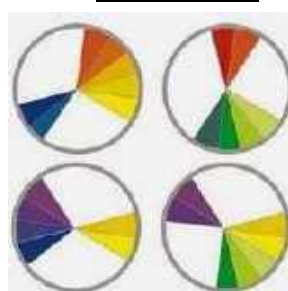
Слайд №10

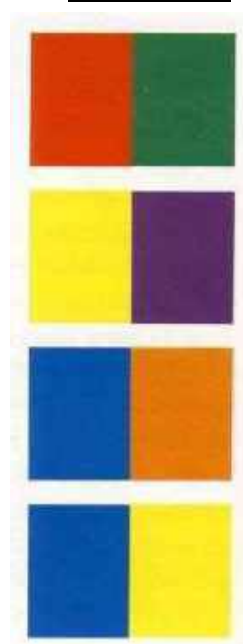
Слайд №11

Слайд №12

Слайд №13

Методическое пособие на тему: «Способы решения задач декоративности на примере учебного натюрморта» по дисциплине «Живопись»

*Майдич Елена Николаевна, преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» города Иркутска*

Пояснительная записка

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей Детских художественных школ, художественных отделений Школ искусств и творческих студий.

Иллюстративной информации по теме: «декоративный натюрморт» достаточно, но нет полноценной системы, на которую преподаватель мог бы опереться при работе с детьми над декоративным натюрмортом.

Цель данного пособия - оказание помощи преподавателям в понимании особенностей декоративного натюрморта, способах решения задач декоративности и выстраивании системы работы над декоративным натюрмортом.

Для достижения цели сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть варианты декоративных натюрмортов на примере работ известных художников (А.Матисс, П.Пикассо, М.Сарьян, В.Лебедев, И.Машков и др.)
- выявить особенности декоративного натюрморта
- изучить способы, которыми достигается декоративность
- выстроить логику и последовательность применения изученных способов при работе над декоративным натюрмортом

Способы решения задач декоративности, которые мы рассмотрим далее, являются универсальными, почти все они применимы при работе как с маленькими детьми, так и со старшими ребятами. Таким образом, данное пособие может оказать помощь преподавателю при работе над декоративным натюрмортом с учащимися разных классов.

Способы решения задач декоративности на примере учебного натюрморта

Рассмотрим натюрморты известных художников. Ссылки в тексте даются на приложение 1, где можно посмотреть работы художников.

Для работ Анри Матисса, основателя фовизма (фовизм – по-французски «дикий»), характерны яркость цвета - субъективный интенсивный цвет (пр.1, рис. 1, 2, 3, 4), упрощение формы (пр.1, рис. 2, 4), использование контура (пр.1, рис. 1, 2), использование орнамента (пр.1, рис. 1, 4).

У Пабло Пикассо мы видим утерю трехмерности (пр. 1, рис. 5, 6, 7), уход от законов перспективы (пр.1, рис. 5, 6, 7, 8), объекты пишутся сразу как бы с нескольких ракурсов (пр.1, рис. 5, 8, 9), форма предметов упрощается (пр.1, рис. 5, 6, 7, 9), вводится оверлеппинг (пр.1, рис. 5, 6, 7).

У Жоржа Брака в картинах также присутствуют изображения элементов с использованием нескольких перспектив (пр.1, рис.10,11,12), он упрощает форму (пр.1, рис. 10, 11, 12), вводит контур (пр.1, рис. 10, 11), оверлеппинг (пр.1, рис.11, 12), интересен цветовой строй работ, порою он пишет в монохrome (пр.1, рис. 10).

Многие картины Аристарха Лентулова напоминают витражи: художник раскладывает формы на цветные плоскости, которые соединяются в декоративную композицию. Одним из таких полотен является натюрморт «Самовар», который художник создал в 1913 году с изображением мозаичного, словно составленного из геометрических фигур, чайного столика (пр.1, рис. 13).

Для Роберта Фалька характерны элементы кубизма, при этом формы мягкие и пластичные. Художник работал долго и вдумчиво, тщательно подбирал цвет для каждого мазка. Он любил яркие, контрастные сочетания, обобщенные выразительные контуры (пр.1, рис.14, 15, 16).

Работы Мартироса Сарьяна отличаются особыми средствами выразительности. В основе его стилистических принципов лежит соотношение больших плоскостей, несмешанных чистых цветов, создающих обобщенную характеристику визуально воспринимаемых форм и пластики их движения. Часто он использует контрастные цвета и простые ритмические линии (пр.1, рис.17, 18).

Натюрморты Владимира Лебедева интересны своим плоскостным решением, большими цветовыми пятнами, введением фактуры. Кроме того, что он показывает предметы плоскими, они написаны с разных ракурсов (пр.1, рис.19, 20, 21).

В известном полотне Казимира Малевича «Натюрморт», мы видим мощные тональные и цветовые контрасты, а также окантовку предметов синим и черным цветом (пр.1, рис. 22).

Илья Машков также использует черный контур, контрастные цветовые сочетания, иногда – орнамент (пр.1, рис.23, 24)

Поль Сезанн часто намеренно допускает нарушение в перспективе (двойная или обратная перспектива) (пр.1, рис. 25, 27), использует орнамент (пр.1, рис. 27) и обводит контуром предметы (пр.1, рис. 26).

Наталья Гончарова упрощает форму предметов и, порою, использует черный контур (пр.1, рис. 28).

Итак, рассмотрев работы художников, мы выявили некоторые особенности натюрмортов, различные способы выразительности, используемые разными авторами при создании своих произведений: стилизация, обобщение, упрощение формы, плоскостное изображение – отсутствие объема, уход от трехмерности, перспективные нарушения, дробление формы, мозаичность, условный, в некоторых работах яркий несмешанный цвет, введение орнамента, выделение предметов контуром (черным или другим цветом), введение фактуры – например, процарапывание красочного слоя острым предметом, оверлеппинг и другое.

Каждый из этих способов, а также некоторые другие, мы рассмотрим далее немного подробнее. Также, после описания каждого способа, есть ссылка на приложение 2 с работами детей, иллюстрирующими этот прием.

Стилизация. Стилизация в искусстве – это процесс придания творческому произведению черт другого стиля. В изобразительном искусстве при помощи данного приема предметы либо фигуры обретают упрощенные формы. Основная цель стилизации – это преобразование реалистичного объекта в более выразительный и эмоциональный. Это происходит путем отражения сути. Для отображения такого объекта необходимо сконцентрироваться на самом главном в нем, отбросив все второстепенное. К примеру, в графике, при помощи этого метода, убирают излишние подробности, выявляя только суть формы и характер. Изображение может быть упрощено вплоть до символа. Цвет также может быть символичным. Примеры детских работ можно посмотреть в приложении 2, рис. 1, 2, 3, 6, 12, 13, 17.

Уход от трехмерности. Плоское изображение предметов – один из способов стилизации. Художник может отказаться от выявления объема при помощи светотени, отказаться от изображения рефлексов, стремясь к простоте и особой выразительности. Примеры работ в приложении 2, рис. 9, 12, 15.

Выявление формы и объема при помощи плоскостного изображения. Этот прием используют для понимания и выявления внутренней конструкции предмета. Цветовые или тональные плоскости выстраивают объемную фигуру, предмет, но этот предмет не обязан быть симметричным. Примеры работ в приложении 2, рис. 4, 17.

Нарушение перспективы, двойная перспектива, несимметричность. В декоративном натюрморте художники зачастую нарушают симметрию, нарушают перспективу и пропорции предмета, ставя перед собой другие цели. Например, Пабло Пикассо много работал и размышлял над формой, рисовал предметы и людей сразу с нескольких ракурсов одновременно, пытаясь постичь, по его словам, их суть. В этот момент его целью не являлось академически верно нарисовать предмет. При использовании данного приема, мы можем нарисовать предмет таким образом – верхний эллипс раскрывается полностью, как будто мы видим предмет сверху, а нижний эллипс мы не видим вовсе, словно смотрим на предмет на уровне глаз. Примеры в приложении 2, рис. 3, 4, 14, 17.

Членение плоскости. Мозаичность. Декоративность может достигаться за счет членения плоскости на отдельные фрагменты (мозаичность). Фрагменты могут быть очень мелкими, могут быть довольно крупными. Они могут располагаться по форме предметов или плоскость листа может быть разделена на какие-то геометрические или свободные формы, которые диктуют месторасположение этих фрагментов. Примеры в приложении 2, рис. 1, 5, 7, 16.

Оверлеппинг – это частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Предметы, перекрывая друг друга, как бы не закрывают

полностью друг друга, не становятся невидимыми. В месте наложения форм может меняться тон, цвет, орнамент, фактура. А также области пересечения предметов могут являться самостоятельной деталью композиции, например, в месте наложения двух сосудов может возникнуть часть комнаты или космическое пространство... Примеры детских работ в приложении 2, рис. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Развоплощение пространства - рассечение изобразительной плоскости листа и смещение деталей изображаемых объектов. В натюрмортах Пабло Пикассо, Жоржа Брака и других художников, мы видим, порою, необычную пространственную среду. Пространство разбивается на осколки, смещается, некоторые фрагменты пространства вместе с предметами удаляются, другие приближаются, дwoятся, меняется освещение и цвет... Примеры в приложении 2, рис. 7, 11, 16, 19.

Рисование предметов с мягкими гнущимися осями. Намеренное искажение формы предметов. Предметы могут «наклоняться» друг ко другу или взаимодействовать каким-то другим образом. За счет этого работа становится динамичной. Примеры детских работ можно посмотреть в приложении 2, рис. 12, 13, 16.

Использование контура. Как мы могли убедиться, многие известные художники использовали этот прием. Все или некоторые предметы (или части предметов) выделялись контуром, обычно – темным, черным или синим. Примеры детских работ в приложении 2, рис. 1, 13.

Орнамент. Орнамент (перевод - украшение) – любимый прием некоторых художников при создании натюрмортов, его использовали Мартирос Сарьян, Анри Матисс, Илья Машков, Поль Сезанн и многие другие художники, в том числе и современные. Орнамент в картинах украшает разнообразные предметы быта, мебель, драпировки. Примеры работ детей с введением орнамента в приложении 2, рис. 12, 15.

Применение фактуры. Фактурой может являться сам красочный слой, нанесенный особым образом, в каком-то определенном направлении, например – жесткой щетиной или мастихином. Мастихином можно процарапывать красочный слой или снимать его частично. В качестве фактуры также можно использовать манную крупу смешанную с клеем ПВА и нанесенную на изобразительную плоскость (на всю или на какие либо части), можно по такой фактуре дополнительно провести линии палочкой или прибить ладонью. Для создания фактур мы с детьми использовали все, что было под рукой – манку, сахар, соль, кофе, сухую траву, опилки, гипс, песок, мелкие камушки, ракушки, клей, объемные контуры. Обычно, после нанесения какой либо смеси, нужно дождаться ее высыхания, и, далее – работать цветом. Иногда краска сразу вводится в смесь, и фактура сразу получается цветной. Работы с применением фактур выглядят необычно, их хочется рассматривать и прикасаться к ним. Примеры в приложении 2, рис. 9, 10.

Ассоциации. Предметы в натюрморте могут ассоциироваться с одушевленными существами, например – зонтик становится похожим на

дракона, ваза – это сражающийся с драконом рыцарь... А на что похожи эти тени?.. Можно время от времени давать такие задания для развития воображения. Примеры работ в приложении 2, рис. 17, 18.

Цвет. Рассмотрев все эти способы, которыми достигается декоративность, нельзя не сказать о цвете. Цвет в декоративной композиции имеет колоссальное значение, иногда решающее. Рассмотрев натюрморты художников, мы увидели, что все они искали цветовой строй своих натюрмортов. Некоторые из них писали, зачастую, в сдержанной цветовой гамме, иногда – почти в монохrome, больше работая с формой (Пабло Пикассо). Другие, наоборот, упивались цветом, иногда несмешанным, чистым, звонким, использовали цветовые контрасты (Мартирос Сарьян, Анри Матисс). При работе с детьми над декоративным натюрмортом мы также продумываем цветовое решение. Насколько активную роль в данной конкретной работе будет иметь цвет? Будет ли работа построена на контрасте или нам больше подойдут нюансные сочетания цветов? Работая с цветом, мы не можем обойти и тональные отношения, массы тона и цвета. Сколько будет темного в работе? Сколько – светлого? Где будет цветовой акцент? Для удачного поиска цветового решения работы нужно знать основные законы цветоведения и уметь их применять. Примеры различных по цветовому строю детских работ можно увидеть в приложении 2, рис. 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19.

Выводы.

Рассмотренные выше способы можно использовать в работе над декоративным натюрмортом как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Например, можно выполнить работу с применением фактуры и стилизации (поработать с формой), здесь же уместно бывает применение оверлеппинга. В качестве другого примера сочетания приемов можно привести рисование предмета с разных ракурсов (верхний эллипс раскрывается полностью, вместо нижнего эллипса – линия. Здесь же можно упростить форму и применить оверлеппинг. Еще пример – работаем с ассоциациями и отказываемся от выявления объема, например – предметы – это уже не совсем предметы, а таинственные обитатели подводного мира, кувшины напоминают разноцветных рыб, ваза становится похожей на кораллы... Розовая драпировка – вроде как и не драпировка, она начинает напоминать медузу... И всю композицию можно решить плоскостно, без выявления объема, при помощи только локального цвета. Изучив эти приемы, можно их варьировать и сочетать совершенно по-разному при поиске наиболее выразительного решения каждого натюрморта.

Заключение

Итак, мы рассмотрели варианты декоративных натюрмортов на примере работ известных художников, как русских, так и зарубежных (Пабло Пикассо, Жорж Брак, Роберт Фальк, Поль Сезанн, Анри Матисс, Мартирос Сарьян, Аристарх Лентулов, Владимир Лебедев, Илья Машков, Казимир

Малевич, Наталья Гончарова). Рассмотрев, выявили их особенности, более подробно остановились на способах решения задач декоративности, которыми можно пользоваться при работе с детьми над декоративным натюрмортом. Мы пришли к выводу, что все эти способы уместно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, причем, одновременно можно использовать и два, и более приема, например – фактура и стилизация; фактура, стилизация и оверлеппинг; рисование с разных ракурсов и оверлеппинг; упрощение формы, оверлеппинг и использование контура; ассоциативная композиция и отсутствие объема, и так далее, варьируя и сочетая способы для наиболее выразительного решения каждого натюрморта. Таким образом, мы попытались достичь цели данного методического пособия, которая была сформулирована как оказание помощи преподавателям в понимании особенностей декоративного натюрморта, способах решения задач декоративности и выстраивании системы работы над декоративным натюрмортом.

Список литературы и интернет - ресурсов

1. Борисова, Е.А. Стернин Г.Ю. Русский модерн - М.: Советский художник, 1990.
2. Валлантен, А. Пабло Пикассо. А. Валлантен, пер. Е.С. Гордиенко.- М.: Феникс, 1988.
3. Волков, Н.Н. Композиция в живописи – М.: Искусство, 1977.
4. Виппер, Б. Р. Проблема развития натюрморта, Спб, 2005.
5. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005.
6. Неклюдова, М.Г. Традиции и новаторство русских художников XIX века. - М.: Искусство. 1991г.
7. Смагин, В.Г. Пространство творчества, Учебное издание. - Иркутск, Репроцентр А1, 2008.
8. Шорохов, Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов. - М.: Просвещение, 1986
9. <http://fb.ru/article/159597/stilizatsiya---eto-chto-takoe-stilizatsiya-v-iskusstve> 27.01.2019
10. https://studbooks.net/1274787/pedagogika/dekorativnyy_natyurmort 27.01.2019

Приложение 1 (работы художников)

Рис.1 Анри Матисс «Голубая скатерть»

Рис. 2. Анри Матисс, Натюрморт

Рис.3. Анри Матисс «Рыбки»

Рис.4. Анри Матисс «Испанский натюрморт»

Рис.5. П.Пикассо «Натюрморт»

Рис.6. П.Пикассо «Гитара, газеты, бокалы и туз трэф»

Рис.7. П.Пикассо «Натюрморт с рыбой»

Рис.8. П.Пикассо «Натюрморт с кофейницей»

Рис.9. П.Пикассо «Натюрморт с черепом»

Рис.10. Жорж Брак «Натюрморт с гитарой»

Рис.11. Жорж Брак «Натюрморт с гитарой»

Рис.12. Жорж Брак «Натюрморт с нотами»

Рис.13. Аристарх Лентулов «Самовар»

Рис.14. Роберт Фальк «Натюрморт на белой скатерти»

Рис.15. Роберт Фальк «Натюрморт»

Рис.16. Роберт Фальк «Сосуд и плоды»

Рис.17. Мартирос Сарьян «Цветы Армении»

Рис.18. Мартирос Сарьян «Фрукты и овощи»

Рис.19. Владимир Лебедев «Герань»

Рис.20. Владимир Лебедев «Натюрморт с кувшином»

Рис.21. Владимир Лебедев «Натюрморт с палитрой»

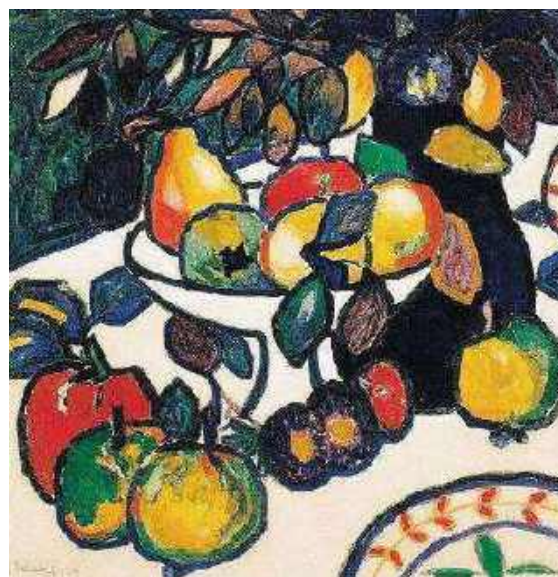

Рис.22. Казимир Малевич «Натюрморт»

Рис. 23. Илья Машков «Синие сливы»

Рис.24. Илья Машков «Натюрморт с бегониями»

Рис. 25. П.Сезанн «Натюрморт с драпировкой»

Рис. 26. П.Сезанн «Натюрморт»

Рис.27. П.Сезанн «Натюрморт с кувшином»

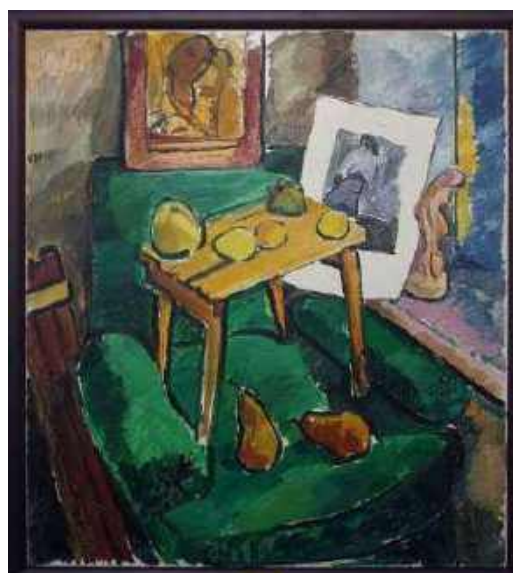

Рис. 28. Наталья Гончарова «Натюрморт с иконой»

Приложение 2 (работы детей)

Рис.1. Воробьева Анастасия

Рис.2. Кузьменкова Анастасия

Рис.3. Заливина Дарья

Рис.4. Антипова Анастасия

Рис.5. Анисимова Анна

Рис.6. Чупракова Екатерина

Рис.7. Алеева Анастасия

Рис.8. Созинова Ксения

Рис.9. Литвинцева Анастасия

Рис.10. Борисова Елизавета

Рис.11. Мугир Софья

Рис.12. Нечаева Анастасия

Рис.13. Михлина Екатерина

Рис.14. Размахнина Анастасия

Рис.15. Козицина Злата

Рис.16. Литвинцева Анастасия

Рис.17. Антипова Анастасия

Рис.18. Алеева Анастасия

Раздел 3. Композиция станковая

План - конспект открытого урока по станковой композиции для учащихся 2 класса

Тема: «Колорит и свет в зимнем пейзаже»

*Комарова И.В., преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Иркутска*

Пояснительная записка к открытому уроку

Открытый урок составлен на основе программы «Композиция станковая 2 класс по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Тема полугодия «Пейзаж». Цель открытого урока: научить использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах над зимним пейзажем; развить навыки передачи оттенков; расширить знания о пейзажной живописи, показать роль света и колористических решений при изображении снежного покрова; совершенствовать технику работы гуашью.

На предыдущих занятиях учащиеся познакомились с воздушной и линейной перспективой на примерах работ художников И. Шишкина, А. Саврасова, И. Левитана, и др. Для лучшего усвоения материала учащиеся выполняли задания в разных видах пейзажа. Для продолжения темы был выбран именно зимний пейзаж, колорит и свет в изображении пространства.

План-конспект открытого урока

«Колорит и свет в зимнем пейзаже»

Дата: 18.02.2021

Предмет: «Станковая композиция»

Класс: 2

Тема урока: «Колорит и свет в зимнем пейзаже»

Тип урока: комбинированный с применениями информационно-коммуникационных технологий

Этапы урока:

1. Организационный момент (5 мин)
2. Изложение нового материала (15 мин)
3. Закрепление учебного материала (10 мин)
4. Инструктаж последовательности работы над пейзажем (10 мин)
5. Самостоятельная работа учащихся (10 мин)
6. Физминутка (упражнения для расслабления) (3 мин)
7. Продолжение практической работы (20 мин)
8. Подведение итогов и рефлексия (7 мин)

В соответствии с учебным планом проводится 2 урока по 40 минут

Цель: Научить использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах над зимним пейзажем. Развить навыки передачи оттенков. Расширить знания о пейзажной живописи, показать роль света и колористических решений при изображении снежного покрова. Совершенствовать технику работы гуашью.

Задачи: Изучить понятие свет и колорит в изображении зимнего пейзажа. Выполнить этюд зимнего пейзажа с передачей освещенности объектов и учетом времени суток. Отработать навыки выполнения работы гуашью.

- **Образовательные:** формировать умения видеть изменчивость состояний природы в зависимости от освещения и времени суток. Прививать умение фиксировать изменения в пространстве и отдельных объектов и передавать состояние на бумаге. Познакомить с разнообразием пейзажных сюжетов; углубить представление детей о возможностях колористических решений, цвета, и света в работе. Учить смело выражать эмоции изобразительными средствами.

- **Развивающие:** развивать умение выделять главное для выполнения задачи, развивать художественную фантазию, формировать навыки работы художественными материалами; развивать навыки работы цветом при создании зимней атмосферы в пейзаже; развивать умение работать мазками и точками, развивать способность к творческому самовыражению; развивать умение вести беседу на заданную тему, развивать ассоциативное и образное мышление, творческое воображение, развивать пространственное мышление и образное представление.

- **Воспитательные:** воспитывать творческий интерес к работе, эстетический вкус, любовь к природе, формировать эстетическое отношение к произведениям искусства, укреплять межпредметные связи: Композиция и живопись, история искусств и цветоведение.

Универсальные учебные действия:

- **Личностные:** проявлять интерес к изучению нового материала, умение использовать для достижения своих творческих замыслов образный язык живописи; определять своё настроение; проявлять познавательную активность; осознавать свои эмоции, интересы и цели, свои мировоззренческие позиции; учиться критически осмысливать результаты деятельности.

- **Познавательные:**

- умения самостоятельно искать и решать художественные задачи с целью передачи эмоционального настроения в изображении зимней природы.

- умения планировать свою деятельность;

- умения сравнивать произведения музыки и живопись.

Коммуникативные:

- умения пользоваться языком изобразительного искусства,

- умения высказывать свое мнение,

- умение выслушивать мнение своих товарищей

Регулятивные:

- умения работать по предложенной теме,

- умения последовательно выполнять работу,

- умения обдумывать замысел и выполнять работу в материале,

- умения объективно оценивать результаты своего труда

Методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный, практический, репродуктивный, исследовательский (просмотр и анализ полученных результатов, анализ выполненных операций)

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.

Межпредметные связи: живопись, история искусств, музыка.

Технологии: использование информационно-коммуникационных технологий (мультимедийная презентация, фоторяд, прослушивание аудио записи, просмотр видеозаписи); применение педагогической технологии Бориса Михайловича Неменского «Художественное образование как духовная культура», познакомить учащихся с методикой ведения пейзажной работы Валерьяна Алексеевича Сергина (изображения неба и облаков в зимних пейзажах) видеофильм «Этюд на заданную тему», представить методику работы над этюдом Сергея Николаевича Андрияки раздела «Пейзажная живопись» [https:// www.andriaka.ru](https://www.andriaka.ru)

Организация учебного пространства: пространство класса делится на две зоны для теоретической и практической работы, для просмотра видео и презентации.

Оборудование урока:

а) для учителя: экран, ноутбук, мольберт, бумага А4, кисти, гуашь, палитра, баночка с водой, салфетки;

б) для учащихся: бумага формата А4, кисти, баночка с водой, палитра, гуашь, салфетки.

Зрительный ряд: фоторяд-репродукции картин художников, учебные таблицы и материалы по цветоведению: «Общий тон или метод Н. Крымова. Теория изменения цветового тона для передачи в живописи состояний природы» образцы выполненных работ на тему «Зимний пейзаж», цветовой круг.

Видеоряд: Видеофильм «Этюд на заданную тему», фрагмент документального фильма «Пейзаж сквозь время»

Репродукции: А. Куинджи «Солнечные пятна на инее» 1890, А. Саврасов «Зимний пейзаж», И. Левитан «Зима», И. Айвазовский «Зимний обоз в пути» 1868, Ю. Юон «Русская зима. Лигачева 1947г, А. Пластов «Первый снег» 1946, В.А.Сергин «Первый снег» 1956, «Распутица» 1992, «Вечерняя искра» 1992, «Вечер на Рождество» 2005, «Декабрьское утро» 1999, «Зимушка-зима» 2001

Словарь: «Колорит», «Цветовая гамма», «Палитра художника».

Музыкальный ряд: А. Вивальди времена года «Зима»

1. Организационный момент (5 мин)

Преподаватель:

Приветствие. Начнем урок, прошу проверить готовность: Листы А4, краски, палитра, вода, кисти, салфетки.

(Эмоциональный настрой-метод эмоционального погружения).

Преподаватель: Предлагаю послушать музыкальный фрагмент: произведения Антонио Вивальди Времена года «Зима»

Вопросы детям- Какое чувство вызывает у вас эта музыка?

Как меняется ваше настроение в начале звучания и в конце?

Какие воспоминания разбудила в вас эта музыка?

--Выслушиваются ответы детей.

Таким способом музыкальное произведение может вызывать у нас чувства тревоги и интереса.

Как вам показалось, вьюга и метель смогут закончить свой танец, холодный ветер сменится спокойным снегом?

Выслушиваются ответы детей.

Сегодня мы с вами продолжаем изучение жанра, в живописи который изображает природу (ответ детей пейзаж)

тема урока «Колорит и свет в зимнем пейзаже»(слайд №1)

2. Изложение нового материала (15 мин)

(слайд № 2) А. Куинджи «Солнечные пятна на инее» 1890

Живопись Куинджи – это яркий и выразительный пример типично русского импрессионизма. Северная российская природа, отсутствие кричащих «тропических» красок и особое, неповторимое ощущение покоя, спокойствия, которым просто веет от полотна – вот чем отличается эта картина от родственных ей образцов в том же живописном жанре. На полотне изображен фрагмент заснеженного леса – хотя на картине нет никаких знаков, позволяющих опознать местность, понятно, что такая природа характерная для нашего климата. Ощутимо тяжелые снежные глыбы просто придавили ветки деревьев к земле. К этой картине можно применить образную цитату Михаила Афанасьевича Булгакова «город накрыло шапкой снежного генерала», только здесь город нужно заменить лесом. Деревья на картине спят, укутанные толстым слоем снега. На его поверхности лежит тонкий слой инея, отражающий солнечные лучи и дающий очень яркие пятна белого цвета. Резкий контраст придает полотну объемность и выразительность. Из-за косых солнечных лучей на плотном слое снега появляются контрастные тени, а проглядывающие кое-где ветви и стволы деревьев, хвоя, кажутся очень темными, почти черными.

Преподаватель: какие средства выражения живописи использовал художник для передачи состояния безмятежности?

(Слайд № 2 А Саврасов «Зимний пейзаж»), высветленный колорит, сильные тональные контрасты, нежные цвета задают лирическое настроение, напоминают о любимых новогодних праздниках и успокаивают.

Ответы учащихся- Верный ответ- цвет-главное средство выражения в живописи. Оттого какие художник подберет цвета зависит и настроение в картине. Общий цветовой строй в картине называется Колоритом. Колорит-(от латинского kolore - цвет, окраска)- богатство и согласованность цветов. И в зимнем пейзаже он может быть и теплым, и холодным

(слайд № 3) (И. Левитан «Зима») Зимний пейзаж из-за короткого светового дня и почти постоянного сумеречного освещения в контрасте с белым снегом, закрывающим землю, верх наоборот выглядит тёмным, а низ светлым. Именно это отличает зимний пейзаж от любого другого и делает его особенно привлекательным и необычным.

(слайд №4) (Айвазовский «Зимний обоз в пути» 1868) Если в летнем пейзаже можно сразу броситься намешивать зелёные цвета, то в зимнем пейзаже цвета мало насыщенные, загашены. Цветовое состояние дня зимой выявляет для художника массу хроматических серых цветов и оттенков, которые, естественно, разнообразны по цветовому тону и насыщенности, но, в первую очередь, они отличаются по светлоте. Поэтому, во время рисования зимнего пейзажа, необходимо уделить особое внимание, большим тональным отношениям в самом начале работы. Определить, что темнее, а что светлее и на сколько: небо, земля, снег, деревья, архитектура? Это поможет выдержать точность отношений тона, взятых на листе.

Для объяснения значения создания колорита зимнего пейзажа используются технологии Бориса Михайловича Неменского «Особенности изображаемого предмета по отношению его к пространству»

Иллюстративный рассказ: (Слайды №5 (Юнон «Русская зима. Лигачева 1947г), и №6 (А. Пластов «Первый снег» 1946) Художник хотел передать в своём полотне незабываемые ощущения свежести и новизны в день первого снегопада после серых и грязных дней осени, когда земля оказывается покрыта чистым снегом и наступает тишина.

Используем технологии Б.М. Неменского для объяснения «в доступной для детей форме».

Вспоминаем основные группы цветов: Основные-составные. Теплые - холодные. Глухие- звонкие.

Преподаватель: Как можно превратить цвет в нежный, тревожный или тихий? (ответы учащихся)

(Верный ответ: смешивая с белой и черной краской или другими оттенками)

В смешении с темными, настроение полученного колорита можно охарактеризовать. Если смешать любой цвет с серой краской, он приглушается, станет незаметным и грустным, словно наполнится туманом.

(слайд №7 (Зимний обоз И. Айвазовский) в чистые замесы: голубые, оранжевые, сиреневые, помимо белил стоит добавлять ахроматический серый (белый+чёрный). Такая смесь немного замутнит цвет и придаст ему благородное звучание состояние зимнего дня. Кроме того, можно “гасить” насыщенность цвета и другими хроматическими (цветами спектра) цветами, но помните, что дополнительные (противоположные по цветовому кругу) цвета напрямую смешивать друг с другом не рекомендуется.

Также настроение в картине во многом зависит от фактуры и характера мазка. Полезно будет познакомить учащихся с фактурной и колоритной живописью Валерьяна Алексеевича Сергина знаменитого художника из Красноярска. (слайд №8 «Первый снег» 1956,) (слайд №9 «Распутица» 1992), (Слайд №10 «Вечерняя искра» 1992,), (Слайд №11 «Вечер на Рождество» 2005, «Декабрьское утро» 1999), (слайд №12 «Зимушка-зима» 2001)

Живопись В.А. Сергина олицетворяет Россию, в ее гармонии. Сибирская зима в его картинах расцветает в нарядно-эффектные живописные образы. Художник словно плетет кружево из охристо-лиловых, серебристо-зеленых, голубовато-умбристых тонов от картины к картине меняет характер плетения:

то дополняет сложным ритмом витееватых стволов, то широкой фактурой или тонкой нюансировкой цвета. Интуитивно В. Сергин находит в природе отзвуки широкой русской души и романтического пейзажа. В своих картинах художник решает пространство с использованием ритмических ходов, со световым движением форм неба и земли.

Учащимся представлен весь понятийный аппарат, для создания своей работы.

3. Закрепление учебного материала (10 мин)

преподаватель. Рассмотрим репродукции зимних пейзажей. «У ворот монастыря» 1875; И. Левитан «Март» 1895, А. Саврасов «Грачи прилетели» 1871). **При анализе учащимся задаются вспомогательные вопросы:** Какое настроение возникает? При помощи чего художнику удалось передать такие различные состояния природы?

Для закрепления материала, проведем дидактическую игру: Делим детей на две команды, (можно придумать название каждой команде) каждой команде на листочках записать оттенки белого, по просмотренным репродукциям, словами. Выигрывает та команда, у которой слов записано больше. Оценивается скорость и правильность выбора.

Преподаватель: И так: в природе небо – источник света, атмосферный свет поглощает всё вокруг. Обратите внимание на таблицу «Изменение освещённости в зависимости от времени суток». Выдающийся русский педагог по изобразительному искусству и художник Павел Петрович Чистяков советовал: «Чтобы хорошо видеть цвет, надо знать закономерности природы. Знание помогает видению».

4. Инструктаж последовательности работы над пейзажем (10 мин.)

Перед практической работой проводится инструктаж.

(Слайд 17) «*Этапы работы над пейзажем*».

Преподаватель: Вспомним последовательность работы над пейзажем. **Мастер-класс.** Преподаватель выбирает карточку-задание и озвучивает классу, как оно состояние природы ему нужно показать. Далее следует демонстрация этапов выполнения работы, передача того или иного состояния природы. В ходе мастер-класса преподаватель комментирует каждое своё действие и советуется с учащимися, применяя методику последовательной работы над этюдом Сергея Николаевича Андрияки «приемы обучения живописи».

Используются педагогические технологии Бориса Михайловича Неменского при характеристике природного явления, для достижения цветовой гармонии.

Преподаватель: И вы сегодня в своей практической работе попытаетесь передать свои ощущения и настроения в пейзаже.

5. Самостоятельная работа учащихся (10 мин.)

(Слайд 18, 19, 20) «*Палитра пейзажа*». Учащимся предлагаются карточки-задания в соответствии с их способностями и уровнем подготовленности. (Карточки-задания подготовлены с учётом дифференциации и помечены цветовыми «индикаторами сложности»: красный – сложный уровень, оранжевый – средний уровень, жёлтый – лёгкий уровень). Группа, которая одержала победу в игре выбирает карточки первыми.

Преподаватель: **Как работать с карточками.** Прочитайте задачу. Сформулируйте задание, которое вам необходимо выполнить, продумайте, как вы его будете выполнять, этапы работы. Также необходимо будет выполнить цветовую палитру своего пейзажа в карточке с заданием. Делается это в ходе выполнения пейзажа. Теперь можно приступить к работе - созданию пейзажа настроения в технике живописи. Очень внимательно отнеситесь к выбору цветовой палитры, колорита. (Применение новых знаний, закрепление ранее изученного материала, закрепление навыков работы гуашью).

6. Физминутка. маленькая игра для движения «К нам в порт пришел пароход»

Упражнения для глаз. (Мультимедийная презентация) (3 мин.)

Перед началом работы в цвете предлагаю вам отдохнуть и выполнить зарядку для глаз.

7. Продолжение практической работы (20 мин).

- Теперь можно приступить к выполнению работы в цвете.

Целевые обходы, индивидуальная работа с учащимися:

- проверка организации учащимися рабочего места;
- наблюдение за правильностью выполнения приёмов работы;
- оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;
- контроль над объёмом и качеством выполненной работы.

8. Рефлексия. Подведение итогов (7 мин)

- Посмотрите, какие наполненные воздухом пейзажи у вас получились. Приглашаю прикрепить их на мольберт. Подводим итоги, анализируем проделанную работу, отвечаем на вопросы:

- Как называется цветовой строй в картине? - Как колорит влияет на настроение картины? - В какой работе самое необычное настроение? - В какой работе лучше передано пространство? - В какой работе наиболее удачное композиционное решение? - С какими трудностями вы столкнулись при выполнении работы? - Что было самым трудным при выполнении работы? - Всё ли получилось из задуманного?

Оценка каждой из работ проводится самими учащимися по 10-и бальной шкале. Итог и обобщение проводит учитель. Критерии оценки:

- грамотное композиционное решение и линейный рисунок;
- верное цветовое и тональное решение с учётом правил воздушной перспективы;
- достижение колористического единства;
- степень эмоциональной выразительности, настроения пейзажа.

9. Итог урока.

Преподаватель: Вы хорошо сегодня потрудились. (Слайд 21) «Домашнее задание». А теперь запишем домашнее задание: рекомендации - наблюдение за природой, её явлениями и изменениями, практическое задание - выполнить этюд с натуры «пейзаж из окна» А5. Спасибо вам за урок. Мне понравилось, как вы отвечали, как работали. В заключении хотелось сказать: природа в картинах талантливых художников, поэтов, композиторов открывает нам

новый мир, волнует своей неповторимостью, своим напоминанием – не губите красоту вокруг себя.

Методическая литература

1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974
2. Беда Г.В. Живопись. - М., 1986
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004
4. Великие русские живописцы, Малевич К.С., Орлова Е., 2014
5. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М., 1977
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
8. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.: Искусство, 1986
9. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С., Изобразительное искусство. Рабочие программы. 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015
10. Сергин В.А.: Живопись - Красноярск: Поликор, 2007
11. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. - М.: Издательство «Э», 2015
12. Сергей Николаевич Андрияки раздел «Пейзажная живопись» www.andriaka.ru

Приложение № 1

А. Куинджи

И.И. Левитан

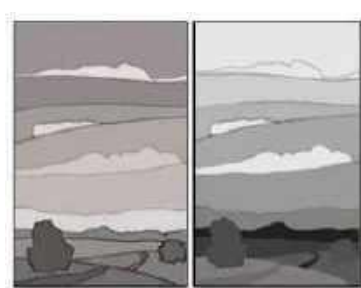
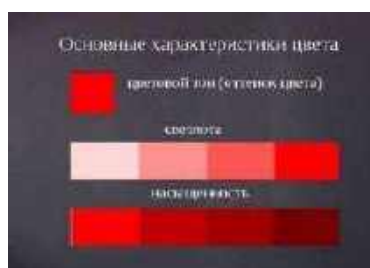
И. Айвазовский

А. Саврасов

И. Айвазовский

Приложение № 2 (детские работы)

Методическая разработка «Весёлый, грустный клоун (шут)» по учебному предмету «Композиция станковая» программы 1 класса ДХШ

*Быкова М.А., преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2» города Иркутска*

Пояснительная записка

Задание «Весёлый, грустный клоун (шут)», предусмотрено разделом 2 «Цвет в композиции станковой» на 1 году обучения, в I полугодии по предмету «Композиция станковая» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание задания построено с учетом возрастных особенностей детей; включает теоретическую и практическую части. Базируется на освоенных ранее учащимися знаниях и умениях по темам: «Ахроматические, хроматические цвета» (учебный предмет «Живопись»), «Характеристика цвета, свойства цвета» (учебный предмет «Живопись»), «Пропорции фигуры человека» (учебный предмет «Рисунок»).

В данной разработке основной упор был сделан на использование авторского педагогического опыта.

Методический материал представлен в виде плана-конспекта урока по указанному выше заданию с введением методических комментариев. Теоретическая часть включает в себя задания по аналитической работе в областях композиции и цветоведения, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Представленный методический материал предназначен для преподавателей детских художественных школ. Основная часть пособия разобрана и показана подробно, для того чтобы задание можно было, при необходимости, реализовать дистанционно. Задание является частью системы упражнений, направленных на освоение знаний, умений в области «Цветоведения». Необходимость проведения данного задания, продиктована часто встречающимися в среде учащихся затруднениями при построении цветовой структуры композиции, выражающей какое-либо настроение, эмоции.

История мирового искусства дает нам множество разнообразных примеров выражения эмоциональной составляющей произведения через цвет. В данном задании предусмотрено, в качестве наглядности, использование аналогов художественных образцов. Основной целью урока является изучение методов построения цветовой структуры, передающей эмоциональные состояния человека.

Цель задания: грамотное использование в работе знаний об эмоциональных характеристиках цвета; изучение методов построения цветовой структуры, передающей настроения человека.

Задачи

Обучающие:

формирование знаний об эмоциональных характеристиках цвета, цветовой насыщенности,
приобретение практических навыков при работе с цветом в композиции,
приобретение умения создания определенного эмоционального состояния в композиции с помощью выразительных цветовых сочетаний, цветовой насыщенности,
изучение выразительных возможностей тона и цвета,
приобретение навыка работы в технике гуаши, навыка смешивания колеров.

Воспитывающие

воспитание любознательности и интереса к истории изобразительного искусства;

воспитание художественного вкуса

воспитание культуры самовыражения

Развивающие

развитие познавательно-творческой активности

развитие внимательности при практической работе с цветом

развитие аналитических способностей

развитие художественно-творческого видения

развитие чувственной, психоэмоциональной сферы

Задачи для учащихся:

выполнение однофигурной композиции с выраженной эмоциональной характеристикой, достигнутой средствами цвета

Время выполнения: задания рассчитано на 1-2 аудиторных занятия (4-8 часов).

Методы обучения: словесный (объяснение, беседа); наглядный (демонстрация и анализ подобранных репродукций-аналогов); практический; объяснительно-иллюстративный, продуктивный (творческий), эмоциональный (подбор образов, художественные впечатления).

Образовательные технологии:

технология объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их продуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных умений; технология И.С. Якиманской личностно-ориентированного обучения, направленная на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности, так же подразумевает разноуровневое (дифференцированное) обучение; технология Б.М. Неменского подразумевает систему последовательных шагов по формированию эстетического отношения к действительности.

Материалы и оборудование:

для преподавателя: подборка репродукций работ по теме урока: изображение клоунов, шутов и т.д.; таблицы по цветоведению: цветовой круг

Иттена, цветовые круги с изменением насыщенности цвета; мультимедиа-проектор для демонстрации иллюстративного материала по теме задания.

для учащихся: бумага формата А3, графитный карандаш, ластик, гуашь, палитра, кисти.

Основная часть

Структура урока состоит из нескольких частей: введение, изложение задания в теории; основная часть, которая включает в себя выполнение практической работы; заключительная часть задания, подведение итогов урока и выдача учащимся работы на дом. Основная часть работы представлена в виде плана – конспекта урока с методическими рекомендациями к ведению задания. Материал разработки проиллюстрирован, фотографиями работ учащихся, а также аналогами произведений мастеров изобразительного искусства, используемыми в процессе работы над заданием.

Ход урока:

- 1. Организационная часть*
- 2. Объяснение темы. Постановка задач*
- 3. Практическое выполнение задания*
- 4. Просмотр работ. Анализ проделанной работы, закрепление материала.*

1. Организационная часть

Приветствие. Приготовление необходимых материалов и рабочего места.

2. Объяснение темы, постановка задач

Выполнение задания «Весёлый, грустный клоун(шут)» предусматривает изучение учащимися цветовых отношений, строящихся по законам цветовой гармонии. Важное внимание уделяется работе с цветовыми гаммами, отвечающими за создание определённого настроения, эмоции.

Изобразительной основой задания является фигура человека, а именно клоун, шут и т.п. Наиболее подходящим материалом для работы над данной композицией является гуашь. Предварительно ребятам надо напомнить, рассказать о характеристиках и свойствах цвета из курса «цветоведения». Для большей наглядности и выразительности задания изображение фигуры предлагается трактовать плоскостно.

Сначала простым карандашом выполняется подготовительный рисунок фигуры с соблюдением всех пропорций. Затем рисунок необходимо разделить на 2 равные части. Левую часть героя надо написать яркими, насыщенными цветами, чтобы эта половина была радостной, праздничной, весёлой. Правая половина будет грустная, печальная, тусклая. Её мы запишем не яркими, не насыщенными цветами.

Для вариативности и достижения индивидуальности персонажей в рисунках у каждого автора, на уроке учащимся демонстрируются различные аналоги изображения клоунов, шутов.

Пример аналогов изображения клоуна (шута)

3. Практическое выполнение задания

Этапы выполнения практической работы:

1. Вычертить рамочку-«помощницу».
2. Выполнить подготовительный рисунок
3. Решить в цвете левую половину персонажа насыщенными цветами
3. Решить в цвете правую половину персонажа не насыщенными цветами

Вычертить рамочку-«помощницу»

Вычертить простым твёрдым карандашом, очень бледно рамку, отступая от края листа 2 см. Рисунок персонажа не должен заходить за пределы рамки, чтобы композиция изображения существовала в пределах листа. Верх и низ рисунка должен касаться рамки, чтобы изображение получилось максимально большим для данного формата, чтобы в дальнейшем было удобно работать с мелкими деталями.

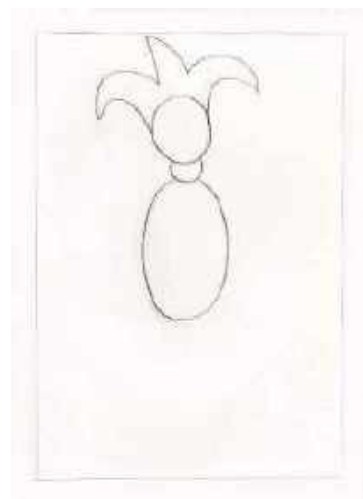
Рамку в конце работы над заданием необходимо стереть, т.к. она является вспомогательным элементом композиции.

Выполнить подготовительный рисунок

Нарисовать простым карандашом, линейно, шута или клоуна, или арлекина, или петрушку, на усмотрение автора.

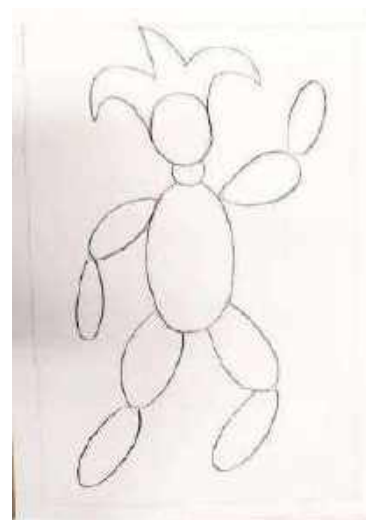
Этапы выполнения примерной схемы изображения персонажа:

Нарисовать 2 овала разной величины – голову и туловище. Между ними поместить небольшой круг – шею. Сверху предварительно можно оставить место под головной убор, если таковой предполагается в рисунке. Персонаж может быть тонкий или толстый, в зависимости от затеи. Нижняя граница туловища героя должна располагаться в центре листа или немного ниже, оставшуюся, нижнюю, часть листа займут ноги.

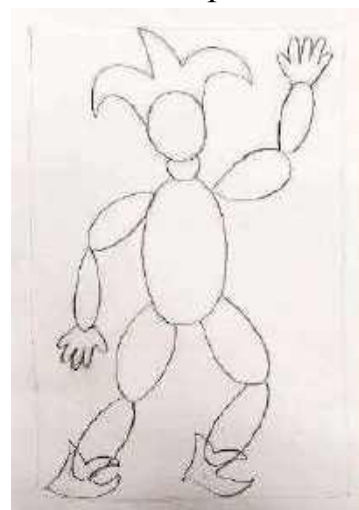
1 этап работы

Нарисовать ноги и руки. Схема рисунка ног и рук состоит из двух равных между собой элементов, овалов. Причём овалы, из которых состоят нижние конечности по размеру больше чем овалы верхних конечностей. Места сочленения овалов – это локти (для рук) и колени (для ног). Позиции рук и ног могут быть какие угодно (согнутые, разогнутые, поднятые вверх и т.п.), на усмотрение автора.

2 этап работы

Нарисовать кисти рук и ступни. Кисти, как правило, должны быть размером с лицо, ступни немного больше. Ступни можно изобразить в какой-либо обуви, а кисти в перчатках.

3 этап работы

Придумать и нарисовать одежду своему герою, чтобы она отражала развлекательный характер персонажа. Декор костюма должен содержать разные по масштабу детали.

На данном этапе задания можно ещё раз просмотреть аналоги по данной теме. И скопировать оттуда в свою работу некоторые элементы декора.

4 этап работы

Решить в цвете левую половину персонажа насыщенными цветами

Перед тем как начать работу в цвете, выполненный ранее подготовительный рисунок персонажа необходимо разделить линией на 2 равные части: правую и левую.

Левую часть героя надо записать яркими, насыщенными цветами, чтобы эта половина была радостной, праздничной, весёлой.

Насыщенные, яркие цвета – это все цвета из цветовой модели круга Иттена (спектральные цвета), хроматические цвета. Ахроматические цвета (чёрный, белый, серые) не имеют цветовой насыщенности. Если смешивать ахроматические цвета с хроматическими (спектральными), яркость, насыщенность вторых будет уменьшаться. Чем больше в замесе количества ахроматического цвета, тем меньше цветовая насыщенность хроматического цвета.

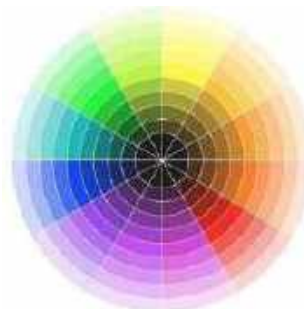
Ахроматические цвета отличаются только светлотой. Хроматические цвета могут отличаться по трём признакам (свойствам): цветовой тон (оттенок), светлота и насыщенность (интенсивность, сила цвета). Цветовой тон обозначает название цвета. Это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из спектральных цветов и дать ему название. Светлота характеризует, насколько тот или иной хроматический цвет светлее или темнее другого цвета или насколько данный цвет близок к белому или черному. Чем светлее цвет, тем выше его светлота, на практике принято заменять это понятие «яркость». Насыщенность характеризует степень отличия цвета от серого или степень приближения его к чистому спектральному цвету. Чем ближе цвет к спектральному, тем он насыщеннее. Цвет теряет свою насыщенность от примеси белил или чёрной краски. Насыщенность цвета характеризует степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического.

Круг Иттена

Снижение насыщенности цвета по средствам добавления в хроматический цвет серой краски

Снижение насыщенности цвета по средствам добавления в хроматический цвет черной или белой краски

Таким образом, в работе над левой частью нашего героя мы будем использовать хроматические (спектральные) цвета из цветовой модели круга Иттена и замесы между ними, кроме замесов дополнительных цветов (цвета, располагающиеся в цветовом круге Иттена по диагонали, друг напротив друга), которые стремятся при смешении к серому (не насыщенному) цвету. Для цветового решения лица и ладоней персонажа, а также для получения цветового разнообразия декора одежды, можно в небольшом количестве, в замесах использовать белый цвет.

5 этап работы

Решить в цвете правую половину персонажа не насыщенными цветами

Если левая половина клоуна у нас радостная, весёлая, яркая то правая половина будет грустная, печальная, тусклая. Её мы запишем не яркими, не насыщенными цветами. Для большей наглядности, используем те же цвета что и в радостной половине персонажа, но смешаем их с ахроматическим цветом, таким образом, постараемся максимально снизить цветовую насыщенность.

В начале работы необходимо сразу намешать на палитре большое количество серого цвета, желательно серый сделать средней светлоты, не слишком тёмный. Работу на данном этапе надо вести таким образом: каждый яркий цвет из левой части нашего героя будем смешивать с серым цветом и закрашивать симметричный ему фрагмент персонажа справа.

6 этап работы. Завершение задания

Варианты итоговых работ учащихся

4. Просмотр работ. Анализ проделанной работы, закрепление материала.

Просмотр и обсуждение готовых работ вместе с учащимися.

Выставление оценок по следующим критериям:

- грамотное расположение фигуры в листе,
- построение фигуры, с соблюдением пропорций,
- передача эмоционального состояния в изображении с помощью цвета;
- правильное построение цветовой гармонии насыщенных цветов и ненасыщенных;
- грамотное использование техники работы гуашью

Задание для самостоятельной работы: «Ненастье» - выполнение несложной композиции пейзажа, где все цвета смешиваются с чёрной краской (ф-а 4).

Заключение

Основы цветоведения ученики начинают изучать уже с самых первых уроков, знакомясь с цветовым кругом, выполняя различные упражнения по смешиванию цветов, создавая цветовые и тональные растяжки, изучая технические приёмы работы различными живописными материалами. В методической разработке описана часть системы заданий, направленных на развитие у учащихся ДХШ теоретических знаний по цветоведению, умений и навыков владения цветом в процессе практической работы, способности воспринимать и использовать цвет как средство художественного выражения. В данном задании перед учащимися стоит сложная задача выражения чувств, настроения через цвет.

Преподаватель грамотно должен подойти к раскрытию данного материала: дозировано подавать изобразительную грамоту, поэтапно распределяя решение задач. Во время выполнения практической работы на уроке необходимо индивидуально работать с каждым учащимся, объясняя и показывая вновь всё то, что еще вызывает вопросы у ребят, применяя, таким образом, в учебном процессе технологию разноуровневого обучения.

В конце урока преподавателю нужно провести анализ итоговых работ учащихся, тактично рассказать об ошибках и успехах каждого автора. Таким образом, развивая у обучающихся навыки анализа и синтеза.

Учебная технология Якиманской И.С., используемая в данном пособии, призвана стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и применению наиболее значимых для них способов проработки учебного материала. Таким образом, итог практической работы, при наличии общих требований, у каждого ученика получается сугубо индивидуальным, что позволяет ребёнку проявить себя как личность. Эта технология позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, совершенствовать приемы взаимодействия учителя и ученика.

Образовательная технология Б.М. Неменского, вошедшая в состав арсенала работы преподавателя с учебным материалом данной темы, подразумевает систему последовательных шагов по формированию эстетического отношения учащегося к действительности, профессиональных умений, художественного вкуса, умения работать в соответствии с замыслом и реализовывать его в своих работах.

Список методической литературы

1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996
3. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов н/д: Феникс, 2007
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
8. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008

**Методическая разработка
по программе учебного предмета дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Живопись» по предмету «Композиция
станковая» на тему: «Стилизация природных
форм»**

(опыт использования межпредметных связей во втором классе)

*Юшкова С. П., преподаватель высшей категории
Государственное образовательное
учреждение дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств*

Пояснительная записка

Тема стилизации объектов живой природы: растений, насекомых, животных актуальна в учебном процессе с детьми. Работая сначала с натуры, изучая природные объекты, а затем перерабатывая природные мотивы, создавая собственные композиции, исполняя в различных техниках и материалах, дети учатся видеть в природе эстетически ценный объект для изображения, формируют художественный вкус, формируют художественное образное мышление.

Методическая разработка по выполнению задания по композиции «Стилизация природных форм» по программе учебного предмета дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» во 2 классе предназначена для преподавателей художественных школ и школ искусств. Обычно в художественных школах и школах искусств преподаватели ведут основные учебные предметы (рисунок, живопись, композицию станковую), что дает возможность выходить на новые формы проведения заданий, сочетающих в себе специфику разных учебных предметов.

В создании методической разработки, автор опирался также на рабочие программы учебных предметов «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая». Предложенный материал дает педагогам возможность творчески подходить к преподаванию различных дисциплин. Как показала практика, занятия по стилизации можно проводить в тесном взаимодействии с академическим рисунком и живописью. Занятия необходимо проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная от простейших заданий к образно-тематическим. Таким образом, мы получим общую картину системы заданий, достигнем результативности в обучении. Тема «Стилизация природных форм» структурирована по **пяти этапам**, каждый из которых является последовательной ступенью задания, в то же время включает в себя специфику отдельного учебного предмета – рисунка, живописи, композиции. В них раскрываются методы практической работы над заданиями, определяется последовательность их выполнения. Таким образом, межпредметные связи решаются автором не как самоцель, а напротив, как способ достижения эффективности освоения учебного материала. Комплекс заданий рассчитан на **30 учебных часа**, и является итогом многолетнего опыта работы

преподавателя по созданию формы межпредметных связей в учебном процессе школы искусств.

На каждом этапе учащиеся, выполняя задание тем или иным изобразительным способом, расширяют палитру выразительных возможностей, приобретают навыки творческой работы с природными формами. Выбор материалов и техники для последовательных этапов задания определяется их доступностью и творческим опытом учащихся и педагога.

Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда школы, просмотром произведений художников.

Содержание темы

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла, так как увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной, эстетически значимой окружающей среды.

С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям.

Стилизация – это изменение **формы** и предмета в сторону упрощения или усложнения с сохранением его значимых характерных форм. Все несущественные, случайные детали отбрасываются, а характерные особенности усиливаются, подчеркиваются.

В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора. **Основной целью стилизации** считается достижение выразительности с частичным или полным отказом от достоверности изображения. Основными чертами стилизации являются: геометричность, простота форм, обобщенность, символичность. Отказ от несущественных деталей изображаемого объекта позволяет создавать абстрактные стилизации.

Перед педагогами стоит важная **задача научить** учащегося смотреть на вещи, явления, окружающие нас, анализируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, упростить, создать новый, авторский образец. Таким образом учащимся необходимо помочь **развить** плоскостно-орнаментальное видение природы и образно-ассоциативное мышление.

Средства и приемы стилизации:

а) Силуэт: плоскостная форма; черное на белом; белое на черном; сочетание.

б) Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и их производные.

в) Линия: прямая – волнистая; толстая – тонкая; непрерывная – прерывистая **г) Орнаментальные украшения и декор:** во всех его проявлениях.

Этапы выполнения:

1 этап.

Задание: рисунок с натуры природных форм (осенний лист).

Материал: карандаш ТМ, резинка, А3 листа бумаги.

Время: 3 ч.

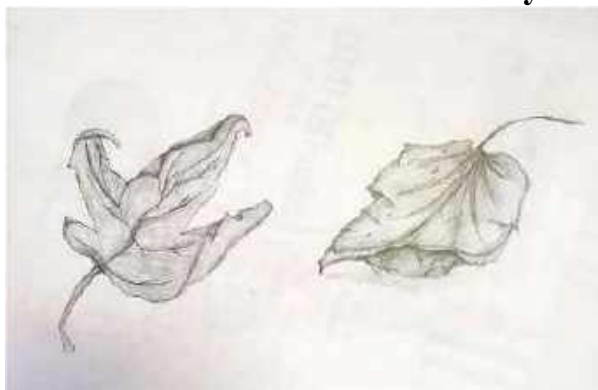
Задача: изучение строения листа, передача пропорции, характерных особенностей формы, освоение графических приемов (линия, пятно, штрих).

Цель: формирование интереса к миру живой природы, уважительное восприятие красоты окружающего мира.

Практическая работа выбранным материалом.

Подготовка к заданию заключается в сборе натурального материала преподавателем и учащимися. Собирая натуральный материал, дети обращают внимание на особенности, выразительные черты, строение и окраску. Попутно они приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему, а также осваивают технические приемы рисунка. В данном случае предпочтение отдается простому карандашу. Он способен на сильные нажимы, на нарастание линии, на мощные контрасты штриховки – вплоть до пятна. Краткосрочные учебные рисунки (зарисовки и наброски), обостряют восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память учащихся. При этом каждый учащийся находит свой графический способ выражения. Хотя задание не ставит перед собой задачи декоративного и образного решения, определенные признаки стилизации появляются уже на этом этапе. Элементы стилизации появляются в первую очередь у детей, мыслящих декоративно, потому как стилизация – декоративное обобщение с помощью ряда условных приемов, которые чрезвычайно богаты, разнообразны и специфичны для каждого вида искусства.

Работы учащихся 2 класса

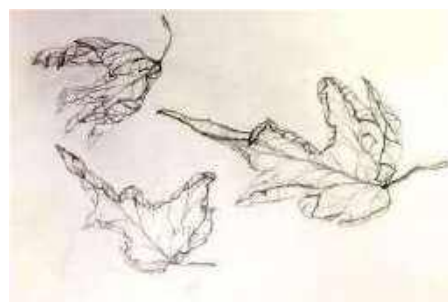
Рудаков Иннокентий

Серова Катя

Мадьярова Лиза

Пленков Альберт

2 этап.

Задание: стилизация природных форм (осенний лист).

Материал: карандаш ТМ, резинка, черный маркер, капиллярная ручка, А3 листа бумаги.

Время: 6 ч.

Задача: научиться применять декоративную графику для обработки форм, стремиться к разнообразному декоративному заполнению, используя все виды графического рисования: тоновое (силуэтное), линейное, комбинированное и декоративно-орнаментальное.

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ изображения с целью организации интересного ритмического порядка, развить навыки самостоятельной работы в творческом процессе – от созерцания к анализу, к стилизации и образному решению в конкретном материале.

Практическая работа выбранным материалом.

На листе бумаги формата А/3 учащиеся располагают шесть изображений листа дерева, куста, растения. Работа выполняется поэтапно и начинается с рисунка карандашом, когда набрасываются легкие контуры абриса листа в **такой последовательности:**

- **Реалистическая зарисовка листа с натуры.** Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (линией, штрихом);

- **Контурная линейная зарисовка.** Разной по толщине линией, передать очертания формы листа.

- **Не полный силуэт.** Оставляя характерные особенности для строения листа (прожилки) белыми, окрашиваем черным пятном всю форму листа.

- **Не полный силуэт с применением контраста.** Применить контрастный способ (черное на белом и наоборот) относительно середины листа.

- **Краевой контраст.** Выделить красоту контурного рисунка листа тональным напряжением, привлекая максимально яркость тона графического материала по краю формы, сохранив узор прожилок.

- **Прозрачный силуэт.** Заполнение всей формы различными по толщине прожилками.

- **Изображение листа с помощью точек.** Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (точкой);

- **Изображение листа с помощью разных по направлению линий.** Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (толщиной линии)

- **Узорное наполнение формы листа между прожилками в стиле «пэчворк», что в переводе означает-лоскутное одеяло.** Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (геометрические узоры, выполненные одинаковой по толщине линией);

- **Узорное наполнение формы листа между прожилками в стиле «пэчворк».** Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (геометрические узоры, выполненные разными по толщине

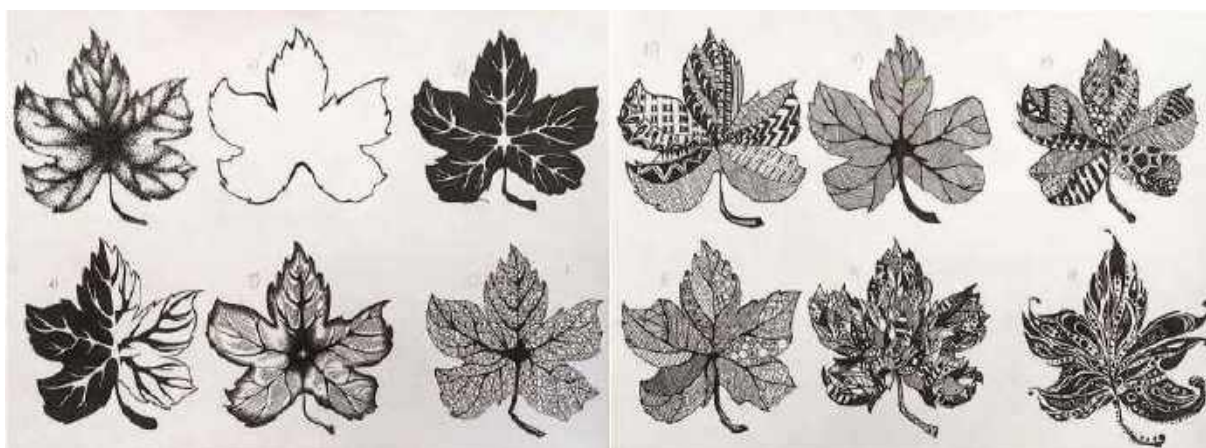
линией);

- **Образная стилизация.** Импровизация графическими средствами (разные по толщине линии, точки), добавление деталей, отсутствующих в натуре;

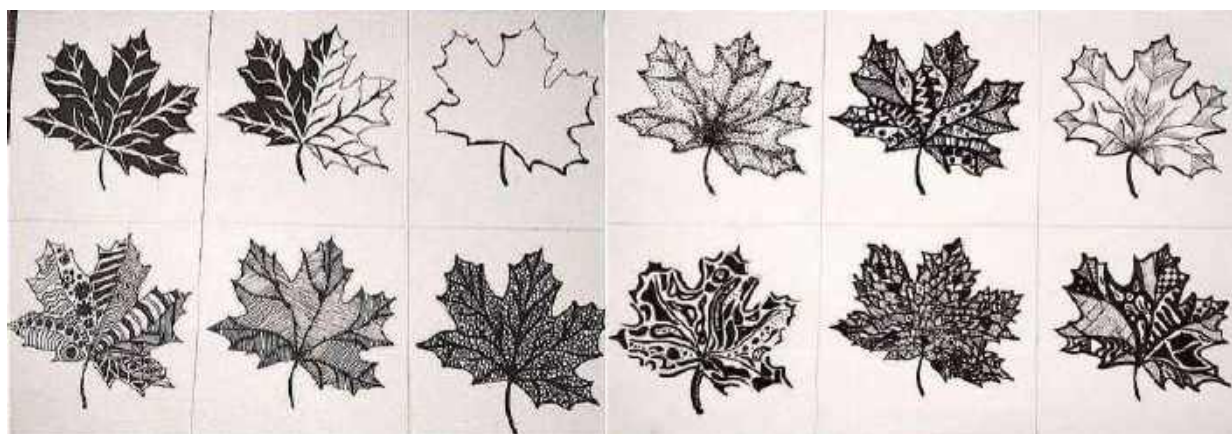
- **Узорно-геометрическая.** Декоративное заполнение может состоять из орнаментов с прямоугольным, треугольным, и круглым мотивом, но какой-либо мотив должен быть преобладающим (разные по толщине линии, точки).

Все изображения располагается на двух листах формата А/3, т.е. всего получается шесть фигур изображения, где необязательно использовать одну форму листа.

Работы учащихся 2 класса

Пленков Альберт

Рудаков Иннокентий

3 этап.

Задание: Контраст. Стилизация природных форм (осенний лист на фоне).

Материал: карандаш ТМ, резинка, черный маркер, капиллярная ручка, А3 листа бумаги.

Время: 6 ч.

Задача: научиться применять графику для обработки природных форм; находить гармонию в сопоставлении противоположностей; выявлять силуэт формы листа на фоне, используя понятие контраст; стремиться к разнообразному декоративному заполнению, используя все способы

графического рисования (линию, точку, пятно).

Цель: овладение навыками декоративного изображения с помощью контраста графическими средствами, приобретение навыков самостоятельной работы в композиции.

Содержание темы

Контраст-как противопоставление, борьба разных начал в композиции, наиболее широко используемых средств в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне.

Контраст-это резко выраженная противоположность (длинный-короткий, толстый-тонкий, крупный-мелкий). Сопоставление большого и малого, тяжелого и легкого, горизонтального и вертикального, белого и черного является контрастным отношением элементов. Понятие - **контрастные отношения** - означает резко выраженные различия между однородными качествами. **Контрастные сопоставления** способствуют обострению восприятия целого. Контраст усиливает, подчеркивает различие форм, делает их единство более напряженным, впечатляющим. Примером контраста может служить (различие фактур), противопоставлением легкой ажурной, тяжелой мощной. Низкое противопоставляется высокому; горизонталь - вертикали; светлое - темному; шероховатое - гладкому; насыщенное светотенью и пластически сложное - спокойному и простому. Все эти отношения являются контрастными. Использовать контраст — значит вызвать внутреннюю борьбу в композиции, обострить ее и найти гармонию в сопоставлении противоположностей.

Практическая работа выбранным материалом.

На листе бумаги формата А/3 учащиеся располагают шесть изображений листа дерева, куста, растения. Работа выполняется поэтапно с рисунка карандашом, когда набрасываются легкие контуры абриса листа, затем продумывается и намечается узор фона в такой последовательности:

- **Стилизация на противопоставление фактур** (светлый-темный). Выделить основной контур листа выразительной по рисунку линией, передать внутренний узор листа тонким узором; в рисовании фона применить большее количество изобразительных элементов толстыми по толщине линия, в **контраст** легкому внутреннему узору листа.
- **Стилизация на противопоставление фактур** (мелкий-крупный). Придумать мелкий ажурный узор прожилок листа; в рисовании фона применить в **контраст** крупный линейный рисунок узора.
- **Стилизация на противопоставление фактур** (тонкий-толстый). Придумать тонкий линейный узор прожилок листа; в рисовании фона применить в **контраст** толстый линейный рисунок узора, используя разные по толщине линии и их направления.
- **Стилизация на противопоставление фактур** (легкий-тяжелый). Используя разные по толщине линии и их направления, выявить силуэт формы листа на фоне, используя понятие **контраст** направлений.
- **Стилизация на противопоставление фактур** (вертикаль-горизонталь). Используя разные по рисунку узоры и их направления, выявить силуэт формы

листа на фоне, используя понятие **контраст направлений**.

- **Стилизация на противопоставление фактур** (мелкий-крупный). Придумать мелкий узор листа; в рисовании фона применить в **контраст** крупный рисунок узора.

Работы учащихся 2 класса

Шестакова Софья

Пархоменко Настя

Пленков Альберт

Алябышева Кристина

4 этап.

Задание: «Стилизация в цвете осеннего листа на фоне».

Материал: карандаш ТМ, резинка, гуашь, кисть, палитра, А/3 листа бумаги.

Время: 6 ч.

Задача: научиться применять **цветовой круг Иттена** для создания гармоничного цветового образа «Стилизация в цвете осеннего листа на фоне»; выполнить несколько вариантов стилизации осеннего листа в цвете.

Цель: расширение представления о «Теории цвета», развитие у учащихся способности видеть и изображать форму всем многообразии ее цветосветовых отношений, овладение навыками декоративного изображения с помощью цветовых гармоний, приобретение навыков самостоятельной работы цветом в декоративной композиции.

Содержание темы

«Цвет — это та точка, где наш мозг соприкасается со вселенной».

Поль Сезанн

Опыт учит, что некоторые сочетания некоторых цветов приятны, другие неприятны или не вызывают эмоций. Возникает вопрос, что определяет это впечатление? На это можно ответить, что приятны те цвета, между которыми существует закономерная связь, то есть порядок. Сочетания цветов, впечатление от которых нам приятно, мы называем гармоничными. Так что основной закон можно бы было сформулировать так: **Гармония = Порядок.**

Цветовой круг — это удобный и понятный инструмент, не только дающий базовое представление о цвете, но и помогающий разобраться с сочетаниями оттенков. Хотя и в довольно упрощенной форме.

Цветовой круг помогает подбирать гармоничные цветовые сочетания. Пожалуй, сейчас это самый популярный инструмент графических дизайнеров и художников. Опираясь на схему, можно выбрать палитру для интерфейса сайта, фирменного стиля или иллюстрации.

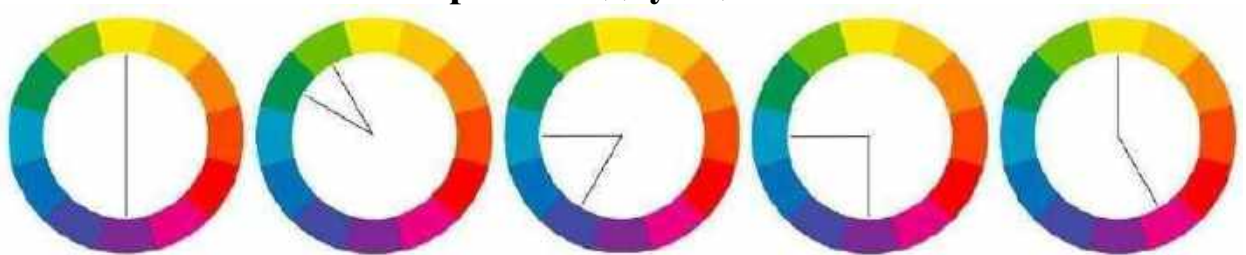
Круг Иттена помогает быстро подбирать подходящие сочетания для разных случаев. Это полезный инструмент, который упрощает работу. Конечно цветовосприятие можно тренировать и научиться подбирать цветовые сочетания самостоятельно. Со временем появится навык, позволяющий не зависеть от наличия схемы под рукой.

Словом, если вам нужно собрать гармоничный цветной образ, заглядывайте в шпаргалку.

Цветовые гармонии

Цветовой круг — это простейший и самый удобный инструмент для построения цветовых гармоний, ведь в нем наглядно можно подобрать необходимое количество цветов, которые будут наиболее выигрышно смотреться вместе. В зависимости от того, сколько цветов необходимо подобрать, можно выделить следующие **цветовые гармонии**:

Гармонии двух цветов

Дополнительные цвета — расположены друг напротив друга в круге

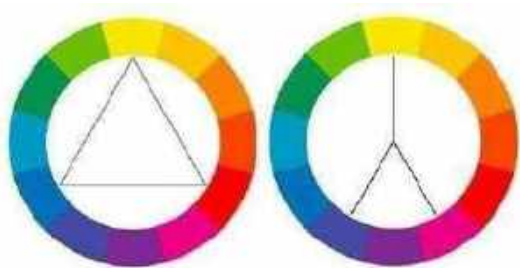
Смежные цвета — расположены рядом в цветовом круге и находятся в одной части спектра (например, зеленой)

Похожие цвета — расположены через один цвет друг от друга, но все еще из одной части видимого спектра (например, синей)

Промежуточные цвета — расположены под прямым углом друг к другу в цветовом круге

Несовместимые цвета — второй цвет расположен рядом с дополнительным к первому цвету

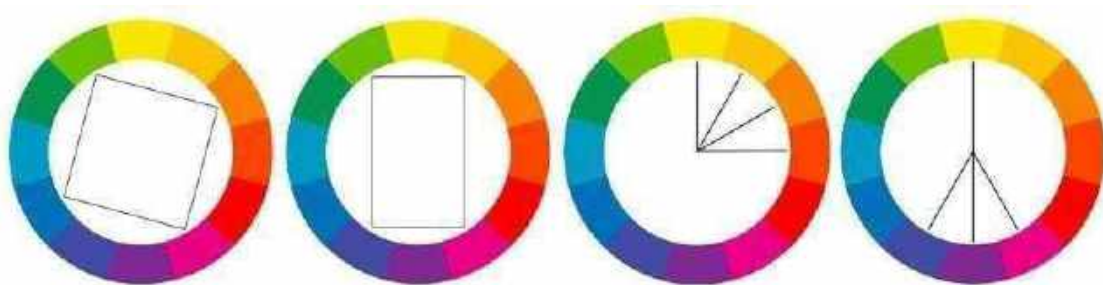
Гармонии трех цветов

3-цветная гармония — цвета расположены на вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг

Разделенная гармония — выбирается первый основной цвет, после чего к нему подбираются еще два цвета, близкие к его дополнительному (то есть противоположному в круге)

Гармонии четырех цветов

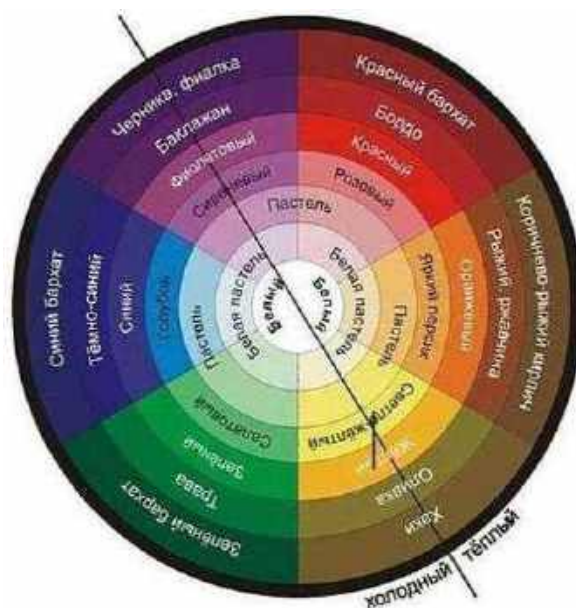
4-цветная гармония — цвета расположены на вершинах квадрата, вписанного в цветовой круг

Прямоугольная гармония — цвета расположены на вершинах прямоугольника, вписанного в круг

Аналоговая гармония — все четыре цвета расположены рядом в цветовом круге

Альтернативная гармония — дополнительная гармония, дополненная двумя цветами, близкими к одному из противоположных

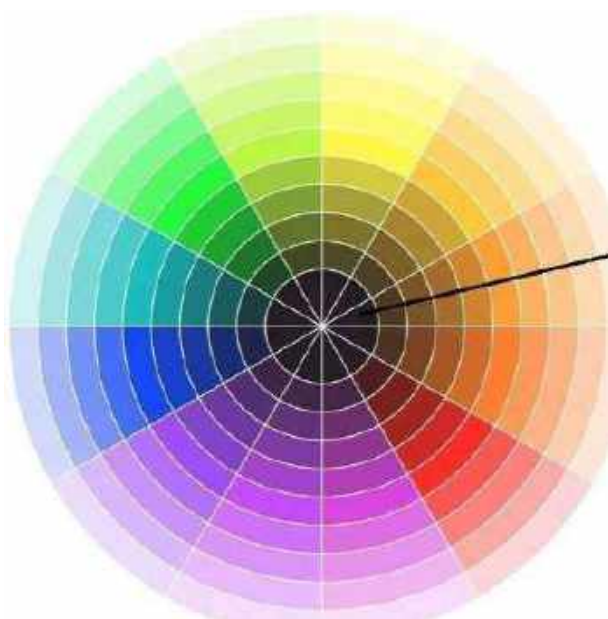
Однако вполне справедливо можно заметить, что для подбора гармоничных цветов, 12 цветового круга недостаточно. Не то, чтобы недостаточно, а просто это еще не всё. Просто в нашем круге получились насыщенные, яркие цвета. А мы ведь пользуемся разными оттенками этих цветов, а получаются они при добавлении белого или черного цветов. Так при добавлении белого цвета получим пастельные оттенки вплоть до практически белого и наоборот при добавлении черного цвета насыщенность будет увеличиваться. В итоге получается большой цветовой круг с множеством оттенков исходных цветов.

Цветовой круг Иттена делится на холодные и тёплые цвета. Мы видим, что жёлтый цвет — самый светлый, а фиолетовый — самый тёмный. Это значит, что эти два цвета образуют самый сильный контраст света и темноты. Под прямым углом к оси «жёлтый — фиолетовый» расположены «красно-оранжевый» и «сине-зелёный», которые являются двумя полюсами контраста холода и тепла. Жёлтый, жёлто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый принято называть тёплыми цветами, а жёлто-зелёный, зелёный, сине-зелёный, синий, сине-фиолетовый и фиолетовый — холодными. Красно-оранжевый, — самый теплейший, а сине-зелёный, — самый холодный цвет.

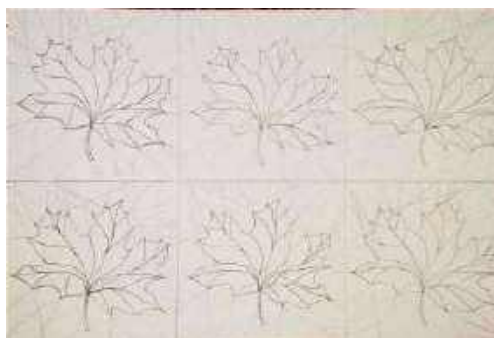
Монохромная гармония

Монохромное сочетание - цвета внутри одного из секторов круга.

Практическая работа выбранным материалом.

1. Выполнить шесть одинаковых стилизованных изображений осеннего листа на узорном фоне, разделив формат А/3 на шесть равных частей (можно использовать из предыдущего задания), пример:

2. Опираясь на таблицу «Цветовые гармонии» круг Иттена, выполнить гуашью шесть вариантов гармоничных по цвету изображений осеннего листа на узорном фоне.

Упражнение состоять должно из шести цветовых гармоний:

1) Монохромная	4) Родственно-контрастная
2) Контрастная	5) Теплые оттенки
3) Родственная	6) Холодные оттенки

Работы учащихся 2 класса

Рудаков Иннокентий

Серова Катя

Алябышева Кристина

Мельникова Алиса

5 этап.

Задание: Двух плановая композиция «Листопад».

Материал: карандаш ТМ, резинка, черный маркер, капиллярная ручка, А3 листа бумаги.

Время: 8 ч.

Задача: применить предыдущий опыт работы в стилизации осеннего листа на фоне, передать атмосферу осени графическими выразительными средствами (точкой, линией, пятном, узором), используя контраст (противопоставление), выявить декоративные качества каждого взятого элемента композиции.

Цель: развитие у учащихся образного мышления и эстетического вкуса.

Содержание темы

Заключительный этап работы комплексного задания «Стилизация природных форм» в материале должен быть определен возможностями конкретного класса. Это может быть декоративная композиция, выполненная графическими материалами, либо живописными.

В данном случае выбор материала определен широким выразительным спектром графических изобразительных возможностей. С приемами графической техники в художественных школах и школах искусств, как правило, знакомят с первого года обучения. К моменту проведения этого задания дети достаточно хорошо ею владеют.

Целью декоративной графической композиции является достижение ею максимальной выразительности и эмоциональности образа с частичным или же полным отказом от достоверности, которая становится излишней или даже мешающей. Поиск, создание эскизов будущей стилизованной композиции, формирует у учащихся собственный взгляд на художественное произведение, демонстрирует подготовленность учащихся в графическом плане и, в свою очередь позволяет проявить индивидуальные способности ребенка. Для успешного проведения задания целесообразно обратить внимание, на сопоставление размера изображения - (листьев) на переднем плане и дальнему – фону, а также на выделение тоном первого плана к дальнему. Необходимо

предупредить учащихся, что за обилием ажурных деталей легко теряется форма. Пристальное внимание отводится работе над силуэтом изобразительных элементов, чистоте исполнения, ясности композиции. Для создания творческой атмосферы и вдохновения на тему урока, целесообразно использовать образные стихотворения на тему «Листопад»:

Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –
Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, –
Дождь из листиков и я.
(Л. Разводова)

Утром мы во двор идем — листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят и летят... летят... летят...
Пролетают паутинки с паучками в серединке,
И высоко от земли пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это улетает наше лето.
(Е. Трутнева)

Умение видеть прекрасное в явлениях природы не может не сказаться благотворно на проявлениях творческой индивидуальности учащихся.

Практическая работа выбранным материалом.

Группа листьев - главный элемент композиции, изображаются крупно, организованы в группы и задают своим движением динамичный строй работе, а фоном могут быть люди, город, природа, натюрморт и др.

Последовательность:

- а) выполнить эскиз - продумать замысел композиции, какие изобразительные элементы будут использоваться для организации фона (архитектура, деревья, портреты людей, животные, явления природы);
- б) передать движение листьев (парят, кружатся, падают, несутся и др.);
- в) собрать разрозненные изобразительные элементы в единое целое;
- г) выполнить подробный рисунок композиции в размере листа бумаги.
- д) выполнить стилизацию главного элемента композиции-листьев на первом плане, используя выразительные графические приемы (точку, линии, узоры). Не забывая, что листья несут главную смысловую нагрузку в создании образа композиции и находятся на переднем плане.
- е) выполнить стилизацию второго плана композиции, противопоставив ему яркий и близкий первый план (листья).

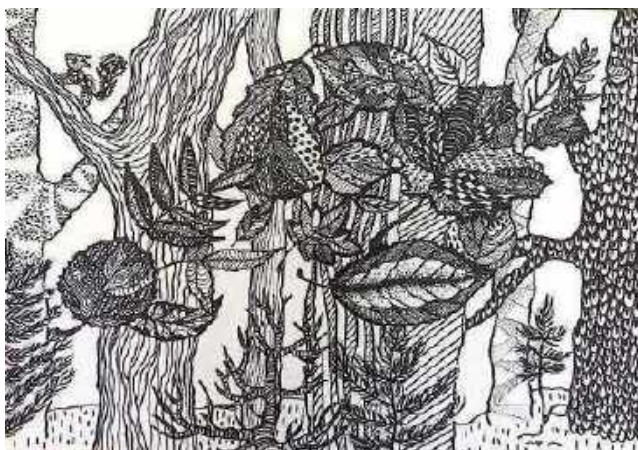
Работы учащихся 2 класса

Кузина София

Тимофеева Лера

Гусак Юля

Щербакова Ира

Заключение

Подводя итог, хочется отметить, что каждый учащийся прокладывает свой путь к решению творческих задач, эта сторона дела неразрывно связана с его способностью активно, творчески воспринимать окружающую жизнь, умением работать с натуры и по представлению, используя накопленный опыт работы, но именно соблюдение преподавателем последовательности в постановке учебно-творческих задач и доступности наглядного материала помогает ему достигнуть высоких результатов. В основу изучения материала должен быть положен принцип систематичности и последовательности обучения. Исходя из этого принципа, каждое последующее задание должно быть подготовлено предыдущим и, в свою очередь, являться основой для решения очередного задания.

Словарь специальных терминов

Абрис - линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.

Ахроматические цвета - белый, серый, черный.

Гармония – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению.

Оттенок – небольшое отличие в красках по светлоте, насыщенности, цветовому тону.

Образ – форма художественного мышления. Материал действительности, переработанный творческой фантазией художника.

Палитра – дощечка, на которой живописец смешивает краски.

Силуэт – теневой профиль, очертания, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека.

Стилизация – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов.

Фон – любая среда, находящаяся за объектом, задний план изображения.

Эскиз – подготовительный набросок произведения, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

Список используемой литературы

- 1) Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия. / Ю.К. Беджанов. Учеб. пособие. – Майкоп, 1997. – 178 с.
- 2) Зубрилин К.М. Развитие композиционного мышления студентов средствами орнаментальной композиции: дис канд. пед. наук: 13.00.02. / К.М. Зубрилин. – Москва, - 2009. – 148 с.
- 3) Катханова Ю. Ф. Развитие творческих способностей школьников и студентов художественно-графического факультета в графической деятельности: дис д-ра. пед. наук.: 13.00.02 / Ю.Ф. Катханова. – М., 1994. – 477 с.
- 4) Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. – 232 с.
- 5) Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Ярославль. Академия развития. Академия холдинг, 2001.
- 6) Ростовцев Н. Н. Рисунок. Живопись. Композиция. Просвещение. Москва, 1989.
- 7) Шорохов Е.В. Композиция. Просвещение. Москва, 1986.

Раздел 4. Композиция прикладная

**«Методика проведения занятия по композиции
во втором классе ДПОП «Живопись» - Стилизация деревьев»**

*Сидоренко Т.Н., преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа №4»
города Иркутска имени А.Г. Костовского*

Пояснительная записка

Данная методическая разработка задания предназначена для преподавателей художественных школ, художественных отделений школ искусств и основана на образовательной программе учебного предмета «Прикладная композиция» ДПОП «Живопись», на собственном педагогическом опыте автора.

Во втором классе учащиеся получают дальнейшее развитие умений и навыков, приобретенных во в первом классе. Основные цели и задачи второго класса – это дать понятие красоты окружающего мира. На примере коротких упражнений выявить способность размышлять, применять законы и нестандартные подходы, развить ассоциативное мышление. В индивидуальном общении с детьми стимулировать творческое мышление, активизировать наблюдательность. На основе зрительной памяти и с использованием жизненных наблюдений, воображения научить ребенка думать над замыслом своей картины, последовательно, логично и интересно излагать свои мысли посредством творческой деятельности. Уметь выразить свою индивидуальность, работать с полной самоотдачей.

Занятия по стилизации являются одними из важнейших в процессе формирования художественного образного мышления обучающихся. Как показала практика, занятия по стилизации необходимо проводить в тесном взаимодействии с академическим рисунком и живописью, а также осуществлять межпредметные связи, например, с композицией, цветоведением.

Перед преподавателями стоит важная задача – ребенок должен смотреть на вещи, явления, окружающие нас, анализируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, упростить, сделать более удобным, наконец, создать новый, авторский образец. Таким образом обучающихся необходимо помочь развить плоскостно-орнаментальное видение натуры и образно-ассоциативное мышление. **Цель** методической разработки сформировать последовательность работы над стилизацией растительных форм во втором классе ДХШ, в кратковременные сроки. Задание рассчитано на 4 учебных часа.

Введение:

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее

свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется стилизацией. Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции).

Стилизацию можно подразделить на два вида:

- а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с использованием приемов хохломской росписи);
- б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, декоративная композиция, созданная по воображению).

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с пространственной средой. Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более широкого композиционного целого.

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.

Планируемые **результаты задания** «Стилизация деревьев» являются:

Предметные:

- научиться выполнять стилизацию деревьев,
- продолжить знакомство с понятием стилизация природных форм. Усвоить основные требования при зарисовке природных форм в стилизации. Знакомство с понятиями «характер предмета», колористический поиск.
- научится извлекать необходимую информацию, расширяющую представление о технике рисования;
- находить решение творческой проблемы.

Личностные:

- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

Межличностные:

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности

Задачи урока.

Обучающие:

- научить анализировать конструктивные особенности природного объекта;
- сформировать представление об основных средствах и приемах стилизации;
- закрепить знания и умения в работе над композицией.

Развивающие:

- развить навыки работы гуашью;
- развить наблюдательность, умение выделить характерные особенности предмета;
- развивать умение учащихся правильно выстраивать этапы работы над стилизацией.

Познавательные:

- Активизация эмоционально-познавательного опыта учеников, для создания выразительной учебной работы в будущем.
- Ознакомление со способами художественно-эстетической оценки своей работы (выставка).

Воспитательные:

- Формирование осознанного восприятия учащихся красоты окружающих форм предметов.
- Воспитание эмоционально-отзывчивого отношения учащихся на основе восприятия красоты, окружающей нас природы.

Методы и методические приемы:

Словесные: беседа, объяснение;

наглядные: демонстрация работ учащихся прошлых лет, слайдов, иллюстраций, схем;

Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);

Практические методы обучения:

- поэтапное выполнение работы: эскиз линейный, карандашом на формате А3; работа в цвете на формате А3.

- просмотр (подведение итогов, рефлексия) – коллективное обсуждение выполненных работ.

1. Для преподавателя: конспект урока;

зрительный ряд: пример стилизации природных форм, изображение видов деревьев, работы учащихся. (примеры работ: последовательность выполнения рисунка в карандаше, цветовое оформление работы).

2. Для учащихся: бумага Ф-А3, простой карандаш, краски гуашь, кисти, баночки.

Ход урока:

1. Организационная часть.

2. Сообщение темы, постановка задач.

3. Практическое выполнение задания.

4. Просмотр работ. Анализ проделанной работы. Закрепление материала путем беседы с учащимися.

Ход урока:

I. Организационный момент 1-2 мин.

Организация рабочего места. Проверка правильного размещения учащихся за мольбертами. Настрой на занятие. Сообщение темы.

-Тема нашего занятия: «Стилизация деревьев».

- Тезис: Каждое растение состоит из частей вместе они образуют форму.

II. Объяснение нового материала и беседа с учащимися, закрепление пройденного.

- Цель нашего занятия мы определили, теперь несколько слов о ходе занятия. Сначала мы с вами поговорим о том, что же это такое стилизация и где ее можно встретить, что такое стилизация природных форм? ну а в итоге мы с вами выполним практическое творческое задание.

- В изобразительном и декоративно-прикладном искусстве стилизация – это изображение предмета особым, оригинальным способом, в результате чего изображаемый предмет становится декоративным. Декоративный -дословно служащий для украшения чего- либо. Часто говорят «декор». Давайте порассуждаем об этом.

Стилизовать можно любой объект – предмет, растение, животное и даже человека. (примеры)

- Ребята, вы обратили внимание, что одни и те же объекты художник может изобразить совершенно по-разному?

- (внимание детей обращаю к доске). Художник его или упрощает, или усложняет, или оживляет. И вот такое видоизменение называется стилизацией.

- Посмотрите, как художник заостряет внимание на самых важных деталях объекта, а несущественные опускает, где сопоставлены изображения предметов в двух вариантах (реалистичное изображение; стилизованное).

- Ребята, а встречается ли вам стилизация в окружающей вас жизни?

- Роль стилизации в нашей жизни очень значительна.

- В процессе декоративной стилизации природных мотивов можно пойти двумя путями: изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем перерабатывать их в сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу выполнять стилизованную декоративную зарисовку., отталкиваясь от природных особенностей объектов. И тот и другой путь возможен в зависимости от того, какой способ близок автору. В первом случае необходимо тщательное рисование деталей и постепенное изучение форм по ходу работы. Во втором способе художник долго и тщательно изучает детали объекта и выделяет наиболее характерные для него.

Стилизация может быть, как в графике, так и в цвете. Несколько слов о передачи цвета в стилизации: Цвет – это важное средство данного приема. Трансформированное изображение любого жанра должно при помощи цвета создавать необходимое впечатление и выражать замысел автора.

-Что характерно для декоративной стилизации?

- Для декоративной стилизации характерны нечеткие цветовые отношения, цвет используется локально и контрастно. Он способен сильно подчеркнуть желаемый эффект. При этом допускается даже стилизация в несвойственных цветах. Это касается всех изображаемых объектов. Окружающая нас природа тоже является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же цветок можно отображать каждый раз по-новому - ведь можно постоянно фантазировать и выдумывать!

- Ну а мы сегодня обратимся к миру деревьев. Вы знаете, ребята, что на планете Земля существует такое огромное количество видов деревьев, что невозможно точно назвать количество их видов и семейств! Люди уже давно заметили среди них самые уникальные и необыкновенные.

- Растения очень разнообразны. Среди них есть деревья, кустарники, травы. Чем они различаются?

- У трав, или травянистых растений, стебли мягкие, сочные. У деревьев и кустарников — твёрдые, одревесневшие. У дерева от корня отходит один толстый стебель — ствол. У кустарника несколько довольно тонких стеблей

— стволиков.

Деревья и кустарники бывают лиственные и хвойные. У лиственных растений листья в виде пластинок, а у хвойных — в виде иголок. Хвоя — это видоизмененные листья. К хвойным деревьям относятся ель, сосна кедр, пихта, лиственница. Лес, состоящий из хвойных деревьев, называется хвойным. В отличие от лиственных деревьев хвойные деревья не сбрасывают хвою осенью, поэтому другое их название — вечнозеленые. Хвойные растения обладают рядом общих признаков: один из них - листья видоизменены в виде хвоинок (ель, сосна) или чешуевидные (кипарис, туя).

- Давайте на примере хвойных деревьев рассмотрим их форму, разберемся в чем их отличие (примеры: ель, лиственница, сосна, туя)

- Обратите внимание как сильно отличается их структура. Совершенно разная форма у этих деревьев, отличается крона дерева, цвет иголок посмотрите какая разная густота, изучите особенности веток и ствола этих деревьев.

- Теперь посмотрим, что помогает художнику передать сходство с деревом, которое он стилизует. Давайте сравним дерево дуб и березу.

(Вместе с детьми даем им характеристику.

- Вы узнали это дерево? Какие особенности этого дерева можно использовать в стилизации?

- У березы основные ветки тонкие, дополнительные ветки еще тоньше, они переплетаются и трепещут на ветру.

- Ребята, а с помощью каких линий художник передает все эти качества? (Пластика, нежность березы подсказывают художнику, что и линии должны быть также тонкими, плавно изгибающиеся. И проработка мелких деталей будет деликатная, с использованием тонких линий, штрихов и точек.)

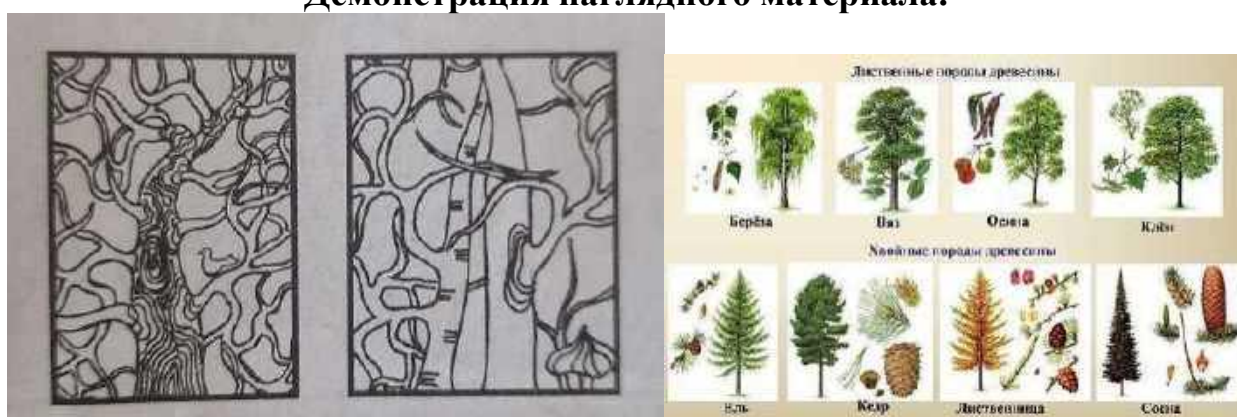
И напоследок хочу привести примеры работ стилизации хвойных деревьев из похожего задания. Посмотрите пожалуйста на характер каждого дерева. Есть у них отличия? Что попытались передать учащиеся?

Примеры работ из цикла: Ритмы и форма дерева. «Ель»

«Каждое растение состоит из частей- вместе они образуют форму».

Демонстрация наглядного материала:

Стилизация в изображении дерева

Цветовое решение в ограниченной цветовой гамме. Примеры работ.

Практическое выполнение задания.

Учащимся необходимо выполнить стилизацию дерева в нескольких вариантах. Разрешается брать один и тот же вид дерева, либо выбрать разные по форме.

Основные этапы работы над стилизацией:

1. Анализ основных форм, частей дерева.
2. Уточнение пластики, характерные особенности линий. Выбор своей манеры исполнения.
3. Создание своих собственных ритмов, отдельных частей, создающих единое целое. Упрощение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре.
4. Работа в цвете ограниченной цветовой гаммой.

Этапы работы:

Определяем композицию. Расположение деревьев на листе. Композиция рисунка – это расположение на листе бумаги персонажей и предметов.

Если вы попытаетесь изобразить сразу много событий на одном листе, то может возникнуть путаница. Нам необходимо разделить формат на три равных части и расположить три варианта дерева.

Рассматривая выбранный объект, важно выявить особенности структуры конкретного дерева. Необходимо не просто зарисовать увиденное, но и найти интересный ритм и интересные группировки форм, а самое главное преобразовать объект (дерево) в свою собственную декоративную модель.

Для начала можно наметить общую структуру дерева, его контуры. Затем намечаем ствол дерева, ветви, прорабатываем крону дерева. Когда уточнены намеченные формы и выявлены отдельные части и мелкие детали, необходимо убрать лишние линии, придать рисунку четкость и аккуратность.

2) Подбор колорита — это отдельный этап в работе над стилизацией. Важно ограничить себе цветовую палитру по «теплохолодности». Вы можете выбрать только холодную или только теплую цветовую гамму или же выбрать два схожих оттенка, один контрастный цвет и дополнительно добавить белый/черный цвет.

3) Приступаем к работе в цвете. Используем круглые кисти. Работаем аккуратно, стараемся закрывать отдельные фрагменты равномерно. Пользуемся палитрой, стараемся хорошо замешивать оттенки избегая «разводов» и живописных мазков.

Требования к работам:

- 1) Узнаваемость объекта
- 2) Отсутствие повтора
- 3) Передача пластики, ритма
- 4) Оригинальность исполнения
- 5) Общая завершенность, выразительность;
- 6) Аккуратность исполнения.

Помните, линия отвечает за пластику, движение, характер. Пятно – за тон, фактуру, силуэт, объем. И когда мы с вами сочетаем линию и пятно, тем самым вы делаем свой рисунок более богатым, более выразительным, расширяем свои возможности. **Помните о главном принципе, который мы сегодня с вами усвоили: каждое растение состоит из частей- вместе они образуют форму.**

Заключение

Материалы, рекомендованные автором в методической разработке, предоставляют возможность доступного освоения указанной темы, решают задачи- закрепления знаний учащихся о основах стилизации, динамики, фактуры, ритмах композиции; совершенствования навыков работы мягкими материалами и гуашью; развития пространственного восприятия.

Данная методическая разработка позволит вновь начинающим педагогам и молодым специалистам полноценно работать в соответствии с программными требованиями современной художественной школы. Предложенный материал дает педагогам возможность творчески подходить к преподаванию композиции в условиях дистанционного обучения. Главной целью при этом является достижение результативности в обучении, а также доступности выполнения поставленных задач.

Список литературы

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Учебное пособие для студентов вузов. М. 2005г.
2. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение, 2001.
3. Бушкова А.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 2 класс. – М.: ВАКО, 2009.
4. Копцева Т.А. Природа-художник. Пособие для учителя. – М.: Интерпракс, 1994.
5. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. – М.: Советский художник, 2000.
6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 2002.
7. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М.:
8. Бухвалов В. А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – С.144.
9. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. — «Владос», 2004
10. Давыдов С. Батик: техника, приемы, изделия. — «АСТ-Пресс», 2005
11. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: Учебник для 2 класса. – М.: «Просвещение». 2015 – 144с.

12. Искусство батика. — М., ООО Изд-во АСТ. 2001
13. Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения. — Ростовн/Д.: Феникс Ростовн/Д.: Феникс, 2005, - С.192.
14. Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. СПб, «Паритет», 2007
15. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. — М.: Педагогическое общество России, 1999. — С.220.
16. Сокольникова Н.М. Основы композиции. — Обнинск: Титул, 1996
19. Афанасьева Е.А., Композиция. М., 2003.
17. Беляев Т. Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся: Из опыта работы. — М., 1983.
18. Терентьев А. Н. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителя. — М., 1981.
19. Шорохов Е. Основы композиции. - М., Просвещение, 1990.
20. Голубева О.Л. Основы композиции М., 2001.

Приложение (Выполненные работы учащихся)

**Учебно – методическое пособие для учащихся
художественного отделения
«Урало-сибирская роспись» (Вариативная часть)**

*Летягина Оксана Анатольевна, преподаватель
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 10» г. Иркутска*

Предисловие

Данное методическое пособие предназначено для учащихся художественного отделения для изучения дисциплины В.03. «УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ» (Вариативная часть). Основано оно на основе многолетнего преподавания росписи в «Детской школе искусств №10» г. Иркутска на художественном отделении. Разработана авторская рабочая программа, которая приведена в пособии. Необходимо отметить, что Урало-сибирская роспись по дереву приобрела несколько другое звучание по сравнению с традиционной: более динамическое развитие в плоскости изделия, используется лепка сложных пластических форм и т.д. Возможно использование пособия преподавателями художественных школ, домов творчества, средних образовательных учреждений.

Методическое пособие содержит: введение, тематический план, содержание учебной дисциплины, историю возникновения, технику исполнения, содержание росписей, список рекомендуемой и используемой литературы. Также пособие снабжено богатым иллюстративным материалом, как исторического плана, так и современными (местными) интерпретациями в росписи изделий по мотивам урало-сибирской росписи по дереву.

Введение

Программой учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» является урало-сибирская роспись, основы которой мы изучаем по учебной литературе, а затем, при разработке собственной итоговой композиции роспись получается уже «по мотивам урало-сибирской». Занятия росписью по дереву как вид художественно-творческой деятельности открывают для многих учащихся новые пути познания народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой проводить не только учебное, но и свободное время. Каждый вид росписи отличается неповторимым изобразительным языком, выражающимся в символах, особенностях трансформации природных мотивов и цветовой гамме. Начало этому было положено автором этого методического пособия еще лет шесть назад при введении в учебную программу детской школы искусств №10 г. Иркутска учебной дисциплины В.03. «УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ» (Вариативная часть). Тогда возможность писать динамичным мазком с

двумя-тремя цветами на кисти показалась удивительно интересной и неисчерпаемой...

Стали стилизовать сибирские растения: ромашки, жарки, колокольчики, анютины глазки, ноготки (календулу), различные травы. Создавать композиции, основываясь на традиционном ремесле красильщиков Приуралья. Любимые – это «Древо жизни» с пожеланиями счастья, если на нем будут сидеть птички. Затем появилась тема коня с развевающейся гривой, птица Сири, бытовые сцены, традиционные для русской росписи народные гуляния: тройки лошадей с санями и удалыми седоками, мчащиеся по зимней дороге, ярмарки и др. сюжеты. Сейчас при изучении данной росписи в Детской школе искусств №10 г. Иркутска на художественном отделении предлагаются для росписи сюжеты, связанные с природой Восточной Сибири: леса с кладовыми орехов и ягод, горы, окутанные туманом, и, конечно же мир Байкала с населяющими его удивительными существами. Все эти сюжеты отрабатываются сначала на бумаге, затем на деревянной основе: клееная древесина или многослойная березовая фанера. Мы работаем на плоской основе – панно, разделочные доски. Роспись выполняем гуашевыми красками, тогда как урало-сибирская роспись выполняется масляными красками. Это связано с быстротой освоения росписи именно клеевыми красками, а также 66 часами во 2 и 66 часами в 3 классах, отведенными на обучение росписи. Зато под лаком гуашь начинает так гореть цветом, что преимущества гуаши в учебном процессе неоспоримы. Свои изделия мы выставляем на различные рода выставках: в холле ДШИ №10, библиотеке №14, выставках прикладного искусства области. Вот уже шесть лет учащиеся с удовольствием пишут по мотивам урало-сибирской росписи.

Данная методическая разработка является источником для творческой деятельности и углубленного изучения сложной росписи, содержащая все тонкости выполнения элементов в технике двойного мазка.

Упражнения, данные в методической разработке, дают подробное описание всех действий по выполнению элементов урало-сибирской росписи.

Ниже приводится тематический план дисциплины В.03. «УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ» (Вариативная часть) и содержание учебных занятий.

Тематический план.

2

класс

№	Наименование разделов и заданий	Количество часов
Раздел 1. Введение.		
1	История и традиции уральской народной росписи.	2
Раздел 2. Изучение техники росписи по дереву.		
2	Тема 2.1 Упражнение 1. Отработка элементов: «ягодка, оживка, цветок, листик».	8
3	Тема 2.2 Упражнение 7. Орнамент в росписи.	12
4	Тема 2.3 Упражнение 2. Отработка элемента: «сибирские птицы».	4

5	Тема 2.4 Упражнение 3. Моделировка кистевым мазком сложного сюжетного образа: композиция «Древо жизни».	8
6	Тема 2.5 Упражнение 8. Разработка творческой композиции по выбранной теме. (выполнение эскизов и шаблонов изделия из дерева под разрабатываемую композицию)	16
Раздел 3. Выполнение разработанной композиции на плотной бумаге.		
7	Тема 3.1 Подготовка деревянной основы под роспись.	2
8	Тема 3.2 Выполнение росписи в технике свободного кистевого мазка с графической разделкой (оживками).	12
9	Тема 3.3 Отделка готового изделия.	2
	Всего	66

Содержание заданий

№	Наименование задания	Учебные задачи	Материал	Размер
Раздел 1. Введение.				
1	История и традиции уральской народной росписи. Самостоятельная работа. 1 час. Познакомиться с литературой о народной живописи, рассмотреть примеры различных видов росписей.	Требования к знаниям: необходимо знать историю возникновения искусства росписи на Урале. Традиционные композиционные приёмы. Технические приёмы росписи. Традиционное цветовое решение. Домовую роспись и содержание росписей. Символы, народные поговорки и загадки. Требования к умениям: среди множества различных видов народных росписей уметь определять каждый, характеризовать особенности и технические приёмы. Содержание учебного материала: обзор существующих в России видов народных росписей, промыслов на их основе. История возникновения искусства росписи на Урале. Кармацкое красильное дело, обвинская роспись, декоративная роспись Прикамья. Домовая роспись. Техника росписи. Содержание росписей. Загадки, символика, мифология.		
Раздел 2. Изучение техники росписи по дереву.				
2	Тема 2.1 Упражнение 1. Оработка элементов: «ягодка, оживка, цветок,	Требования к знаниям: знать технологические приёмы данной росписи, сочетания цветов в элементах,	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-4.

	листик». Самостоятельная работа. 4 час. Продолжить отработку элементов: ягодки, оживки, цветка, листика.	композиционные приёмы расположения и связки элементов между собой, пропорциональные соотношения элементов на модульной основе. Требования к умениям: уметь подготавливать краски, брать правильно их на кисть, отработать приёмы вращения кисти, движения и типы мазков. Изображать основные элементы: ягодку, цветок, листик с графическими разделками (оживками). Выполнить упражнение. Содержание учебного материала: примеры различных типов мазков, показ их наглядно, индивидуальная работа с каждым студентом. Виды традиционных элементов и композиционные взаимосвязи их между собой. Модуль в пропорциональных соотношениях элементов. Цветовой контраст в уральской росписи. Яблоки, розы, бутоны, звёзды, листья, оживки (приписки, разделки). Названия красок растительного и минерального происхождения.		
3	Тема 2.2 Упражнение 7. Орнамент в росписи. Самостоятельная работа. 6 час. Продолжить отработку орнамента в росписи по дереву.	Требования к знаниям: знать виды орнаментов, народный орнамент на основе уралосибирской росписи. Требования к умениям: уметь изобразить орнамент с помощью графических разделок (оживок, приписок) и с помощью свободного кистевого мазка. Содержание учебного материала: знакомство с традиционными орнаментами в росписи по дереву, лубу, металлу. Выполнение орнамента с помощью графических разделок (оживок, приписок) и с помощью свободного объёмного кистевого мазка.	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-3.

4	Тема 2.3 Упражнение 2. Отработка элемента: «сибирские птицы». Самостоятельная работа. 2 час. Продолжить отработку элемента «сибирские птицы».	Требования к знаниям: знать технологические приёмы данной росписи, типы мазков, взаимосвязи элементов между собой с помощью пропорциональных соотношений. Характер изображения «сибирских птиц». Требования к умениям: уметь изображать птиц с помощью взаимно увязанных кистевых мазков с графическими разделками (оживками, приписками). Выполнить упражнение. Содержание учебного материала: примеры изображений «сибирских птиц» в традиционной уральской росписи, примеры удачных упражнений в предыдущие годы обучения. Выполнение совместно со студентами характерных сибирских птиц.	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-4.
5	Тема 2.4 Упражнение 3. Моделировка кистевым мазком сложного сюжетного образа: композиция «Древо жизни». Самостоятельная работа. 4 час. Продолжить отработку композиции «Древо жизни».	Требования к знаниям: знать традиционный мотив русского народного искусства «Древо жизни». Варианты изображения, композицию. Требования к умениям: уметь изобразить композицию «Древо жизни» с использованием изученных приёмов письма. Уметь размещать композицию на различных формах изделий (прялках, дверцах шкафов, дверях, простенках, ставнях и др.). Содержание учебного материала: знакомство с традиционным мотивом русского народного искусства «Древо жизни». Сложная многоярусная композиция дерева с вазоном в основании, с различными по облику птицами (жар-птицами, сказочными павами, белыми гусями, чёрными петушками) и цветами (яблоком, розой, полуцветком, звездой),	Гуашь, кисти, бумага.	Ф А-3

		ланцетовидными листьями.		
6	Тема 2.5 Упражнение 8. Разработка творческой композиции по выбранной теме. (выполнение эскизов и бумажных шаблонов под разрабатываемую композицию) Самостоятельная работа. 10 час. Продолжить разработку творческой композиции по выбранной теме.	Требования к знаниям: необходимо знать закономерности декоративной композиции в росписи, цветовые отношения, характер изображения элементов композиции в росписи, взаимоотношения элементов, основанных на модульном принципе соотношений размеров. Умело применять знания, полученные при изучении предмета «Основы художественного проектирования» для разработки эскизов и шаблонов деревянного изделия для росписи. Знать технологию выполнения деревянного изделия в условиях столярной мастерской. Требования к умениям: уметь разработать творческую композицию по выбранной теме, выполнить эскизы и шаблоны для росписи разрабатываемой декоративной композиции. Содержание учебного материала: знакомство с разработанными в предыдущие учебные годы творческими композициями по росписи, традиционные композиционные приёмы, цветовые отношения, характер изображения элементов, модульный принцип размеров. Разработка эскизов и шаблонов изделий из дерева под разрабатываемую композицию. Знакомство с технологией изготовления изделий из дерева. Выполнение эскизов росписи.	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-3, А-2.
Раздел 3. Выполнение разработанной композиции на плотной бумаге.				
7	Тема 3.1 Подготовка деревянной основы под роспись.	Требования к знаниям: знать технологию подготовки деревянной основы под роспись. Требования к умениям: уметь	Клей ПВА, нождачная бумага, деревянная заготовка	

		подготовить деревянную основу под роспись (проклейку, шлифование, грунт). Содержание учебного материала: знакомство с технологиями подготовки дерева под роспись (шлифование, проклейка, шлифование, грунт).		
8	Тема 3.1 Выполнение росписи в технике свободного кистевого мазка с графической разделкой (оживками). Самостоятельная работа. 6 час. Доработка и исправление ошибок при выполнении росписи.	Требования к знаниям: знать приёмы свободного кистевого мазка в урало-сибирской росписи с графическими разделками (оживками). Требования к умениям: уметь выполнить разработанную творческую композицию на подготовленной деревянной основе. Материалами для выполнения являются: деревянная основа в виде панно, разделочной доски, наборе изделий, беличьи кисти № 1,2,4,5., краски клеевые (хотя возможно использование и масляных красок). Содержание учебного материала: выполнение разработанных творческих композиций на деревянной основе под руководством преподавателя.	Гуашь, кисти, плотная бумага или картон	Ф А-3, А-2.
9	Тема 3.3 Отделка готового изделия. Самостоятельная работа. 2 час. Подготовка к просмотру выполненных изделий.	Требования к знаниям: знать приёмы отделки деревянных изделий, в т.ч. и традиционное вошение. Требования к умениям: уметь выполнить отделку деревянных изделий лакокрасочными материалами. Материалами для отделки являются лаки на акриловой или масляной основе. Содержание учебного материала: знакомство со способами отделки деревянных изделий, в том числе вошения. Отделка готового изделия.	Лакокрасочные материалы, кисти, уайт-спирит	

Тематический план.

класс

№	Наименование разделов и заданий	Количество часов
Раздел 1. Изучение техники урало-сибирской росписи.		
1	Тема 1.1 Упражнение 1. Орнамент в росписи.	4
2	Тема 1.2 Упражнение 2. Моделировка кистевым мазком сложного сюжетного образа: элемент «лошадь».	8
3	Тема 1.3 Упражнение 3. Моделировка кистевым мазком традиционного образа: «птица Сирин».	12
4	Тема 1.4 Упражнение 4. Моделировка кистевым мазком образа человека.	12
5	Тема 1.5 Упражнение 5. Разработка творческой композиции по выбранной теме. (выполнение эскизов и шаблонов изделия из дерева под разрабатываемую композицию)	16
Раздел 2. Выполнение разработанной композиции на деревянной основе: панно, разделочной доске, наборе изделий.		
6	Тема 2.1 Подготовка деревянной основы под роспись.	2
7	Тема 2.2 Выполнение росписи в технике свободного кистевого мазка с графической разделкой (оживками).	10
8	Тема 2.3 Отделка готового изделия.	2
	Всего	66

Содержание заданий.

№	Наименование задания	Учебные задачи	Материал	Размер
Раздел 1. Изучение техники урало-сибирской росписи.				
1	Тема 1.1 Упражнение 1. Орнамент в росписи. Самостоятельная работа: 2 часа. Продолжить отработку орнамента в росписи по дереву.	Требования к знаниям: знать виды орнаментов, народный орнамент на основе урало-сибирской росписи. Требования к умениям: уметь изобразить орнамент с помощью графических разделок (оживок, приписок) и с помощью свободного кистевого мазка. Содержание учебного материала: знакомство с традиционными орнаментами в росписи по дереву, лубу, металлу. Выполнение орнамента с помощью графических разделок (оживок, приписок) и с помощью свободного объёмного кистевого мазка.	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-3.
2	Тема 1.2 Упражнение 2. Моделировка кистевым мазком сложного сюжетного образа: элемент «лошадь». Самостоятельная	Требования к знаниям: знать традиционный мотив русского народного искусства «лошадь». Варианты изображения. Требования к умениям: уметь изображать сложный	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-3

	работа. 4 час. Продолжить отработку элемента «лошадь».	пластический образ «лошадь». Уметь компоновать «лошадь» в различных сюжетных композициях. Содержание учебного материала: знакомство с традиционным мотивом русского народного искусства – изображение лошади. Роспись элемента «лошадь» с помощью свободного кистевого мазка с анализом взаимного расположения и движения мазков по сложной пластической форме.		
3	Тема 1.3 Упражнение 3. Моделировка кистевым мазком традиционного образа: «птица Сирин». Самостоятельная работа. 6 час. Продолжить отработку росписи элемента «птица Сирин».	Требования к знаниям: знать традиционный мотив русского народного искусства «птицу Сирин». Варианты изображения. Требования к умениям: уметь изображать сложный пластический образ «птицу Сирин». Уметь компоновать «птицу Сирин» в различных сюжетных композициях. Содержание учебного материала: знакомство с традиционным мотивом русского народного искусства – изображением «птицы Сирин». Роспись «птицы Сирин» с помощью свободного кистевого мазка с анализом взаимного расположения и движения мазков по сложной пластической форме.	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-3.
4	Тема 1.4 Упражнение 4. Моделировка кистевым мазком образа человека. Самостоятельная работа. 6 час. Продолжить отработку росписи образа человека.	Требования к знаниям: знать пропорции человеческой фигуры, особенности народного костюма, чтобы изобразить стилизованную фигуру человека в сюжетной композиции. Требования к умениям: уметь изображать сложный пластический образ человека. Уметь применять его в различных сюжетных композициях. Содержание учебного	Гуашь, кисти, бумага	А-4, А-3.

		материала: знакомство с традиционным мотивом русского народного искусства – человеческой фигуры. Выполнение образа человека с помощью свободного кистевого мазка с анализом взаимного расположения и движения мазков по сложной пластической форме.		
5	Тема 1.5 Упражнение 5. Разработка творческой композиции по выбранной теме. (выполнение эскизов и шаблонов изделия из дерева под разрабатываемую композицию) Самостоятельная работа. 8 час. Продолжить разработку творческой композиции по выбранной теме.	Требования к знаниям: необходимо знать закономерности декоративной композиции в росписи, цветовые отношения, характер изображения элементов композиции в росписи, взаимоотношения элементов, основанных на модульном принципе соотношений размеров. Умело применять знания, полученные при изучении предмета «Основы художественного проектирования» для разработки эскизов и шаблонов деревянного изделия для росписи. Знать технологию выполнения деревянного изделия в условиях столярной мастерской. Требования к умениям: уметь разработать творческую композицию по выбранной теме, выполнить эскизы и шаблоны для росписи разрабатываемой декоративной композиции. Содержание учебного материала: знакомство с разработанными в предыдущие учебные годы творческими композициями по росписи, традиционные композиционные приёмы, цветовые отношения, характер изображения элементов, модульный принцип размеров. Разработка эскизов и шаблонов изделий из дерева под разрабатываемую	Гуашь, кисти, бумага	Ф А-3, А-2..

		композицию. Знакомство с технологией изготовления изделий из дерева. Выполнение эскизов росписи.		
Раздел 2. Выполнение разработанной композиции на деревянной основе: панно, разделочной доске, наборе изделий.				
6	Тема 2.1 Подготовка деревянной основы под роспись.	Требования к знаниям: знать технологию подготовки деревянной основы под роспись. Требования к умениям: уметь подготовить деревянную основу под роспись (проклейку, шлифование, грунт). Содержание учебного материала: знакомство с технологиями подготовки дерева под роспись (шлифование, проклейка, шлифование, грунт).	Клей ПВА, нождачная бумага, деревянная заготовка	
7	Тема 2.2 Выполнение росписи в технике свободного кистевого мазка с графической разделкой (оживками). Самостоятельная работа: 5 часа Доработка и исправление ошибок при выполнении росписи по дереву.	Требования к знаниям: знать приёмы свободного кистевого мазка в уралосибирской росписи с графическими разделками (оживками). Требования к умениям: уметь выполнить разработанную творческую композицию на подготовленной деревянной основе. Материалами для выполнения являются: деревянная основа в виде панно, разделочной доски, наборе изделий, беличьих кисти № 1,2,4,5., краски клеевые (хотя возможно использование и масляных красок). Содержание учебного материала: выполнение разработанных творческих композиций на деревянной основе под руководством преподавателя.	Гуашь, кисти, бумага	
8	Тема 2.3 Отделка готового изделия. Самостоятельная работа. 2 час. Подготовка к просмотру	Требования к знаниям: знать приёмы отделки деревянных изделий, в т.ч. и традиционное вошение. Требования к умениям: уметь выполнить отделку	Лакокрасочные материалы, кисти, уайт-спирит	

	выполненных изделий.	деревянных изделий лакокрасочными материалами. Материалами для отделки являются лаки на акриловой или масляной основе. Содержание учебного материала: знакомство со способами отделки деревянных изделий, в том числе вождения. Отделка готового изделия.		
--	----------------------	--	--	--

Приемы письма гуашью.

В зависимости от эскиза мастер пишет по грунтованному дереву (когда дерево является художественным фоном для росписи), либо покрывает цветным или черным слоем краски. Композиция выполняется сперва в карандашном рисунке на бумаге. Этот рисунок служит эскизом на протяжении всего процесса работы над миниатюрой. С него снимается копия на кальку.

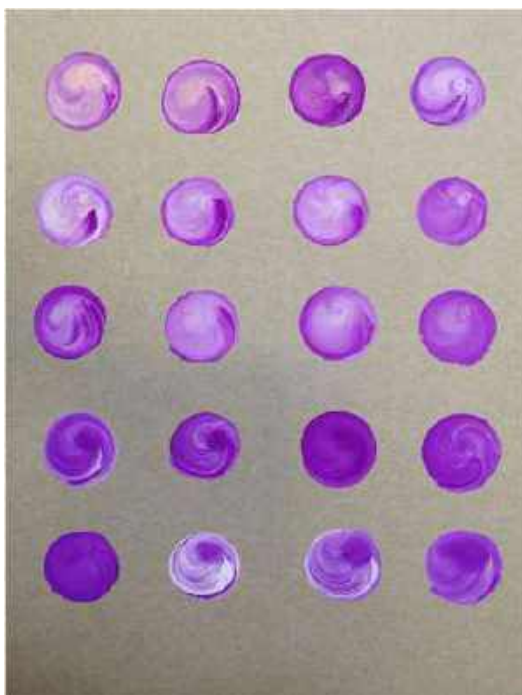
Перевод рисунка. Прием перевод рисунка на изделие несколько. Можно выбрать, какой лучше применить в данном случае. Во всех случаях рисунок переводится через кальку. Для увеличения прозрачности кальку можно протереть масляной ветошью или кусочком ваты, пропитанной маслом.

1. Рисунок переводится с эскиза на кальку. Обратная сторона рисунка на кальке натирается сухим порошком мела. Затем рисунок накладывается на поверхность предмета и переводится цировкой (не пишущая ручка), причём, как карандашом, тщательно обводятся все контуры рисунка. Чтобы при переводе рисунок не сдвигался и не перекашивался, можно временно верхние его углы приклеить к поверхности предмета каким-либо лёгким клеем, клеевой лентой, скотчем. Когда его снимают, на поверхности предмета остаётся чёткий отпечаток. Остатки порошка белил смахиваются кистью так, чтобы контуры рисунка остались чистыми.

2. В учебном процессе, особенно если рисунок переносится на светлое изделие, обратную сторону кальки штрихуют мягким графитным карандашом. Его отпечаток дольше держится и не требует дополнительной фиксации.

3. Некоторые, особенно если рисунок не очень сложный, продавливают рисунок через кальку и по борозде прорисовывают рисунок на изделии.

4. Если вы несколько раз используете рисунок для росписи, то рекомендую обратиться к «припоху» – одному из древнейших методов перевода рисунка. По основным линиям эскиза тонкой иглой нанести отверстия. Затем рисунок закрепить на изделии. Через отверстия мел, наносимый припохом, (ударяя тканевым мешочком с дробленным мелом по рисунку) отразит все линии вашего эскиза на изделии.

Для урало-сибирской росписи характерен достаточно необычный способ держания кисти и выполнения при ее помощи рисунка. Кисточку кладут на слегка расставленные последние фаланги указательного и среднего пальцев, сверху кладут большой палец, прижимая таким образом кисть, а мизинец и безымянный палец слегка поджимают. В процессе работы мизинцем можно слегка опираться на расписываемую поверхность. Рисунок выполняют, передвигая вращательным движением кисть вперед и назад таким образом, чтобы она почти касалась ногтей указательного, среднего и большого пальцев.

Необходимо следить за движением кисти - оно должно быть мягким и непрерывным. Когда первые пробы выполнены, можно попытаться выполнить более сложную фигуру, например, круг. При этом, желательно, чтобы круг был небольшого диаметра - его размер лучше увеличивать постепенно. Движение руки при нанесении элементов росписи, особенно графических, должно совершаться плавно, непрерывно, совершаемым как бы на одном дыхании. На первом этапе целесообразно также освоить технику выполнения других простых мотивов, например, травок и приписок.

Для выполнения травки кисть берут тремя пальцами и ставят вертикально по отношению к доске. Кончик кисти при этом должен едва касаться расписываемой поверхности. При выполнении мазка кисть осторожно ведут по направлению к себе, постепенно опуская ее до полного соприкосновения с поверхностью. Когда кисть полностью соприкоснется с поверхностью, ее резко отрывают. В результате должен выйти мазок в форме капли, один кончик которой острый, а другой - круглый.

Чтобы добиться изгиба мазка и придать ему форму запятой, кисть во время движения нужно немного поворачивать вокруг оси по часовой стрелке или против нее в зависимости от того, в какую сторону травка должна загибаться.

При выполнении отводок, то есть линий и полосок, прежде всего надо следить за тем, чтобы они имели одинаковую толщину на протяжении всей своей длины. Это достигается посредством тщательного, неспешного нанесения краски при равномерном движении кисти. После того, как техника выполнения травки будет освоена, можно приступить к рисованию их групп по 2-4 в каждой. Такие группы в зависимости от цвета и расположения в композиции называют приписками и корнями. При их помощи обычно заполняют промежутки между другими, более крупными элементами, придавая завершенность композиции.

Основным живописным элементом, лежащим в основании главных мотивов, например, ягодки и цветка, является разживка. Обычно она выполняется белой краской, что и послужило причиной для того, чтобы дать ей название разбел. Различие разбела и разживки состоит в том, что первый выполняется только белой краской, а второй - краской почти любого цвета, в том числе и белого.

Белой краской разживку выполняют только в тех случаях, когда фон выполнен темной краской, например, кричневой, синей или зеленой.

Хорошо смотрится разживка белой краской, когда фон выполнен ярким цветом - оранжевым или красным.

В случае, если для фона вы выбрали светлые тона - голубой, желтый, золотистый, то разживку лучше выполнять синим или черным цветом.

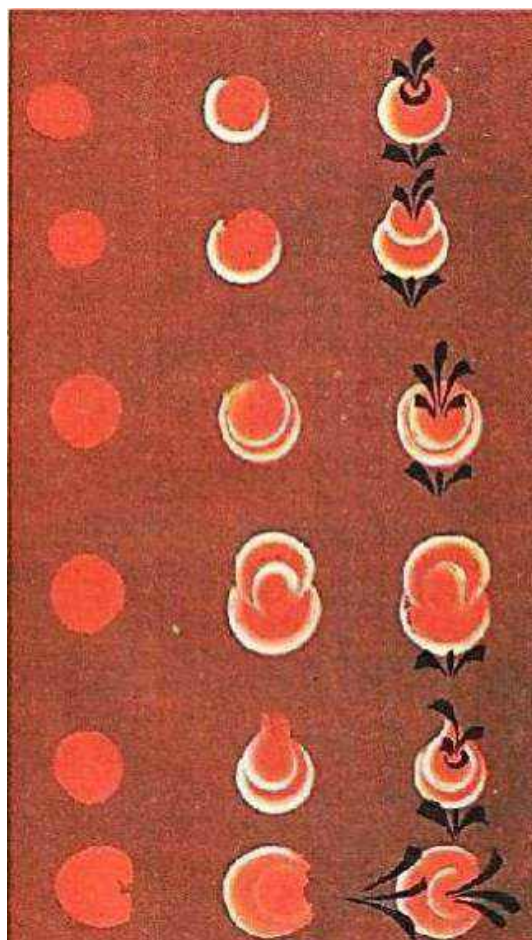
Все сказанное выше очень важно, поскольку основная функция разживки - придать гармоничность сочетанию нередко контрастных цветов. Именно благодаря разживке можно не стремиться к тому, чтобы цвета красок, применяемых при росписи, сочетались между собой. Благодаря разживке существует также возможность работать только чистыми красками и избежать их смешивания. Кроме того, разживка придает мотивам объемность. Берут белила или краску другого, моделирующего цвета. При этом, не важно, какую - круглую или плоскую - форму будет иметь кисть - все зависит от того для чего выполняется разживка.

Кисть берут описанным выше способом и кладут на поверхность изделия таким образом, чтобы основной цвет находился с внешней стороны

рисуемого элемента, то есть след краски моделирующего цвета формировал контур мотива. Кисть при выполнении разживки, а также всех мотивов, включающих этот прием, должна стоять почти вертикально по отношению к поверхности, на которую наносится рисунок.

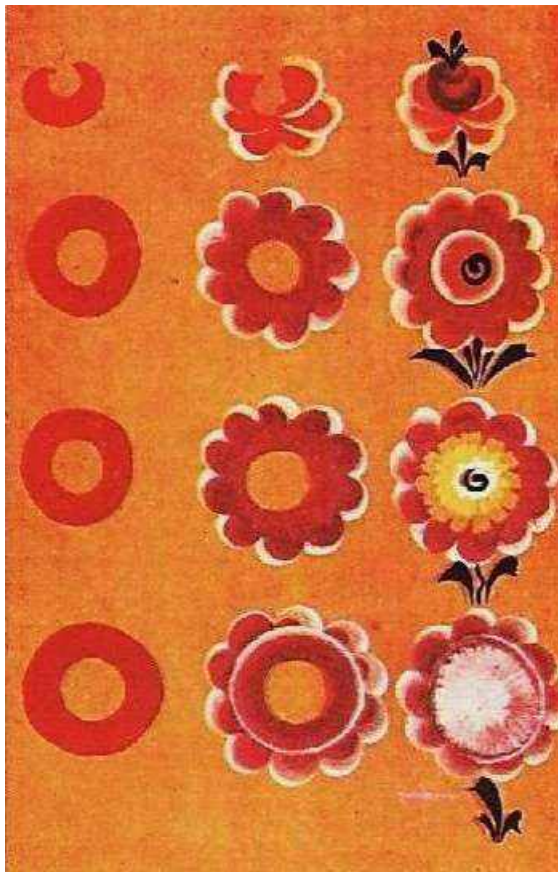
Наклонять ее в сторону той части, на которую нанесена краска моделирующего цвета, следует совсем немного. Благодаря этому мазок приобретает четкие ровные границы с наружной стороны и мягкий переход от цвета разживки к основному цвету подмалевка. Затем кисть как бы прокатывается большим пальцем по среднему и указательному пальцем.

Небольшой наклон в сторону кончика, на который взяты белила или другая моделирующая краска, позволяет достигнуть мягкости перехода от основного цвета мотива до его контура, а также четкости контура.

Когда прием разживки будет освоен, приступают к выполнению более сложных мотивов - ягодки, цветка, бутона и листа. Обычно для выполнения этих мотивов сначала делают подмалевок, то есть наносят пятно, повторяющее форму мотива и составляющее примерно четверть от его размера. Краска для подмалевка берется того же цвета, которым будет написан сам мотив. Однако учиться выполнять эти мотивы следует без нанесения подмалевка.

Для выполнения ягодки кисть ставят в вертикальное положение относительно плоскости расписываемого изделия и ведут ее по кругу, вращая вокруг оси. В выполнении этого мотива необходимо добиваться полного автоматизма, чтобы рука двигалась без напряжения, а следовательно, ровно.

Цветок также выполняют, начиная с подмалевка. Его отличие от ягодки состоит в том, что цветок включает несколько лепестков, которые пишутся таким же образом, как и ягодка. Лепестки цветка должны иметь одинаковый размер. Нужно помнить, что чем круче будет поворот кисти, тем более высокими будут получаться лепестки. Середина цветка обычно также выполняется в технике ягодки. Ее можно выполнить также в виде спирали или нескольких линий, сходящихся к центру цветка.

Листок выполняется аналогичной техникой. Сначала наносят подмалевок в виде большой капли, а затем выполняют его разживку. Поскольку цвет листка - зеленый, при разживке надо использовать темную краску.

Начинают мазок поворотом кисти, так же пишут ягодку. Затем, не завершая круг полностью, кисть резким движением отводят к центру листка и сменяют направление вращения кисти на противоположное. Лист должен состоять из наслаивающихся друг на друга элементов.

Одним из самых сложных мотивов является птица. Существует несколько разновидностей птиц, изображаемых в этой росписи - сова, петух и др. Последовательность ее выполнения та же - сначала наносят подмалевок, затем его дополняют разживкой.

Однако птица состоит из большего числа элементов, а потому к ее выполнению желательно приступать только после того, как были освоены остальные мотивы.

Основной способ обучения при рисовании птицы - это копирование готовых образцов. Лишь, когда будет освоено копирование, можно приступать к самостоятельному придумыванию и выполнению изображений птиц. На первом этапе необходимо выполнять все элементы не спеша и только затем увеличивать скорость.

Первоначально все мотивы рисуют не в составе композиции, рядами.

Только затем переходят к выполнению простых композиций. Можно порекомендовать начинать освоение письма композиций. При выполнении композиций нужно учитывать, что каждый из мотивов находится в определенных пропорциях с другими. В частности, диаметр цветка равняется четырем диаметрам ягодки, а диаметр листа - двум диаметрам ягодки. Размер ягодки обычно составляет от 1 до 4 см, а размер цветка от 3 до 15 см.

Возникновение росписи на Урале.

Как давно появилась на Урале народная живопись по дереву сказать трудно, ибо со времени его первоначального освоения русскими не сохранилось ни материальных памятников, ни литературных источников, которые содержали бы упоминания о ней.

Заселение восточных районов России и в частности Урала проходило в несколько этапов. Экономические кризисы и крестьянские восстания, войны и борьба с религиозными ересями, политическая борьба – все это давало новые группы населения и оказывало влияние на развитие местного искусства.

Русь питала осваиваемые районы кадрами мастеров и художников, сюда же везли разнообразные товары, которые играли существенную роль в оформлении быта. Великий Устюг, тогда значительный торговый центр, отправлял на восток деревянные изделия Галича (блюда, ставцы, ложки, веретена), Вологды (ковши, тарелки, братины, ендовы, солонцы), Ветлуги и Унжи (доски столовые дубовые, чаши липовые, лапти, сани), Ярославля (зеркала), иконы из Владимиро-Суздальской земли и с русского Севера.

Не случайно на Урале встречаются привозные вещи с типичной северной графической росписью, с тонкой и изысканной вязью травного и геометрического орнаментов, иллюминированных красными и зелеными пятнами (брачные венцы), с размашистой скорописью стреловидных растений, с изображением единорога, победившего змею (вологодские коробья), с разноцветными чешуйками и характерными поясками бегущего вдоль тулова предмета узора (ендова), с птицей среди трав (северодвинский туесок).

Выходцы с русского севера несли с собой свои обычаи, культуру, жизненный уклад.

Роспись сначала появилась на церковной утвари (подсвечники, аналои), на стенах. Появляются промыслы: изразцы (Соликамск, Усолье, Орёл-городок) 17-18 в. Иконы пишут в Тобольске, в Сибири приходят иконописцы из Палеха.

Украшением бытовой утвари и интерьеров занимались в 17 в. как правило, иконописцы. Среди иконников и живописцев были известны профессии «травщиков», «личников», «доличников».

Мастера-травники помимо икон расписывали чаши, ендовы, столешницы, игрушки.

Развитие народного искусства на Среднем Урале связано с появлением горнозаводской промышленности (Нижний Тагил и др.) 1720-е г.- изделия из жести – блюда, подносы, самовары расписные и покрытые весьма прочным тагильским лаком.

Северорусские старообрядческие скиты (Выгорецкое общежитие) были очагами декоративного искусства. Здесь было отлажено изготовление рукописных книг, здесь рисовали «поморские картинки», лили медные складни и кресты. Для окрестных жителей выгорецкие мастера расписывали утварь, прялки, туеса, шкафы-поставцы.

В Заонежье в 18 в. сложился особый вид свободной кистевой росписи по дереву и бересте, для которого характерны свободный кистевой мазок и белильные оживки. Эти же особенности, а кроме того приемы письма пальцами, стали традиционными для народной живописи промышленного Урала.

Крестьяне занимались деревообрабатывающими промыслами 18 в. (кроме основных дел). Одной из разновидностей неземледельческих занятий крестьян, которая могла положить начало росписи утвари и домов в сельской местности, является кармацкое красильное дело (1986 г.). Возникновение промысла 18-19 в... Мастера выезжали прямо на место и выполняли работу от росписи утвари до росписи дома.

Крупным явлением в искусстве Прикамья стала обвинская роспись, декорирующая столы, шкафы, залавки, прялки, бондарную посуду и детские игрушки. Ей свойственен сильный цветовой контраст: на светло-зеленом, небесно-синем или холодно-черном фоне растительный узор писали в подчеркнуто теплых тонах и наоборот, на красно-коричневом или оранжевом фоне голубо-зеленые цветы, листья и темную травку.

Четкость выполнения мотивов приемами свободного кистевого мазка, локальность окраски и моделировка графическими разделками придавали произведениям обвинских мастеров особую декоративность. В украшениях жбанов и кружек применяли простые композиции: на стенках «сажали» яблоки или розы с расходящимися в стороны веточками, на крыше - бутоны либо многолепестковые цветы. Несколько пар оранжево-красных обручей придавали законченность вещи в целом.

Более сложные многоярусные композиции писали на удлинённых лопастях обвинских прялок-точенок с полукруглым верхом в виде кокошников. На воображаемом столбе, как бы продолжении ножки-стояка, размещали как правило, три цветочные группы: в центре - яблоко или розу в виде круга с крутой спиралью в середине и ланцетовидными листьями по сторонам, в основании – полуцветок; увенчивала получившееся условное деревце восьмилепестковая звезда. На узкой вытянутой лопасти корневых прялок Прикамья изображали многоярусное деревце.

Мотив цветущего дерева, «древа жизни», традиционный для русского народного искусства, по-разному воплощался в уральских росписях. Наибольшее количество вариантов прочтения этого образа дали расписные прялки. Довольно характерной для прялок Прикамья независимо от способа их изготовления стала композиция куста с плотно заполняющими поверхность цветами и различными по облику птицами. Здесь и сказочные павы из Чердынского района, и жар-птицы с длинными хвостами из Соликамского, и белые гуси-лебеди, черные петушки из Кунгурского районов.

Изучение уральской расписной утвари середины-конца 19 в. показывает, что разработанные приемы и композиции в рамках каждого центра стали функционально почти универсальными, они использовались в украшении предметов, различных по назначению, формам и размерам. Растительные мотивы, свойственные декору прялок, иногда были похожи на те, которые писали на мебели, деталях интерьера – дверях, простенках. Мастера перечисленных центров пользовались при окраске и росписи местными минеральными и растительными красителями: «синей краской, схожей с брусковой», «желтой вохрой», «умброй», «землёй лазоревой», «глиной

белой». Видимо от цветовой гаммы этих красителей в какой-то степени зависел колорит живописи того или иного района.

Хотя в росписи, как правило, применяли небольшое число красок, контрастный фон усиливал их звучание. Последующая разработка мотивов «разделками», «оживками», «приписками» расширяла градации каждого цвета, объединяя их в гармонизованное целое.

Подводя итоги, можно сказать, что к середине 19 в. на Урале складывается несколько центров народной росписи.

Декоративная роспись Прикамья, украшающая мебель и деревянную утварь, питалась традиционным творчеством иконописцев и работами профессиональных художников. Расписные изделия северных уральских селений близки произведениям русского Севера, а по среднему течению Камы ощущается влияние живописных центров Поволжья и Вятки.

На Среднем Урале выработалась собственная система декорирования предметов обихода, истоки которой лежат в росписи бытовой утвари и старообрядческой иконописи, занесенных сюда с русского Севера и Поволжья.

Техника домовых росписей.

...Рассмотрев ряд произведений уральской домовой росписи, можно выявить особенности технических и художественных приёмов. Роспись, как правило, выполняли на ярком цветном или светлом фоне. Из красок наиболее употребительными были сурик, охра, медянка, белила. Поверхность перед росписью грунтовали мелкой шпатлёвкой, при необходимости затыкая куделью щели, затем ошкуривали и «набивали землю», «наводили зянец» т.е. окрашивали фон, для чего пользовались пигментами, в т.ч. местными – белым, желтым, красным, синим, которые растирали на олифе собственного приготовления из конопляного или льняного масла. Получившееся покрытие отличалось большой прочностью и сильным блеском.

Фон окрашивали несколько раз: если расписывали по белой земле, то четыре: сначала грунтом из белил с творёным мелом, а затем три раза белилами. После каждой окраски сушка длилась одни сутки. Если роспись делали по какому-нибудь другому фону, то было достаточно трёхразовой окраски.

У мастера в ходу были инструменты, обычные для любого живописного промысла: каменная плита и курант-пестик для растирания красок, круглые щетинные, величиной с кулак кисти для малярной «покраски», тонкие для росписи, для нанесения подмалевка использовали заячью лапку и пальцы, для графических разработок – гусиное перо.

Гамма росписи была ограничена несколькими цветами: красным (киноварь, охра красная, сурик, бакан), желтым (охра, крон желтый), синим (кобальт, берлинская лазурь), зелёным, изредка тёмно-коричневым. Обязательно белый и черный: первый для моделировки форм, второй для приписок, графических элементов.

Техника росписи отличалась простотой. После предварительного определения мотивов и композиций делали подмалёвок основных – цветов, бутонов, листьев, последовательно от более крупных к мелким. Затем производили их моделировку, во время которой одни, в соответствии с замыслом превращались в цветы, другие в бутоны и листья. Моделировку делали белилами, если подмалевок цветной, или какой-либо другой краской, если он белый. **Обмакнув конец кисти в нужные цвета краску и вращая её вокруг оси округлым мазком, за одно движение преобразовывали подмалёвок в ягоду или лепесток цветка.**

Благодаря этому приёму, сохранявшему и развивавшему традиции травных росписей 17-18 вв, получались мягкие переходы от цвета к цвету.

По словам мастера М. И. Хохолина, чтобы написать цветок, сначала наносили красное пятно, потом по его краю белый цвет кромкой кисти. Вокруг подмалёвка могли быть коричневые зубцы, а в середине одновременно белой и красной красками делали несколько радиальных мазков: «надёргашь в серединку», - говорили мастера. Яблоко представляло собой округлое пятно белой краски, обведенное красной краской.

Листья – зелёные, если фон красный или голубой, при белом фоне – желтые и красные. По их поверхности проводили белые «жилки». В тех местах, где нужно было быстро заполнить плоскость, писали «царские кудри». В процессе развития скорописи, моделировку «белильными оживками», свойственную народным росписям, заменили «разживками» или широко распространённым вариантом этого приёма «разбелом», **во время которого белила брали на край кисти, предварительно обмакнутой в краску другого, основного цвета. Кистью проводили таким образом, чтобы белила шли по внешнему краю мотива. Благодаря постепенному переходу к белилам, чистые, не всегда гармонизированные цвета смягчались, происходил объединение живописной поверхности. Заканчивали роспись приписки и травки, разбивающие чёткие контуры форм, повышающие орнаментальность мотивов и связывающие их с фоном.**

Размеры основных мотивов различны, они зависят от расписываемой плоскости: цветы диаметром 3-14 см, ягода 1,5-4 см, но чаще встречаются цветы диаметром 8-10 см, ягоды 2 см. варианты листьев многочисленны. Построение композиции основывается на системе модулей, каковыми являются естественные мерительные инструменты маляра – кисть руки (ширина её), палец (толщина его). Они тесно связаны с модулями крестьянского жилища и традиционной утвари (пядь, локоть). Типичное соотношение элементов цветок-лист-ягода 1:2/3:1/4. Такое соотношение даёт типичную для народного искусства крепость форм и пропорциональных членений, изменение соотношений ведет к забитости либо к облегченности композиций.

Со временем на простенках красного угла, двери, Голбце писали древо жизни, на стенах подпорожья, красного угла напротив входа, кутного угла, дощатой перегородке – «сады», разрастающиеся кусты или ветки, на потолке,

на полатах – уравновешенные композиции с кругом в середине и группами цветов по углам, на узких и длинных деталях (брусе полатей, матице) – гирлянды.

Выделяя изобразительными средствами конструктивно важные части интерьера, мастера тем самым выделяли их функциональность. Например, усилие столба, поддерживающего венцы, подчеркивалось упругим движением нарисованного побега. Панно, как правило, окружали красочным обрамлением, контрастным к цвету фона; у рамочных конструкций поэтому же принципу окрашивались обвязки и филенки. Особо выделяли двери и окна: если стороны косяка, обращенные в проем, были синими, то смотрящие в избу – красными, наряду с этим на профилированные края досок дополнительно наносили чередующиеся цветные отводки. Благодаря таким несложным приемам достигалось единство цветового решения всего интерьера, в котором тщательно соблюдалось соподчинение отдельных частей – от распределения первоначальной окраски до последнего росчерка.

Содержание росписей.

...Исследование архитектуры народного жилища позволяет раскрыть семантику отдельных его частей. Одухотворение, уподобление дома живому существу, функции оберегов, приписываемые скульптурно обработанным деталям (охлупням, куричикам), способствовали сохранению его древнего внешнего и внутреннего облика. Отзвуки языческих культов учёные видели в изображениях коней и солнечных розеток, берегинь и деревьев. Присутствие в творчестве мастеров 19-20 вв. столь древних по происхождению образов объяснялось стойкостью крестьянской художественной традиции, малой подвижностью сельской жизни, причем много старых черт сохраняется лишь в качестве бессознательной традиции...

Известную информацию о круге представлений крестьянина дают загадки. Много народных загадок связано с природой и её явлениями, в них окружающий мир рисуется знакомыми образами, в виде частей дома и предметов быта.

«Синие потолчины золотыми гвоздями приколочены» (ночное небо и звезды).

«Из окошка в окошко – золото веретёшко» (солнечный лучик).

«Вырос в поле дом, полон дом зерном, стены позолочены, ставни позолочены, ходит дом ходуном на столбе золотом» (колос и стебель).

«Золотое решето чёрных домиков полно» (подсолнечник).

«Две сестрицы в ряд бегут, вместе не сойдутся» (колеи дороги).

«Стоит баба на юру, руками машет, а что съест, тем и люди сыты» (ветряная мельница).

«Стоит Арина выше овина, клонится, не переломится» (журавль колодца).

«Сто один брат, все в один ряд вместе связаны стоят» (забор).

«Два братца под одной шляпой стоят» (ворота с двускатной крышей).

Больше внимания уделяется матице:

«Золотой мост на семь верст».

«Мать в избе, рукава на дворе».

«Лютая свекровь семью стережет, свекровь рассердится – семья разбежится».

Метко замечена зависимость от матицы потолочного настила:

«Семьдесят семь Семёнов, одна мать Матрёна».

«Сто молодых на одном головище спят».

О двери:

«Два братца рядом стоят, вместе не сойдутся, врозь не разойдутся».

Печь:

«Стоит Матрёна здорова, ядрёна, пасть открывает, что дают, глотает».

В уральских росписях соблюдается уходящая в глубокую древность символика правого и левого. Во многих мифологиях и обрядах левая сторона соотносится с женским началом, а правая с мужским. Это находит подтверждение в обряде сватовства, невеста в своем причете говорит: «Уж мужеский пол стань по правую руку, женский пол стань по левую руку».

Данное исследование проведено В. А. Барадулиным в книге: «Народные росписи Урала и Приуралья» (крестьянский расписной дом). Ленинград 1988 г.

Подготовка деревянной основы под роспись.

1. Подготовка материала.

а) выбор «белья» - деревянная заготовка.

Для росписи применяется древесина сосны, берёзы, осины, кедра, растущих в Сибирском регионе.

Доска, предназначенная для росписи, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время. В настоящее время сушка древесины ускоряется искусственным образом в особых сушильных.

Художественные магазины и салоны представляют художнику широкий выбор изделий различных форм, размеров и материалов для росписи.

б) подготовка доски или другого деревянного изделия к грунтовке заключается в следующем. Дерево смачивается водой и высушивается. Изделие после высыхания становится шершавым и шкурится наждачной бумагой «нулевкой». Процесс повторяется 2-3 раза до достижения гладкой бархатной фактуры поверхности изделия.

Если на доске есть какие-нибудь выбоины, то эти изъяны следует исправить. Для этого можно использовать профессиональные шпатлевки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

в) для дальнейшей обработки доски под левкас необходим, прежде всего, грунт или клей ПВА.

Если роспись будет выполняться по естественной текстуре дерева, то достаточно проклеить изделие разведенным клеем ПВА, затем просушить и тщательно шлифовать.

г) для окраски фона можно применять морилки, темперные краски, гуашевые краски.

2. Выполнить роспись согласно разработанной или традиционной композиции красками, соответствующими покрытию деревянной основы.

3. Отделка выполненного изделия.

Для отделки расписного изделия используются лаки, пригодные к использованию в быту, прозрачные, стойкие, глянцевые или полу глянцевые, (алкидные, ПФ).

Старый способ прозрачной отделки: воск-уайт-спирит (скипидар) в одну часть расплавленного на водяной бане воска добавляют две части растворителя и хорошо размешивают.

Список рекомендуемой литературы:

1. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. – М., 1970.
2. Алферов Л. Учебный курс. Технологии росписи. – Ростов-на-Дону. 2000.
3. Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. – Л., 1988.
4. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. – Свердловск, 1982.
5. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная живопись горнозаводского Урала. – Свердловск, 1987.
6. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М., 1986.
7. Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. – М., 1975.
8. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. – Л. 1986.
9. Богуславская И.Я. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. – Л., 1981.
10. Василенко В.М. Заключительная дискуссия о семантике // Декоративное искусство СССР. – 1975. – №3
11. Воронов В.С. Крестьянское искусство. – М. 1924.
12. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М., 1984
13. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. – М., 1983
14. Махмутова Х.И. Роспись по дереву: Пособие для учителей: Сб. научн. трудов НИИХП / Под ред. Н. В. Черкасова. – М., 1981.
15. Народное искусство и современная культура. Проблема сохранения и развития традиций / Под ред. М.А. Некрасовой, К.А. Макаровой. – М., 1991.
16. Некрасова А.И. Народное искусство как проблема коллективного и индивидуального, традиции и новизна // Проблемы народного искусства. – М., 1982.
17. Павловский Б.В. декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. – М.
18. Пряник, прялка и птица Сири / Под ред. С.К. Желоговой. – М., 1983.
19. Соколова М.С. Роспись по дереву №3: Семантика уральской народной росписи по дереву. – Магнитогорск, 1997.
20. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов / Сост. И. Я. Богуславская. – Л., 1981.

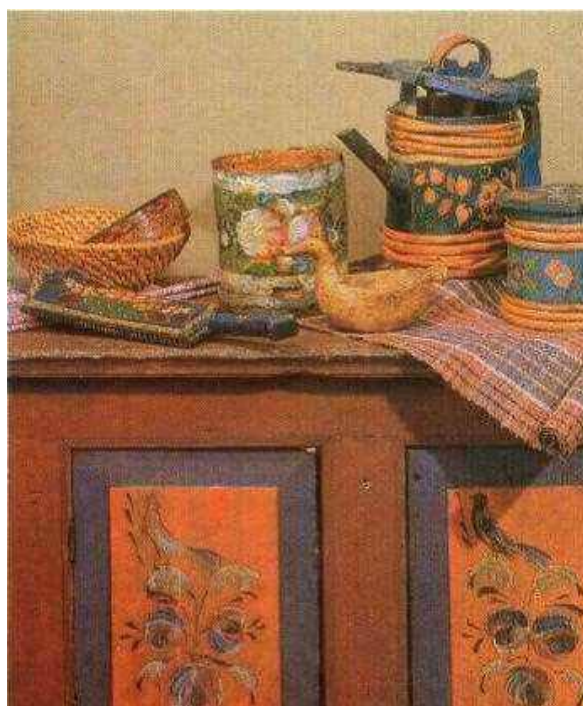
Список используемой литературы:

1. Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. – Л., 1988
2. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. – Свердловск, 1982.
3. Основы художественного ремесла: Практическое пособие для руководителей школ, кружков / Под ред. В.А. Барадулина. – М., 1979.

Иллюстрации

Илл. № 1
Павлов И., Залещиков Я. Грядка, фрагмент росписи, 1909.
Красно – Вишерский р-н, д. Ратегова

Илл. № 2
Расписная утварь на столе – залавке. XVIII – начало XX вв.

Илл. № 3
Детская прялка. Начало XX в. Ильинский р-н, с. Дмитриевское. Прялка.
Рубеж XIX – XX вв. Пермский р-н, д. Гари

Илл. № 4
Павлов И. Вислый шкаф, роспись дверки Рубеж XIX-XX вв.
Красновишерский р-н, д. Ратегова.

Илл. № 5
Домовая роспись. Русская усадьба. XIX вв.

Изделия

Преподаватель ДШИ №10 г. Иркутск
Летягина Оксана Анатольевна. «Чайный домик»
Иркутск 2020 г.

Преподаватель ДШИ №10 г. Иркутск
Летягина Оксана Анатольевна. Панно «Георгины»
г. Иркутск 2019 г. , 25 см

Преподаватель ДШИ №10 г. Иркутск
Летягина Оксана Анатольевна. Панно «Нежность»
Иркутск 2019 г., 25 см

Урало-сибирская роспись
Клышан Регина. Панно «Стрекоза». Бамбук
ДШИ №10 – 2020 г

Преподаватель ДШИ №10 г. Иркутск
Летягина Оксана Анатольевна. «Уточка»,
«Куропатка»
Иркутск 2020 г.

Преподаватель ДШИ №10 г. Иркутск
Летягина Оксана Анатольевна. «Три кошечки и котик», Иркутск 2019 г.

Преподаватель ДШИ №10 г. Иркутск
Летягина Оксана Анатольевна. «Пугало», «Роза» Тонированная бумага, Иркутск 2020 г.

Учебный эскиз

Эскиз Урало-сибирской росписи
Гылыкова Амелия.
ДШИ №10 – 2020 г

Эскиз Урало-сибирской росписи
Передня Полина.
ДШИ №10 - 2020 г.

Эскиз Урало-сибирской росписи
Калачёва Дарья.
ДШИ №10 - 2020 г.

Эскиз Урало-сибирской росписи
Галкина Алиса.
ДШИ №10 - 2020 г.

Эскиз по мотивам Урало-сибирской росписи
Хулуев Владислав.
ДШИ №10 - 2020 г.

Эскиз Урало-сибирской росписи
Петрова Алина.
ДШИ №10 - 2020 г.

Раздел 5. Скульптура

Методическая разработка «Декоративная скульптура рыбы, выполненная в пластовой технике»

*Зебарова Т.Ю. преподаватель,
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» города Иркутска*

Пояснительная записка

Методическая разработка представляет собой описание хода выполнения задания «Декоративная скульптура рыбы, выполненная в пластовой технике».

Это задание входит в программу по учебному предмету «Скульптура». Возраст обучающихся 14-15 лет.

Тема рассчитана на два занятия.

Работа состоит из нескольких этапов, итогом которых является стилизованная фигура рыбы, выполненная в пластовой технике из глины.

За последние десятилетия одним из наиболее популярных способов изготовления художественной керамики стал способ лепки из глиняного пласта. Именно этот способ помогает, по возможности, более полно раскрыть природные свойства и пластическую сущность материала, предоставляя при этом возможности свободной импровизации, полета мысли и фантазии исполнителям.

Освоение этого способа помогает раскрепощению учащегося, отходу его от реального образа к стилизованному, ведет к развитию образно-ассоциативного мышления, учит неординарно думать.

Приемы работы с глиняными пластами позволяют создавать изделия необычной формы. На первый взгляд, учащимся прием изготовления кажется простым и быстрым, но работа с пластами требует определенных навыков и умений, внимания и аккуратности. В методической разработке рассматриваются способы стилизации и этапы лепки декоративной рыбы выразительными средствами пластовой техники.

Задание 1. «Стилизованная рыба». Линеарный рисунок.

Тема: Стилизация

Объект: Рыба

Время исполнения: 3 - 4 учебных часа

Цель: создание декоративного образа рыбы для дальнейшей лепки из глины

Задачи:

Развивающие:

- развитие фантазии и воображения
- развитие творческого отношения к работе
- развитие эмоциональной сферы.

Обучающие:

- приобретение умения перерабатывать реалистическую форму в декоративную, используя приемы стилизации
- приобретение умения декорирования формы.

Воспитывающие:

- воспитание интереса и любви к декоративному искусству
- формирование положительной самооценки.

Оборудование для преподавателя

Примеры творчества современных художников (фотографии), работы учеников из натюрмортного фонда, реалистическое и стилизованное изображение рыб (фотографии), схема поэтапной переработки объекта.

Материалы для учащихся

Фотографии рыб (морские, аквариумные), бумага для эскизов (альбом), простой карандаш, резинка, калька.

Ход урока

1. Организационная часть
2. Сообщение темы и цели урока
3. Теоретическая часть
4. Практическая работа

Организационная часть

Подготовить бумагу, простые карандаши, резинку.

Теоретическая часть

Занятие начинается с объявления темы и вопроса, что такое стилизация.

Учащиеся вспоминают и называют основные способы стилизации, которыми они пользовались на уроках скульптуры.

Выслушав, преподаватель дает точное определение стилизации, если ответы были не полными.

Термин «стилизация» трактуется как «декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы с помощью ряда условных приемов».

Основная цель стилизации — это преобразование реалистичного изображения в выразительный и эмоциональный объект.

Способы стилизации наиболее подходящие для нашего задания:

- превращение объемной, реалистичной формы в плоскостную и упрощение конструкции
- обобщение формы с изменением абриса
- добавление деталей отсутствующих в натуре.

На примере работ художников выявляем, совместно с учащимися, отличие изображения реалистичного от стилизованного (рис.1).

Практическое задание

Перед учащимися ставится задача, применив приемы стилизации найти выразительный силуэт рыбы и декоративное решение внутри формы.

Придуманные узоры должны гармонично сочетаться с силуэтом. Линии могут быть прямые, угловатые или наоборот, округлые, плавные.

В альбоме разрабатываем несколько вариантов зарисовок небольшого размера простым карандашом.

Следующим этапом работы, после утверждения эскиза, становится выполнение линейного рисунка выбранной рыбы в размере будущей объемной фигуры. Форма не должна быть перегружена мелкими деталями, так как в лепке это будет сложно выполнить.

После выполнения итогового эскиза, изображение необходимо перенести на кальку. Калька дает нам возможность быстро и точно перевести нарисованный эскиз на пласт глины.

Задание 2. Лепка стилизованной рыбы

Тема: пластовая техника

Объект: Рыба

Время исполнения: 3 - 4 учебных часа

Цель: применив пластовую технику слепить стилизованную рыбу

Задачи

Образовательные:

- изучение возможности пластичности глины
- продолжение знакомства учащихся с технологией изготовления изделия из пласта
- формирование практических умений работы с пластом.

Развивающие:

- формирование представлений о связи и взаимодействии объемной скульптуры с окружающей средой
- формирование интереса к творчеству современных художников керамистов.

Воспитательные:

- воспитание, усидчивости и трудолюбия
- воспитание веры учащихся в свои собственные силы и стремления к самостоятельной творческой деятельности.

Оборудование и материалы

Для учителя

Образцы изделий из натюрмортного фонда, эскизы учащихся, фотографии рыб.

Для учащихся

Глина, образцы изделий из натюрмортного фонда, эскизы переведенные на кальку на предыдущем уроке, скалка, деревянные рейки, бельтинг, деревянные шпажки для перевода изображения рыбы с кальки на глину, стеки, вода.

Ход урока

1. Организационная часть
2. Теоретическая часть
3. Практическая работа
4. Заключительная часть

Организационная часть

Подготовка рабочих мест учащихся для работы с глиной: убрать лишние предметы, положить на стол планшеты, на планшет пленку или сырую ткань (чтобы пласт не сох), наполнить банку водой, положить необходимые для работы стеки.

Теоретическая часть

На предыдущем занятии была проведена подготовительная работа.

Используя приемы стилизации, натуралистичное изображение рыбы было переработано в декоративное.

Выполненные эскизы стилизованных рыб переведены на кальку.

Калька экономит время и дает возможность быстро, точно перевести рисунок рыбы на пласт глины.

Практическая работа

Прежде чем приступить к практической работе, необходимо вспомнить принципы работы с глиняным пластом (познакомились с этой техникой мы во втором классе) и инструментами, которые могут понадобиться.

Для того, чтобы раскатать равномерный пласт необходимой толщины нужны две рейки, скалка и бельтинг (ткань, на которой раскатывается глина, чтобы не прилипнуть к поверхности стола).

На раскатанный пласт укладывается калька. При помощи деревянной шпатель (или другого заостренного предмета) изображение переводится на глину (вдавливающими движениями по линиям рисунка).

Работаем с абрисом и внутренним наполнением формы (узоры). Затем убираем кальку и стеклом вырезаем рыбу по силуэту.

Работать необходимо на целлофане или сырой ткани во избежание пересыхания пласта.

Далее, замыкаем края силуэта рыбы и работаем с декором. Контррельефные линии должны быть четкие и аккуратные (рис.3). Очень важно учитывать глубину линии. Она не должна быть слишком глубокой, так-как можно прорезать (травмировать) пласт и в дальнейшем рыба развалится.

Работать надо быстро. Если пласт пересохнет, то при выгибании появятся трещины.

Далее, мы аккуратно ставим рыбу на ребро и используя пластичность глины выгибаем. Получившийся изгиб туловища должен быть интересен со всех сторон, так как эта работа относится к круглой (объемной) скульптуре (рис.4,5).

Для того, чтобы рыба не заваливалась необходимы плавники, они являются опорой и декоративным элементом для рыбы. Выполняются также из пласта и крепятся на шликер с обеих сторон туловища (рис.4).

Данная работа может быть, как украшение для интерьера, так и утилитарной вещью. Если добавить «карман», то рыбу можно использовать, например, как подставку для карандашей, кистей и т.д. (рис.6)

Для того чтобы его сделать, также раскатывается пласт и повторяются этапы работы с калькой. Лучше, если он будет немного тоньше чем для туловища рыбы.

«Карман» может заменить один из боковых плавников, он придаст работе дополнительную устойчивость. Необходимо следить за тем, чтобы при креплении он не прилегал плотно к туловищу. Сделать дно для «кармана» можно из того же пласта, что и карман.

После завершения лепки необходимо внимательно посмотреть на работу со всех сторон (круговой обзор), поправить форму рыбы и узоры, если в этом есть необходимость. Рыба не должна заваливаться, а контррельефные линии декора должны быть четкими.

В этой методической разработке предлагается лишь один из вариантов решения творческой работы. Если в дальнейшем предполагается обжиг работы, то после обжига в контррельефные линии можно забить керамическую краску.

Будет работать как контур.

Хорошо будет смотреться роспись. А также для декорирования изделия можно использовать фактуры (рис.6,7).

Заключительная часть

Перед завершением урока педагог предлагает сделать просмотр и проанализировать результат работы.

Беседа с учениками: самооценка качества выполненных изделий.

Вывод

На уроке скульптуры, изготавливая изделия из глины предложенным способом, преподаватель одновременно решает несколько задач в образовательной и воспитательной деятельности, а учащийся имеет возможность глубже изучить пластические качества материала. А благодаря выразительным средствам пластовой техники имеет возможность создать работу неповторимой формы.

Словарь специальных терминов

Бельтинг – ткань для раскатывания глины.

Шликер – жидкая глина для склеивания деталей.

Абрис - линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.

Гармония – в изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.

Образ – форма художественного мышления. Материал действительности, переработанный творческой фантазией художника.

Силуэт – очертания, плоскостное изображение предмета или человека.

Стилизация – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов.

Эскиз – подготовительный набросок произведения, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

Утилитарный - имеющий практическое назначение или направленный на достижение практических целей.

Литература

1. Волков Б.С., Детская психология в вопросах и ответах / Б.С. Волков, Волкова Н. В.-М.: Сфера, - 2002. – 256с.
2. Рос Д. Керамика: техника, приемы, изделия \ Долорос Рос. – М.: АСТПРЕСС КНИГА, 2003. – 144с.
3. Бурдель Э.А. Искусство скульптуры/ Э.А. Бурдель. - М.: Искусство, 1968.- 309с.
4. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. Пособие/ М.Т. Ломоносова. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. -202, (6) с.: ил.
5. fi.pinterest.com

Приложение

Рис.1 (фото художников-керамистов)

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8

Раздел 6. Пленэр

**Методическая разработка занятия по учебному предмету
«Пленэр» ДПОП «Живопись» по теме
«Экскурсия и её роль в учебно- познавательном процессе
учащихся младших классов 10-11 лет»**

*Домашонкина Яна Евгеньевна, преподаватель
Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» города Иркутска*

Пояснительная записка

Выбор темы методической разработки обусловлен желанием научить детей наблюдать за окружающим миром, изучая его, смотреть на все происходящее глазами художника, пытаясь затем свои чувства и мысли передать изобразительно. Это одна из самых главных задач преподавателя детской художественной школы. С особой остротой указанная задача встает в младших классах, так как у ребят еще слишком мало знаний, навыков и опыта. Поэтому они очень нуждаются в активном руководстве со стороны преподавателя. Универсальность данной работы объясняется тем, что данная тема, задачи знакомства учащихся с работой на пленэре и применение законов работы на открытом воздухе актуальны и могут быть реализованы при обучении по дополнительным общеразвивающим программам, где возраст обучающихся 10-11 лет

Эффективность занятия обеспечивается тщательной подготовкой. К эффективным условиям организации художественной деятельности детей можно отнести следующие:

а) построение учебного процесса на основе гуманизации обучения детей; б) создание художественно обогащённой среды, предполагающей сотворчество и ситуацию успеха деятельности детей.

Цель: наблюдение и изучение солнечного состояния на основе конкретного городского пейзажного мотива с последующим выполнением композиционных этюдов.

Задание на экскурсии: Обратить внимание на особенности работы на открытом воздухе. (Свет теплый, тени – холодные), Знакомство с понятием «Световоздушная перспектива»

Задание в классе: Выполнить цветовой этюд, на основе полученной информации и эмоциональных впечатлений, передающих состояние солнечного дня.

Тема: Городской пейзаж в солнечный день.

Время исполнения: 4 часа (2 часа теории, 2 практики)

Необходимо учитывать весь ход работы: выбор места, куда совершается экскурсия, продолжительность по времени, маршрут, время года и суток, погодные условия, транспорт

Задачи:

Развивающие:

-Внести разнообразие и радость в учебную практику детей

-Знакомство учащихся с конкретным природным состоянием и пробуждение желания проанализировать его характерные особенности

- Развитие фантазии и воображения, творческого отношения к работе, художественного вкуса.
- Развитие композиционных навыков
 - Дать ребятам возможность активного сотворчества друг с другом и с педагогом в ходе совместных наблюдений и рассуждений.
- Знакомство учащихся с работами мастеров, созвучными предлагаемому заданию.

Обучающие

- Приобретение опыта работы в приучении детей работать внимательно быстро, активно.
- Умение творчески осмысливать полученные от природы впечатления и выразительно их передавать на изобразительной плоскости.

Воспитывающие:

- Воспитание дружеских отношения внутри коллектива.
- Воспитание активного сотворчества друг с другом и с педагогом в ходе совместных наблюдений и рассуждений.

Оборудование для преподавателя в классе: Примеры работ художников на тему «солнечный день», мольберт, планшет, бумага, карандаш, резинка.

Материалы для учащихся в классе: мольберт, планшет, А3 лист бумаги, простой карандаш, резинка.

Ход урока. 1. Организационная часть.

2. Сообщение темы и цели урока

3. Объяснение темы

Первое, с чего надо начать – это постараться заинтересовать учащихся предстоящим занятием, основной составной частью которого является экскурсия. Для этого о необычном проведении занятия детям сообщается заранее, чтобы ожидание обещанного их как-бы «подогревало».

Когда же наступит время данного занятия, то прежде чем идти на экскурсию, с учащимися необходимо целенаправленно побеседовать, чтобы вести их на «волне заинтересованности» и желании наблюдать, изучать окружающий мир. У каждого преподавателя для этого могут быть свои способы и методы. Например, им могут быть предложены как бы загадки для художников (как и за счет чего можно передать ощущение солнечного дня на картине?), которые они должны будут «отгадать» во время экскурсии и затем по своим наблюдениям и впечатлениям выполнить выразительный композиционный этюд.

Наглядный материал перед экскурсией демонстрировать не следует, чтобы не сбить собственной инициативы, наблюдательности и самостоятельности открытий учащихся.

Во время экскурсии следует использовать каждый момент для того, чтобы помочь детям увидеть и почувствовать окружающий мир.

Весь ход занятия можно разбить на несколько этапов:

1 этап. На экскурсии ребята наблюдают за состоянием солнечного освещения архитектуры и вместе с преподавателем анализируют проявление световоздушной перспективы в городском пространстве.

Ученикам дается определенное время на то, чтобы изучить предложенный их

вниманию пейзажный мотив с разных точек, предполагая свою будущую композицию. Затем все дети собираются вокруг преподавателя и начинается совместная беседа-рассуждение, во время которой каждый учащийся делится своими наблюдениями –отгадками. Педагог должен в это время позаботиться о том, чтобы все принимали активное участие в беседе, и чтобы всё проходило на радостном эмоциональном подъёме. После этого важно обобщить наблюдения детей и обратить их внимание ещё на те признаки солнечного состояния, которые они не заметили по каким-либо причинам.

2 этап. Возвращение в школу. Ребятам предлагается показ соответствующих репродукций и работ из методического фонда, посредством которых они могут проверить свои наблюдения и посмотреть, как другие художники решают аналогичные задачи.

3 этап: практическая работа- учащиеся должны за оставшееся от занятия время (2 часа) выполнить композиционный этюд на основе увиденного мотива и полученных во время экскурсии впечатлений и знаний. В качестве материала для исполнения работ предлагается гуашь или фломастеры.

4 этап: Анализ работ. Просмотр.

подведение итогов-желательно провести совместно с учащимися на мажорном звучании, поочередно рассматривая и анализируя композицию каждого учащегося. Для закрепления полученных знаний и навыков желательно в следующем задании по композиции предложить учащимся такую тему, при выполнении которой они могли бы их применить.

Словарь специальных терминов.

Гармония-связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве-сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. Гармония благоприятно влияет на зрительское восприятие.

Абрис-линейные очертания изображаемой фигуры ее контур.

Образ-форма художественного мышления. Материал действительности, переработанный творческой фантазией художника.

Палитра-дощечка, на которой живописец смешивает краски.

Фон-любая среда, находящаяся за объектом, задний план изображения.

Эскиз- подготовительный набросок произведения, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

Световоздушная перспектива-это пространство и «воздух» в картине. Смысл заключается в следующем: Чем дальше от нас предмет, тем больше воздуха между нами и предметом.

Список использованной литературы:

- 1.Голубева О.Л. Основы композиции. Москва.Искусство,2004
- 2.Меерович М.И. Технология творческого мышления. Москва,1989
- 3.ШороховЕ.В.Композиция.Просвещение.Москва,1986
- 4.Джеймс Гарни Цвет и свет. Издательство «Эксмо»2014
- 5.Импрессионизм.Художественные направления и стили. Москва «Олма-пресс»2004
- 6.Паола Рапелли, Альфредо Паллавизини Гении искусства. Ван Гог Москва «Омега»2009
- 7.Серия «Великие художники. Левитан» Москва «Директ-Медиа»2009