

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа им.Н.Н.Лаврентьевой»

Сценарий урока
«Гамма чувств есть гамма цветовая».
для учащихся первого класса ДХШ
по дисциплине «Станковая композиция»

Автор: Цыганкова Елена Александровна
(первая квалификационная категория)
преподаватель МБУ ДО «ДХШ им.Н.Н.Лаврентьевой»

Сценарий урока по станковой композиции

Цель урока: познакомить с общим цветовым тоном композиции, с цветовой гаммой, с контрастами светлотными и тепло- холодными, с нюансами, с цветовым ритмом.

Задачи:

- **образовательные:** учить подмечать изменчивость состояния природы в зависимости от освещения и в разных ее состояниях: утром, вечером, в полдень, сумерки, в солнечный или ненастный день и т. д., познакомить с разнообразием пейзажных сюжетов; углубить представления детей о возможностях цвета; учить детей смело выражать чувства изобразительными средствами, продолжать изучение законов и приемов композиции, продолжать овладение техникой работы графическими материалами и гуашевыми красками.
- **развивающие:** развивать художественную фантазию и вкус; формировать навыки работы с художественными материалами; совершенствовать навыки применения цвета в создании художественного образа; закрепить интерес к работе цветом; развивать навыки владения мазком; развивать способность к творческому самовыражению; развивать умение вести диалог; развивать ассоциативное и образное мышление, творческое воображение;
- **воспитательные:** воспитывать эстетический вкус, любовь к природе, формировать эстетическое отношение к произведениям искусства; укреплять межпредметные связи (литература, музыка, история искусств).

Универсальные учебные действия:

Личностные:

- умение использовать для достижения своих творческих замыслов образный язык изобразительного искусства,
- умение, используя художественно-выразительные средства, создавать новые образы путём преобразования уже известных,
- умение эстетически воспринимать окружающую природу.

Познавательные:

- умение самостоятельно искать и решать художественно-творческие задачи с целью передачи настроения в пейзаже средствами живописи;
- умение сравнивать произведения музыкальные и живописные,

Коммуникативные:

- умение пользоваться языком изобразительного искусства,
- умение высказывать свое мнение,
- умение выслушивать мнение своих товарищей

Регулятивные:

- умение работать по предложенной учителем последовательности выполнения задания,
- умение планировать свою деятельность;
- умение обдумывать замысел, выполнять работу в материале,
- умение оценить результат своего труда.

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

Формы работы: фронтальная, индивидуальная.

Межпредметные связи: музыка, литература, история искусств.

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

Оборудование урока:

- а) для учителя: экран, ноутбук, карточки-задания для практической работы учащихся, мольберт, бумага А4, кисти, гуашь, палитра, баночка с водой, салфетки;
- б) для учащихся: бумага формата А4, кисти, баночка с водой, палитра, гуашь, тряпочка или салфетка.

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 «Различные состояния природы, неба», цветовой круг.

Репродукции: И. Левитан «Золотая осень» 1895, «Осенний пейзаж» 1898, «Осень. Туман» 1898, «Осенний день. Сокольники» 1879, И. Остроухов «Золотая осень» 1886, А. Саврасов «Осень» 1871, И. Шишкин «Осень» 1892, Ф. Васильев «Болото в лесу. Осень» 1871-1973, А. Шильдер «Овраг» 1915, М. Нестеров «Осенний пейзаж» 1906, И. Грабарь «Рябинка» 1915, «Рябины и березы» 1924, К. Сомов «Осень» 1905.

Материалы для урока: бумага, карандаши, гуашь.

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

Словарь: «Общий тон», «Цветовая гамма», «Палитра художника»

Музыкальный ряд: П. И. Чайковский из цикла «Времена года» - «Октябрь. Осенняя песнь».

Этапы урока:

- 1.Организационный момент (3 мин.)
- 2.Проверка домашнего задания (12 мин.)
3. Вводная часть занятия. Эмоциональный настрой (5мин)
4. Знакомство с новым учебным материалом (10 мин.)
5. Показ репродукций произведений с примерами выраженной цветовой гаммы, контрастов и цветового ритма. (5 мин.)
7. Посещение выставки. Игровая ситуация (15 мин)
- 8.Показ преподавателя ведение последовательности работы (5 мин.)
- 9.Самостоятельная работа учащихся (30 мин.)
10. Рефлексия. Подведение итогов (5 мин.)

Ход урока:

1. Организационный момент (3 мин.)

- Здравствуйте дети. Начинаем наш урок.

Перед началом работы прошу проверить готовность: листы формата А 4, краски, кисти, палитра, вода, тряпочка (Самооценка готовности - дети проверяют готовность к уроку)

2.Проверка домашнего задания (12 мин.)

-Начнем наш урок с проверки домашних зарисовок. Вы самостоятельно выполнили ряд линейных зарисовок в своих блокнотах. (Учитель и дети просматривают, комментируют и анализируют домашние зарисовки свои и одноклассников)

-Все молодцы, выполнили хорошие зарисовки!

3. Вводная часть занятия. Эмоциональный настрой (5мин)

(Эмоциональный настрой - метод эмоционального погружения).

Для введения в художественно-образный настрой нашего урока предлагаю прослушать музыкальное произведение Петра Ильича Чайковского из цикла «Времена года».

- Как вы думаете, о каком времени года нам рассказывает П.И.Чайковский? (Ответы детей: об осени)

-Какое настроение и чувства вызывает у вас это произведение? (Ответы учащихся: печальное, грустное, тоскливое, тихое, загадочное). Как музыканты, художники и поэты могут передать в своём произведении эмоции и настроение? (Ответы детей: музыканты при помощи нот и звуков, поэты при помощи слов и предложений, художники при помощи линий, пятен и цвета).

- Как вы думаете о чем мы сегодня будем говорить на уроке? (правильно: о чувствах, о цвете, т.к мы художники. И постараемся свои чувства выразить цветом)

- Сегодня мы продолжаем изучение цвета и тона в композиции и тема нашего урока: *«Гамма чувств есть гамма цветовая»*.

Педагог предлагает выполнить упражнение: используя гуашевые краски и прослушивая второй раз музыкальное произведение П.И. Чайковского «Октябрь. Осенняя песнь», передайте общий цветовой тон этого музыкального произведения, т.е. ассоциация цвета к этой музыке. Просмотр и анализ упражнения.

4. Знакомство с новым учебным материалом (10 мин.)

- Для передачи того или иного состояния природы большую роль играет верно взятый **общий тон**. Тон в живописи - это степень светосилы цвета, а **общий тон** — общее потемнение или посветление природы в соответствующие моменты дня (так, общий тон сумерек темнее тона дня). Живопись — это передача видимого материала тоном плюс цвет. Если мы рассмотрим понятие «ОБЩИЙ ТОН» на примерах из жизни, то речь человека имеет общий тон, хотя при этом произносятся разные слова и развиваются мысли. Общий же тон речи определяется предметом речи, темой беседы, так и на примерах живописные произведений.

5. Показ репродукций произведений с примерами выраженной цветовой гаммы, контрастов и цветового ритма. (5 мин.)

Теперь я предлагаю вам поработать и проанализировать работы художников осенней тематики. Для просмотра видеоролика дети встают. Педагог показывает короткий видеоролик 2 мин

Педагог предлагает детям определить общий тон ряда работ художников: И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», И. Остроухов «Золотая осень». (Ответы детей: общий тон работ И. Левитана- «Осенний день. Сокольники» более темный, чем «Золотая осень» И. Левитана. А работа И. Остроухова по общему тону из предложенных самая темная)

7. Посещение выставки. Игровая ситуация (15 мин)

После просмотра педагог приглашает детей на выставку, для просмотра и анализа работ педагога учителя Самоходкина Г.А. Выставка проходит в холле детской художественной школы. Игровая ситуация «Я — экскурсовод» (дети поочередно дают характеристику работам на выставке, отвечая на вопросы: **настроение, общий тон, палитра художника, ваши чувства, как зрителя**. Соответственно рассказывая о каждой работе, как

экскурсовод) Например: Перед вами работа «Осень у Покровского монастыря» 2006г. Настроение работы- солнечное, бодрое и звонкое золотой осени. Общий тон работы-

светлый, художник изображает солнечный осенний день. Художник работает на цветовом и тоновом контрасте: синяя речка- охристо- золотая листва дерева, светлое небо- темные ветки дерева.

8. Показ преподавателя ведение последовательности работы (5 мин.)

Педагог показывает, как цветными мазками нужно разложить уже определенный общий тон и цвет.

Определив общий тон работы, вы при помощи гуашевых красок разработайте палитру художника.

9. Самостоятельная работа учащихся (30 мин.)

Каждый ученик получает репродукцию работ художника.

- На формате А5 выполняем цветовую палитру работы художника.

Очень внимательно отнеситесь к анализу цветовой палитры, колорита работы художника.

(Применение новых знаний, закрепление ранее изученного материала, закрепление навыков работы гуашью).

10 . Рефлексия. Подведение итогов (5 мин.)

-Посмотрите, какие интересные по цвету и колориту у вас получились работы. Подводим итоги, анализируем проделанную работу, отвечаем на вопросы:

- Что же такое ОБЩИЙ ТОН работы? – С каким мастерами русской живописи и музыки сегодня познакомились, вспомнили?- 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 5-и бальной шкале. Итог и обобщение проводит учитель. Критерии оценки:

- верное цветовое и тональное решение;
- достижение колористического единства;
- степень эмоциональной выразительности, настроения пейзажа.

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.

Приложения

Краткий анализ работы детей на уроке и результатов урока

Урок проводился в первом предпрофессиональном классе художественной школы, возраст детей – 12 лет. Учащиеся этого класса- дети с высокой мотивацией и подготовленные к художественной деятельности, поэтому урок строится на высоком уровне сложности.

Урок начинается с организационного момента, что является необходимым мероприятием, чтобы подготовить и организовать детей на урок.

Далее проверяется домашнее задание- городские зарисовки. На прошлом уроке с детьми выходили на улицу и выполняли линейные зарисовки. Дома детям предлагалось закрепить умения выполнять данное задание самостоятельно.

Чтобы познакомить детей со сложной и очень важной темой «ОБЩИЙ ТОН» необходимо погрузить в атмосферу осени, вспомнив и музыкальные композиции и работы художников- мастеров живописи.

Ученики самостоятельно формулируют тему урока и ставят цели.

Дети, прослушивая музыку, «пропуская через себя» звуки, определяют не только тему музыкальной композиции, но и улавливают настроение и в первом упражнении пытаются изобразить в цветном пятне свои чувства. Благоприятный психологический климат помогаем создать музыка и технология сотрудничества учитель -ученик, ученик – ученик. Это задание по отзывам детей - интересное и оригинальное.

На следующем этапе «Знакомство с новым материалом» происходит погружение в живописные работы художников. Детям предлагается решить проблемную ситуацию: не обращая внимания на цвет, определить тональность работы и сравнить предложенные работы художников. Задание для детей показалось необычным и достаточно сложным.

Далее смена деятельности: посещение выставки в холле ДХШ Самоходкина Геннадия Андреевича. Организация учебной деятельности проходит со сменой деятельности для учащихся, что в свою очередь очень нравится детям и соответствует всем требованиям построения урока. На уроке оптимально сочетались репродуктивные и проблемные задания, задания для проявления творческого начала ребенка и игровые ситуации.

После детального просмотра и объяснения, дети готовы приступить к самостоятельной работе. Работа проходит на

маленьких форматах, что дает возможность поработать с тоном и цветом предложенных репродукций. Перед началом работы педагог обязательно показывает детям, как делать замес краски, как ставить цветные пятна на бумаге.

Это задание является подготовительным к работе на основном листе по теме «Осень у крыльца». На основании своих зарисовок, домашних набросков, цветовых раскладок, копирования и этюдом осеннего дерева учащиеся на последующих уроках создают ряд эскизов и, выбрав лучший, продолжают работу на основном листе.

Подводя итоги урока, проводим рефлексию – обратную связь, чтобы выяснить, что получилось, что не удалось, что запомнилось и осталось в памяти.

Метапредметный подход утверждает, что создание условий для формирования у детей опыта самостоятельного решения познавательных,

коммуникативных, организационных и нравственных проблем, которые и составляют содержание образования и являются смыслом организации образовательного процесса. И на своих

уроках мы имеем возможности создавать для этого педагогические условия, которые имеют особую личностную значимость.

Есть и ещё один важный аспект – это раздел ФГОС «Портрет выпускника», где перечислены те качества выпускника, развитие которых должна обеспечить современная школа, в нём нет ни одного качества, которое касается знаний теории, конкретных фактов или умения решать узко-направленные задачи в той или иной предметной области. Государству и обществу нужен **креативный и критически мыслящий человек, владеющий основами научных методов познания, мотивированный на творчество, готовый к сотрудничеству и осуществлению учебно-исследовательской, проектной, информационно-познавательной и инновационной деятельности.** А самое главное – подготовленный к осознанному выбору своей будущей профессии.

Методики и приемы применяемые на занятии

- Эмоциональный настрой - метод эмоционального погружения. Один из приемов – непосредственно эмоциональное вслушивание – требует специального внимания учителя и специальной организации (использование литературно-музыкальных композиций с широким включением изобразительного ряда – репродукции картин, слайдов). Главная задача – создание определенной эмоционально-эстетической атмосферы средствами

разных видов искусства, «погружение» учащихся в эту атмосферу, глубокое сопереживание, созерцание. Подготовка и проведение таких уроков требует широкого сотрудничества самих обучающихся.

- Цифровых образовательных инструментов - помогает реализовать на практике идеи, способствующие эффективному решению образовательных задач, вывести обучение на качественно более высокий уровень
- Словесный (беседа, объяснение)
- Проблемные ситуации.
- Метапредметный подход
- Ритмичное чередование видов деятельности;
- Ситуация успеха – эффективный стимул познавательной деятельности. Мотивация создает благоприятные условия для самореализации личности в условиях современного образования. Принципиально значимым является способ воздействия на личность ребенка посредством художественных произведений.

Список литературы

- 1) Неменская Л.А. Статья: «Метапредметный подход на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе» городской методический центр, 2020
- 2) Николай Петрович Крымов- художник и педагог. Статья, воспоминания.- 2-е изд. испр. и доп.-М.:Изобраз.искусство, 1989.-224с.:ил.