Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Азнакаевская детская школа искусств» Азнакаевского муниципального района

Разработка открытого урока по учебному предмету станковая композиция ДПОП «Живопись»

Тема урока: Изображение конфликта в формальной композиции

Преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории Ханнанова Рамзия Марсовна

г. Азнакаево

2024 год

Открытый урок по учебному предмету станковая композиция

ДПОП «Живопись»

Тема урока: Изображение конфликта в формальной композиции

Тип урока: Комбинированный урок (закрепление ранее изученного материала, усвоение нового материала; урок комплексного применения знаний и умений).

Форма урока: Урок-практикум.

Цель урока: Научить созданию формальной композиции; создать условия на уроке для организации деятельности учащихся по изучению нового материала; закреплению пройденного материала; практического применения знаний, умений и навыков.

Задачи урока:

1. Обучающие:

- уйти от клишированного образа, уметь сделать отбор интересного в композиции и уметь применить приёмы и эффекты;
- научить применять цвет для передачи эмоционального состояния конфликта;
- сформировать умение применять контрастные цвета для выражения различных эмоций, чувств, душевного переживания персонажей в изображаемой композиции; для передачи общего настроения композиции
- научить зарисовать идею, мысль.
- уметь терпеливо, поэтапно выполнять работу от эскиза до готовой формальной композиции.
- уметь накапливать зрительные представления и навыки рисования по памяти.
- уметь компоновать, стилизовать, упрощать.
- развить навыки на базе академических знаний и в поиске новых декоративных идей и дизайнерских решений.
- научить использовать современные материалы при решении творческих задач.

2. Развивающие:

- применение сформированных навыков изобразительной грамотности, практических навыков работы в различных изобразительных техниках
- развитие умения выражать в художественных образах творческую задачу, художественный замысел.

3. Воспитательные

- воспитание познавательной активности и самостоятельности;
- воспитание интереса к предмету, к учению.

Организационно-методическое обеспечение урока:

1. Учебно-методическая литература, учебные пособия:
2. Наглядные пособия, таблицы по цветоведению и композиции:
3. Презентации:

3.1. Презентация по учебному предмету «станковая композиция» (примеры работ формальной композиции, работы учащихся).

Оборудование: компьютер, проектор

Материалы для учащихся: формат 30х30 см, акварельные краски, кисточки разной толщины, фломастеры, маркеры, вырезки из журналов с текстурой, гуашь, палитра, клей-карандаш, карандаш, ластик, ножницы, линер, мастихин, скотч

Материалы для учителя: презентация, работы учащихся, экран, проектор, компьютер. В качестве демонстрационного ряда использованы работы учеников Азнакаевской ДШИ.

Методический комментарий. Знакомство с формальной композицией можно начать с 13-15 лет. Упражнения по формальной композиции развивают образное мышление, интуитивное восприятие, умение запечатлеть эмоции. Они дополняют, расширяют и закрепляют на практике теоретические знания учащихся базовых программ по композиции, истории искусств, рисунку. Задания подразумевают освоение особенностей формальной композиции, что в дальнейшем помогает сориентироваться в выборе профессии, связанной с дизайном. Объясняя тему, мы обращаемся к произведениям живописи. В качестве примера используем картины художников, изображающие различные сюжеты. Для выражения эмоционального колорита в формальной композиции, учащиеся используют готовые работы, выполненные на тему «Конфликт. Иллюстрации по известным литературным произведениям». Рассматривая, нужно перебирать ассоциации, впечатления, и вызвать "брожение ума", домысливая образ.

В приложениях 4-6, итоги выполненных работ учащихся 5 класса по 5-летнему сроку обучения.

Список литературы и интернет источники

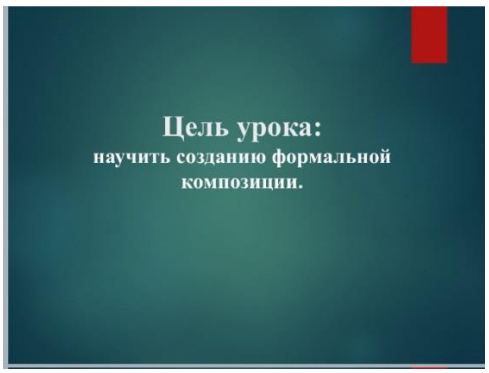
1. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум.-Мн.: Харвест, 1999.-312 с.
2. Фазанова Марина, Рубцова Дарья. Формальная композиция.
3. Декоративное рисование. Методическое пособие. - Магнитогорск, 1998.
4. Лернер П.А. Грамматика композиции. – М., 2007.
5. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение:учеб.пособие для студ.высш.худ.учебных заведений / Г.И.Панксенов.-М.:Издательский центр «Академия», 2007.-144 с., (40) с. Цв. ил.
6. А.Г. Герцева. Основы формальной композиции. Учебно-методическое пособие для выполнения заданий в 1-ом семестре I курса студентам ННГАСУ, обучающихся по дисциплине Академический рисунок по направлениям
7. https://prezentacii.org/prezentacii/izo/66061-formalnaja-kompozicija.html
8. https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/art/877188.pdf?ysclid=lscsze419w922627728

ЭТАПЫ УРОКА

1. Организационный момент
2. Актуализация ранее полученных знаний. (Повторение пройденного материала)
3. Объяснение нового материала
4. Практическая работа. Индивидуальная работа с учащимися
5. Перемена
6. Подведение итогов выполненной работы. Анализ работ
7. Объяснение домашнего задания

1. **Организационный момент**

Слайд 1,2

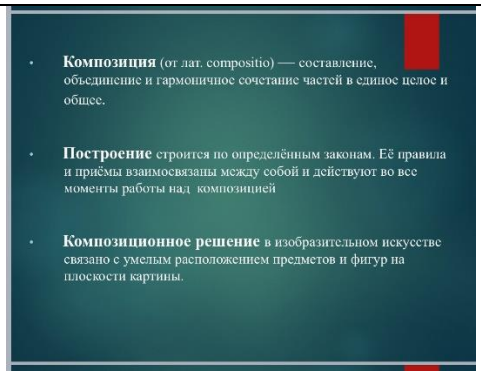
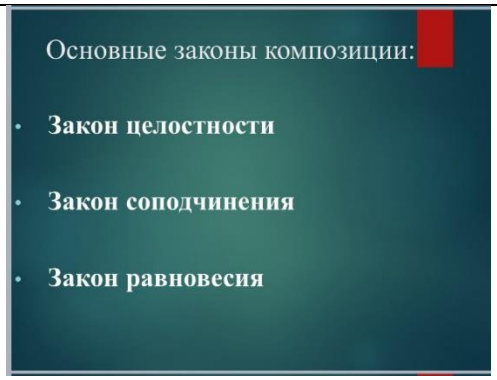


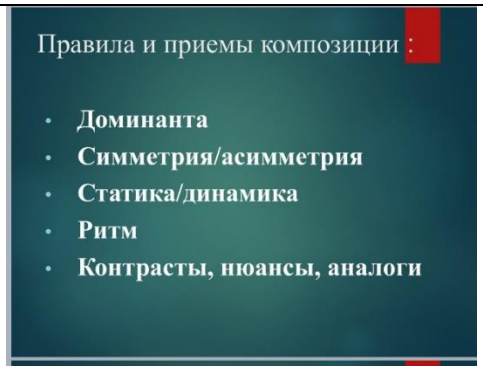
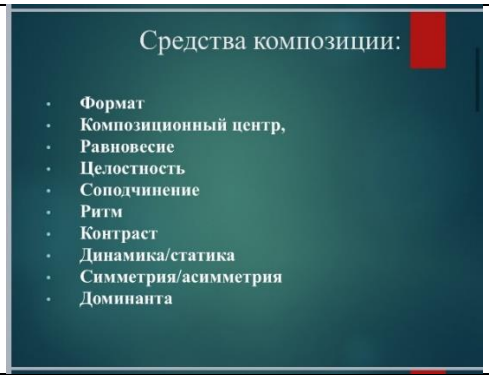
Добрый день! Ранее, на уроках станковой композиции мы рисовали иллюстрации к литературным произведениям на тему «Конфликт». Вы создали иллюстрации по известным литературным произведениям (Приложение 3)

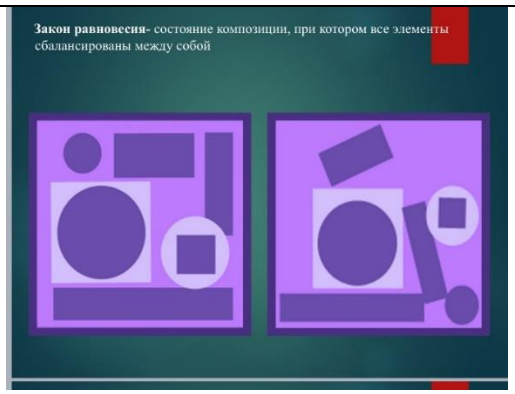
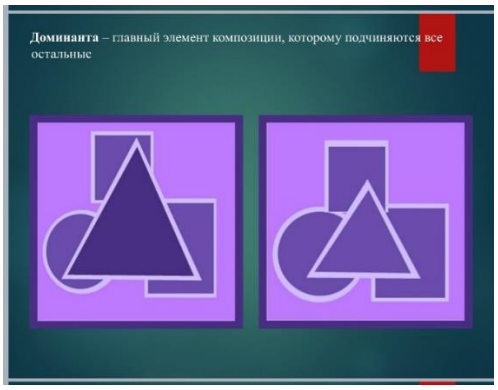
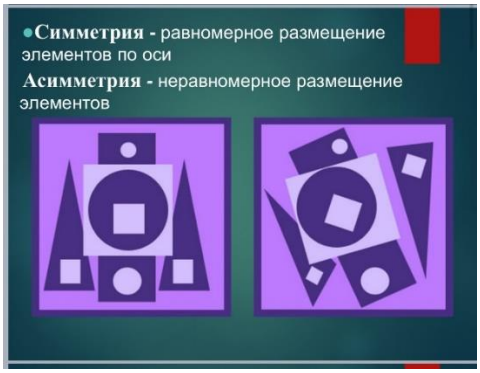
Сегодня мы должны выполнить на уроке формальную композицию на тему «Конфликт». Перед нами стоит задача создания упрощенного, условного, стилизованного изображения, в основе которого лежат фигуры простейшей геометрии.

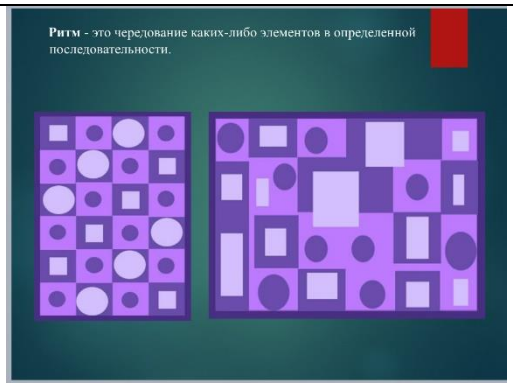
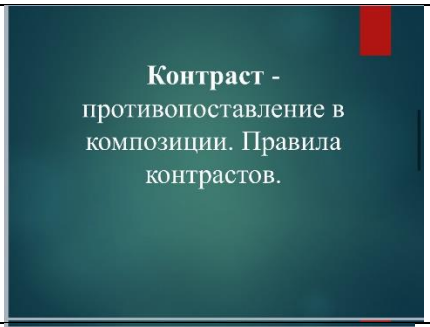
2. Актуализация ранее полученных знаний. (Повторение пройденного материала)

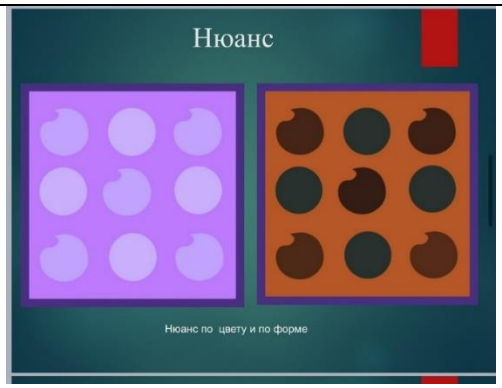
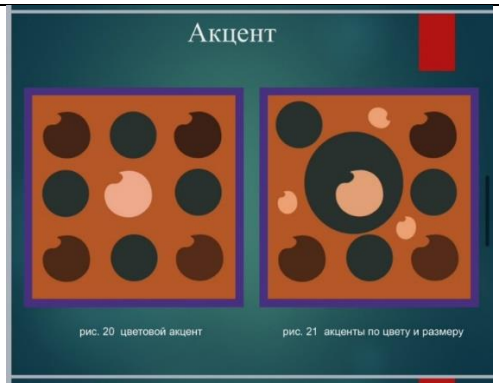
Давайте еще раз вспомним законы, правила, приемы и средства композиции. Для начала мы ещё раз повторим определение «Что же такое композиция?»

Номер слайда	Изображение слайда	По слайду
4		КОМПОЗИЦИЯ - это составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое и общее, подчеркну, это именно сочетание частей в единое целое и общее. ПОСТРОЕНИЕ - В композиции также важно построение, строится композиция по определенным законам, ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией. Так же присутствует в композиции и КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины. Сразу хочу отметить, что композиция всегда есть. Композиционное решение может быть удачным или нет, но композиция присутствует всегда.
5		Основные законы композиции - это **закон целостности**. Объединение элементов, в единое целое. **Закон соподчинения**, подчинение всех элементов изображения доминанте, и **Закон равновесия** (состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой). Чуть попозже мы с вами разберем конкретные примеры. В целом, пока просто запомните, что эти три закона в композиции должны присутствовать всегда.

6		Также имеются ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ. Доминанта – главный элемент в композиции, которому подчиняются все остальные. Симметрия, Асимметрия – равномерное и не равномерное размещение элементов по оси. Статика, динамика. Ритм – это чередование каких-либо элементов в определённой последовательности. Контраст - без него композиция чаще всего не существует. Если отсутствует контраст или конфликт, то, к сожалению, наблюдать за фильмом или за пьесой невозможно.
7		СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ; Формат, Композиционный центр, Равновесие, Целостность, Соподчинение, ритм, контраст, динамика, статика, симметрия, асимметрия, доминанта. Теперь поговорим о понятиях и терминах композиции
8		**Закон целостности** объединение элементов, частей в единое целое. На рисунке, на композиции слева она присутствует и объединена. А на композиции справа, к сожалению, части есть, а целого композиционного решения нет, почему это происходит, мы как раз разберем в средствах композиций чуть- чуть попозже
9		**Закон соподчинения** - это подчинение всех элементов изображения доминанте. Слева картинка - доминанта присутствует, и остальные элементы композиции подчиняются доминанте, а вот справа из композиции убрали доминанту, и в целом закон соподчинения уже не работает. Нет доминанты, нет закона соподчинения

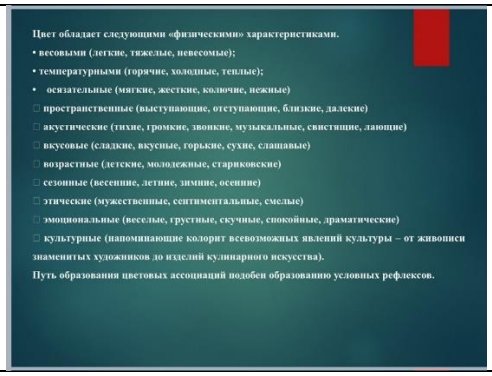
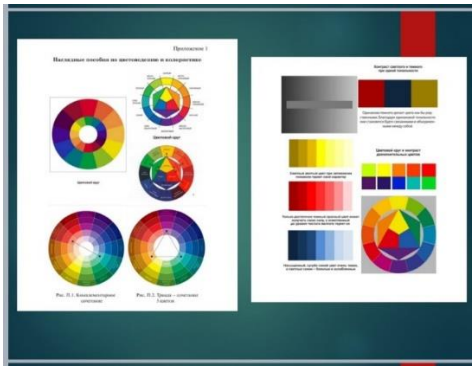
10		**Закон равновесия** - состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. На картинке слева, как раз закон равновесия присутствует, а справа такое ощущение, что все падает и разваливается. Если провести аналогию в законе равновесия, то можно определить, всё, как в реальности, то есть элементы, которые в реальной жизни будут стоять, они точно так же и в композиции будут чувствовать себя очень уравновешенными. А на правой картинке такое ощущение, что верхний блок вот- вот упадет и остальные тоже вот- вот тоже упадут. Динамика присутствует, но, к сожалению, закон равновесия не действует.
11		Доминанта - главный элемент композиции, которому подчиняются все остальные. Слева как раз контрастный. Самый большой треугольник, он и будет являться доминантом, которому все остальные элементы соподчиняются. И как только мы чуть- чуть уменьшили на рисунке справа, треугольник и сделали одинаковым цветом, куда- то пропала его главность. Он стал таким же, как и все остальные. Нет генерала, нет доминанты.
12		Симметрия - равномерное размещение элементов по оси. В данном случае симметрию, можно грубо разделить. Симметрия бывает по горизонтальной и по вертикальной оси. На рисунке слева у нас, как раз присутствует симметрия, а на рисунке справа присутствует асимметрия - это неравномерное размещение элементов вдоль оси, или в принципе неравномерное размещение, но при этом композиция точно так же присутствует

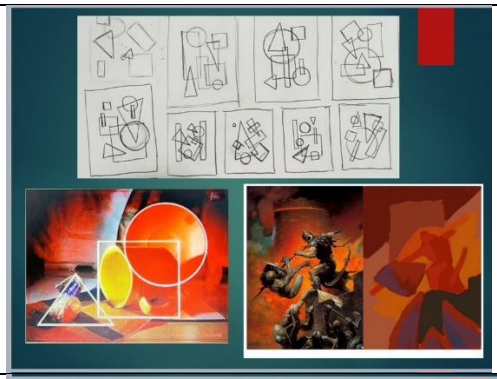
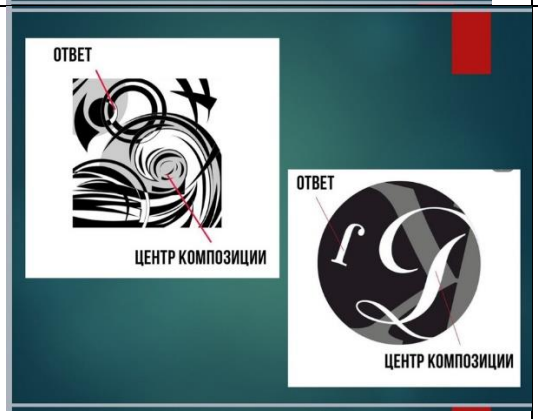
13		Ритм - это чередование каких- либо элементов в определенной последовательности. В данном случае ритм в левой картинке очень четко и хорошо прослеживается, а в картинке справа, ритм вроде бы есть, но он не настолько явный, повторюсь, ритм - это одинаковое чередование каких- либо элементов и должна присутствовать определенная последовательность.
14		Правила контрастов. Контраст - это противопоставление в композиции.
15		Без него композиция чаще всего не существует. Как говорится, если отсутствует контраст или конфликт, то наблюдать за фильмом или за пьесой невозможно. Все самое интересное находится в конфликте, в контрастах, тогда становится сам процесс наблюдения интересным. Так вот, в композиции присутствует несколько видов контраста. Один из них - это контраст по **цвету**. Контрасты, которые мы видим слева и справа присутствуют противоположные цвета.
16		Следующий контраст - это по **размеру и форме**. На левой картинке, как раз контраст по размеру и плюс по тону. На правой картинке, контраст формы, присутствуют угловатые треугольники и мягкие линии некоторых пятен. Это яркий пример контраста формы.

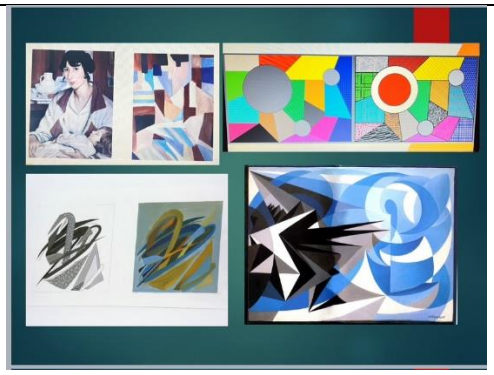
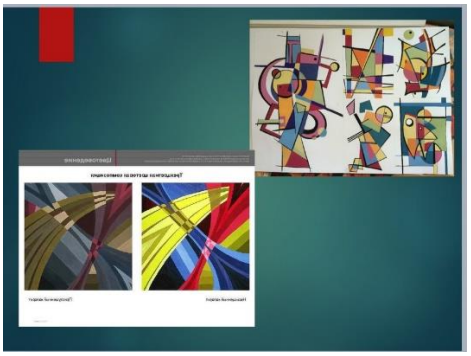
17		Фактура. Её очень часто путают с текстурой. Так вот, фактура - это простые элементы формальной композиции. Линия, пятно, простые фигуры - это как раз то, что создает фактуру. Причем обратите внимание, фактура может быть абсолютно разной. На картинке справа, как раз дана формальная композиция и в ней ярко применена фактура, присутствует и доминанта, и соподчинение. Обратите внимание, фактура может быть, как разреженный, так и достаточно плотным. Эта фактура тоже придает определенный контраст самой фигуре. Фактурой тоже нужно уметь пользоваться.
18		Еще одно средство композиции - это нюанс. Нюанс - это некая изюминка в композиции, которая не влияет в целом на композицию никак, то есть, если его убрать, то в целом композиция никак не изменится. Если его добавить, это будет слегка привлекающее внимание, оттеняющий композицию. С ним композиция становится интереснее.
19		Акцент здесь применен на уровне доминанты, то есть акцент и доминанту часто путают. В чем их различие? Если доминанту убрать из композиции, композиция в целом развалится, это будет уже другая композиция. Если мы убираем акцент, то в целом композиция не разваливается и не изменится, но пропадает что- то такое, привлекающее внимание. Акцент является частью композиции, но он не настолько важен, как доминанта. В данном случае акценты очень хорошо использованы.

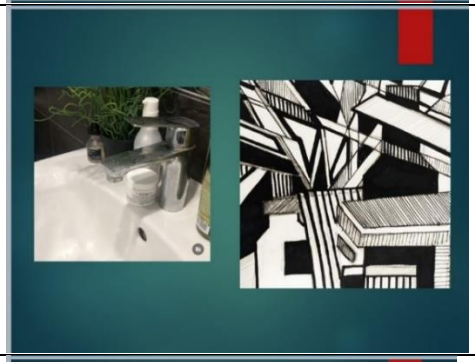
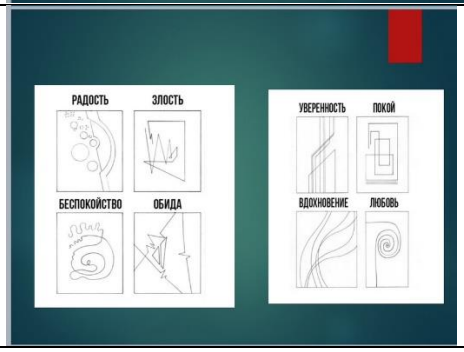
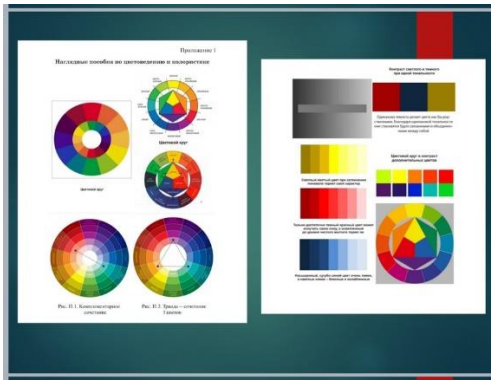
20		Аналоги по форме и по цвету. Аналог - это что- то близкое, то есть близкие значения, близкие формы. К примеру, если мы берем по цвету аналог, то это ближайший цвет. Красный, желтый - ближайшие цвета, поэтому называются аналогом, если по форме, то к кругу ближайший аналог - это многоугольник, к прямоугольнику будет аналогом квадрат, ну и так далее.
	3. Объяснение нового материала	- Вот мы с вами повторили, вспомнили какие правила, законы, приёмы композиции знаем. На этом уроке вы должны будете выполнить формальную композицию, на ранее выполненную работу. Вы её выполняете на квадратном формате 30х30 см. с помощью акварели, гуаши и графическими материалами на ваш выбор, так же можно использовать технику коллажа
21		Итак, для чего же нужна, в принципе, формальная композиция? Формальная композиция - это как упражнение, она строится из линий, пятен, геометрических фигур и выражает логику композиционного построения. Всего лишь логику, никакой причастности к чему- то реальному или связи с реальной жизнью. Она необходима, чтобы в целом разобрать, какие - то картины, какие - то построения, для того, чтобы понять, как двигается наш взгляд, что мы упустили из внимания? Можно сказать, что это некая схема, в которой все очень четко и правильно построено. Формальная композиция позволяет именно разобраться в законах построения художественных произведений.

22		Есть мэтры формальной композиции, такие как Казимир Малевич беспредметная композиция и Василий Кандинский со своей композицией №8, как видите, реальности тут практически нет, зато присутствуют основные законы, правила построения композиций. В формальной композиции важны не сюжет, а исключительно законы и принципы ее собственного построения, пластические формы. Ее содержание абстрактно - формально. Эмоциональное воздействие на зрителя оказывают художественная форма, цветовой и пластический строй произведения. Формальная композиция строится из линий и пятен, она выражает логику композиционного построения. Иногда композицию такого типа называют неизобразительной. Это пространство художественных образов, не существующих в реальности, не имеющих рационально-практической значимости.
23		Элементы любого композиционного произведения — объект и пространство, но в отличие от рассмотренных ранее типов в формальной композиции используются не реально существующие предметы, а абстрактные объекты. Формальные композиции используются в плакатах, оформлении упаковок и этикеток, росписи посуды, гобеленах, при оформлении интерьеров, фасадов зданий, станций метро, торговых центров, театров и т. д. При выполнении такой композиции очень важно использовать такой важный компонент, как цвет.

24		Зрительная информация наиболее объективна, поэтому ассоциации, вызываемые цветом, одинаковы практически у всех людей. Чистые и яркие цвета и их сочетания, характерные для искусства авангарда и народного искусства, вызывают устойчивую, интенсивную реакцию.
25		Ощущения и эмоции, вызываемые каким–либо цветом, аналогичны ощущениям, связанным с предметом или явлением, постоянно окрашенным в данный цвет. Очевидно, различные цвета обладают неодинаковой способностью вызывать психические реакции.
26		Какими физическими характеристиками обладает цвет в композиции, вы прочитаете на памятках при выполнении своей работы (Приложение 1)
27		Контраст — одно из самых сильных выразительных художественных средств. Но формальная композиция – это следующий этап, который чаще называют абстракцией. В нем заложена большая эмоциональная сила не описательностью, не предметностью, а взаимным расположением и формой цветовых пятен.

28		Картина, где много пересекающихся линий и образуемых ими углов, вызывает чувство беспокойства, и, наоборот, там, где глаз спокойно скользит по кривым, или движение имеет волнообразный характер, возникает ощущение естественности, умиротворенности
	4. Практическая работа. Индивидуальная работа с учащимися	
29		Перед тем, как приступить к трансформации вашей композиции в формальную, необходимо решить характер композиции, его эмоциональную составляющую. По характеру композиция может быть статичной или динамичной.
30		Каждая композиция симметрична и асимметрична, и должна иметь свой центр. Что касается симметричной, там он в большинстве случаев складывается сам собой. Но в случае асимметричной, центр надо продумывать. Центр - это та основная часть, вокруг которой строится всё остальное. Та область, куда мы смотрим в первую очередь, смотря на композицию в первый раз. Поддержка центра - это «ответ» центру, вторая область на композиции, куда мы смотрим во вторую очередь. Она всегда меньше чем центр. Остальная часть композиции должна быть в одном стиле с центром, переплетаться, быть в одном движении, ритме. Так же на доске вы можете посмотреть этапы выполнения формальной композиции (Приложение 3). В первую очередь вы расставляете крупные, плоскостные геометрические формы - это и будет вашим центром.

		Затем начинаете добавлять формы направления линиями, фактуры.
31		Для выражения динамики, движения используются: - направление по диагональным линиям; - свободное пространство перед движущимся объектом; - момент кульминации движения. Условия для выражения статики, покоя: - отсутствие диагональных направлений; - минимум свободного пространства; - статичные позы, симметрия, уравновешенность; - вся композиция вписана в простую, плоскую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).
32		При выполнении задания будьте внимательны не допускайте таких ошибок, как; • Заполнение пространство обилием мелких фигур, а мелкие фигуры не славятся тем что могут как-то связаться между собой и образовывать композицию. Поэтому избегайте их на моменте построения. • Масштаб. Они бывают очень крупные очень мелкие. И в том и другом случае сложно определить центр композиции. Когда масштаб мелкий у вас может их преобразоваться целых два, а то и три.. • не должно быть «тоннелей», это такие места, которые образуются между фигурами, с которыми потом очень сложно работать. • В вашей композиции обязательно должен быть повтор того, что у вас

		уже есть. Частая ошибка, рисуют одну форму, потом вторую, третью и это становится сложно связать без потери единства. Поэтому надо использовать не более2 максимум 3 форм чтобы их можно было повторить.
33		На этом слайде можно увидеть реальные фотографии и их формальную композицию
34		
35		У вас на столах лежат памятки, одна из них с характеристиками линий, какими они могут быть на ваших формальных композициях, в соответствии схожести с вашей конфликтной ситуацией.
36		Дальнейшая работа строится по пути обобщения и упрощения форм, усиления цветовых и тоновых контрастов, не забывая о трех основных признаках формальной композиции: **единстве, соподчинении и равновесии.** Последним слайдом является цветовой круг с вариантами контрастов, так же цветовой круг лежит у вас на партах, для удобства пользования.

6. Подведение итогов выполненной работы. Анализ работ

Итак, ребята, время занятия подходит к концу. Сегодня перед вами стояла цель, уйти от знакомых образов, разбудить воображение, суметь сделать отбор интересного в сюжете и уметь применить приёмы и эффекты. Теперь, каждый покажет нам свою формальную композицию, и проведём сравнение и анализ выполненной композиции с оригиналом. Ваша основная тема, это «отражение конфликта литературных сюжетов в иллюстрациях». Эти сюжеты конфликтов вы уже нарисовали, и сейчас вы коротко нам расскажете, какой момент из какого произведения показан. Называете 4 слова, которыми вы руководствовались при выполнении композиции.

Ответ ученицы.

Моя работа выполнена в графической технике, выбрала произведение У. Шекспира «Ромео и Джульетта», про несчастную любовь парня и девушки из двух воюющих семейств – Монтекки и Капулетти. Для выполнения формальной композиции я взяла, такие ключевые слова; юность, любовь, гордость, вражда. И т.д.

Описание передачи эмоции, какие формы и цвета. Выслушать ещё несколько учащихся, по желанию.

Теперь у меня к вам будут вопросы по теме «Формальная композиция»

1. Что нового вы сегодня узнали? Какие новые термины вы услышали?
2. Что такое Формальная композиция?
3. Перечислите три основных закона есть в композиции формальной, станковой?
4. Что вам понравилось в формальной композиции?

Объяснение домашнего задания

Слайд 37

Домашние задание: разобрать композиционную структуру любой живописной картины, на ваш выбор, картина В. Сурикова «Боярыня Морозова» и картина А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя», создать одну собственную формальную композицию. Всем спасибо за внимание и за полученные эмоции от ваших работ!

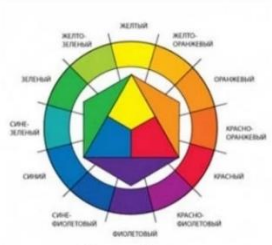
(Памятка) Цвет обладает следующими «физическими» характеристиками.

- весовыми (легкие, тяжелые, невесомые);
- температурными (горячие, холодные, теплые);
- осязательные (мягкие, жесткие, колючие, нежные) – пространственные (выступающие, отступающие, близкие, далекие) – акустические (тихие, громкие, звонкие, музыкальные, свистящие, лающие) – вкусовые (сладкие, вкусные, горькие, сухие, слащавые) – возрастные (детские, молодежные, стариковские) – сезонные (весенние, летние, зимние, осенние) – этические (мужественные, сентиментальные, смелые) – эмоциональные (веселые, грустные, скучные, спокойные, драматические) – культурные (напоминающие колорит всевозможных явлений культуры – от живописи знаменитых художников до изделий кулинарного искусства). Путь образования цветовых ассоциаций подобен образованию условных рефлексов).

Приложение 1

Наглядные пособия по цветоведению и колористике

Цветовой круг



Цветовой круг

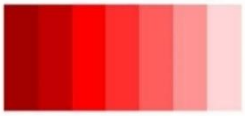
Рис. П.1. Комплементарное сочетание

Рис. П.2. Триада – сочетание 3 цветов

Контраст светлого и темного при одной тональности

Одинакова темнота делает цвета как бы родственными. Благодаря одинаковой тональности они становятся будто связанными и объединенными между собой

Светлый желтый цвет при затемнении поневоле теряет свой характер



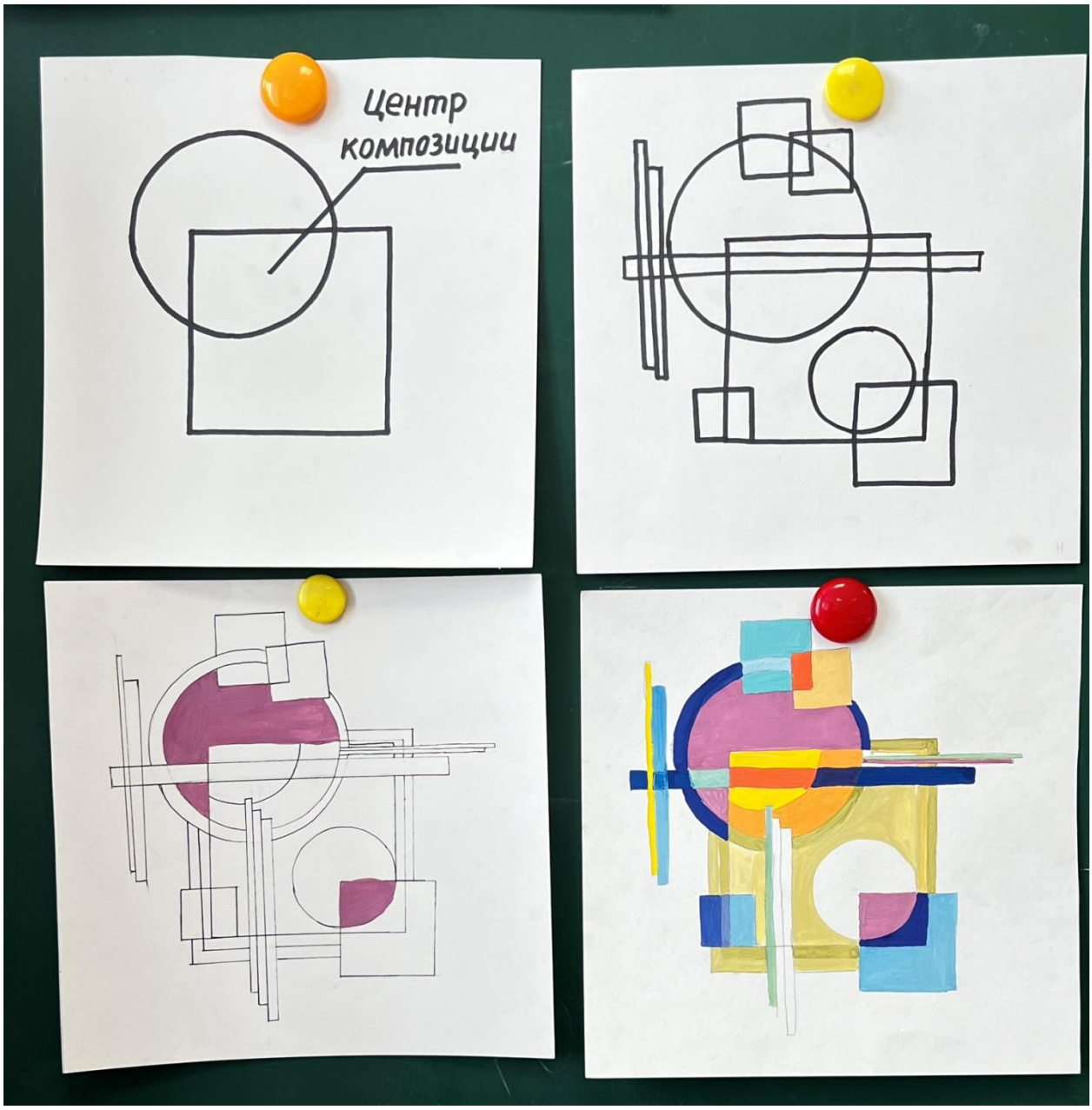
Только достаточно темный красный цвет может излучать свою силу, а осветленный до уровня чистого желтого теряет ее

Насыщенный, сугубо синий цвет очень темен, а светлые синие – блеклые и ослабленные

Цветовой круг и контраст дополнительных цветов

Приложение 3

Этапы выполнения формальной композиции.



Приложение 4

Итоговые работы учащихся.

Иллюстрация и его формальная композиция на произведение

Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней».

Ключевые слова: механизм, время, день, ночь, путешествие

Приложение 5

Иллюстрация и её формальная композиция на произведение

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Ключевые слова: страсть, любовь, смерть, выбор

Иллюстрация и её формальная композиция на произведение

Л. Арден «Четыре дракона»

Ключевые слова: обида, злость, доброта, сила

Приложение 6

Иллюстрация и её формальная композиция на произведение

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»

Ключевые слова: лето, счастье, вдохновение, радость

Иллюстрация и её формальная композиция на произведение

И. Крылов «Осёл и соловей»

Ключевые слова: насмешка, глупость, обида, гордость.