

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ст-цы КРЫЛОВСКОЙ

Открытый урок по предмету
«Композиция станковая»

ТЕМА:

«Композиционный центр в композиции станковой»

1 класс (Живопись)

Составитель:

преподаватель ИЗО

Петров П. Ю.

ст. Крыловская

2023

План-конспект открытого урока по предмету Композиция станковая

Дата: 09.02.2023 г.

Тема урока: Композиционный центр в композиции станковой.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Цель урока: дать учащимся знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.

Задачи урока:

1. Образовательная: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. Примеры их применения в произведениях мирового искусства.
2. Развивающая: развитие умения анализировать произведения искусства.
3. Воспитательная: воспитание усидчивости и аккуратности, организация рабочего места в условиях учебных мастерских. Воспитание эстетического вкуса у детей и интереса к истории искусств.

Методы: практический (упражнение), словесный (беседа), наглядный.

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная, фронтальная.

Материалы и оборудование:

а) для учителя: школьная доска, мел, проектор, экран, ноутбук, репродукции картин, примеры выполнения задания;

б) для учащихся: альбом, карандаш, ластик, кисти, баночка для воды, гуашевые краски.

План урока:

- I) Организационный момент.
- II) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
- III) Актуализация знаний.
- IV) Первичное усвоение новых знаний. Самостоятельная работа учащихся.
- V) Первичная проверка понимания.
- VI) Первичное закрепление знаний.
- VII) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Ход урока:

- I) Организационный момент.

Проверка подготовки учащихся к уроку.

- II) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. (5 мин)

Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами погрузимся в удивительный мир композиции. Цель нашего урока - узнать о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему. Иными словами: мы сможем заглянуть в волшебную мастерскую настоящего художника, в которой создаются произведения искусства путем смешения различных секретных ингредиентов - правил и приемов, с помощью которых мастер управляет восприятием зрителей, созерцающих его шедевр. После чего мы выполним иллюстрацию к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством

цветов.

III) Актуализация знаний.

Что же такое **композиция**?

Слово «композиция» переводится с латинского языка как сочинение, соединение, составление, расположение, связь.

Композиция — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция — важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому.

Композиция - это общий художественный замысел, структура произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею.

Поэтому компоновать — значит строить изображение, т. е. располагать основные его части и элементы по определенной системе, подчинять отдельные части целому, выделять ключевые сюжетные линии, передавать необходимое настроение и соблюдать при этом гармонию.

Создавая произведение искусства, то есть гармонию, необходимо выполнить три ее неперенных условия:

- целостность;
- подчиненность второстепенного главному, то есть наличие доминанты;
- уравновешенность.

Целостность — внутреннее единство композиции. Если изображение или предмет целиком охватываются взглядом как единое целое, явно не распадается

на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность как первый признак композиции (рис. 1).

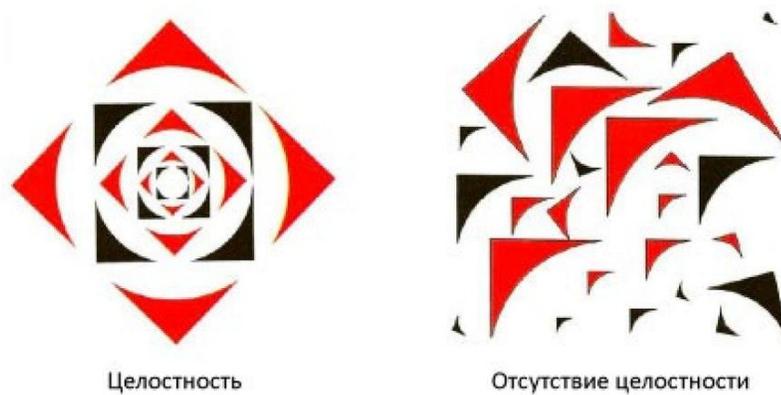

рис.1

Главный элемент композиции обычно сразу бросается в глаза, именно ему, главному, служат все другие, второстепенные, элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассмотрении произведения. Это смысловой центр композиции. Ни в коем случае понятие центра композиции не связано только с геометрическим центром картины (рис.2).

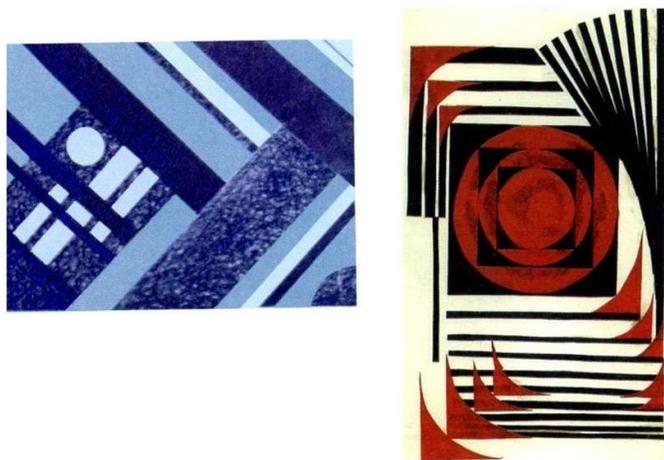

рис.2

Уравновешенность — основа гармонии в произведении. Это такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой.

Однако не стоит путать это понятие с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все взаимозависимо или уравновешено (рис. 3).

рис. 3

Основные средства художественной выразительности композиции которые служат достижению этих трех составляющих: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. С некоторыми средствами мы уже познакомились на предыдущих уроках и сегодня мы рассмотрим такой прием композиции как выделение сюжетно-композиционного центра. Цель любой композиции выразить и передать зрителю определенные мысли, идеи, настроения.

Сюжетно - композиционный центр – это самое главное в произведении,

основной. Это доминанта, которая часто также называют «смысловым центром» или «зрительным центром» картины. Ее «изюминкой» (рис. 4).

рис.4

Он наиболее заметен среди других участков картины и привлекает зрителя быстрее и сильнее, чем все остальное. Второстепенные части подчиняются главному, и не должны вызывать у смотрящего такое же интерес как композиционный центр.

Цельность композиции зависит от способности художника подчинить второстепенное главному, от связей всех элементов между собой. Каждая деталь добавляет что-то новое к развитию замысла автора. Каждый объект в композиции занимает строго отведенное для него место. Из хорошей продуманной картины ничего нельзя убрать, заменить или добавить без вреда для общего замысла. Композиционный центр должен, в первую очередь, привлекать внимание. Доминанта – главный герой. Второстепенные герои и события помогают главному герою раскрыть свои качества (рис. 5).

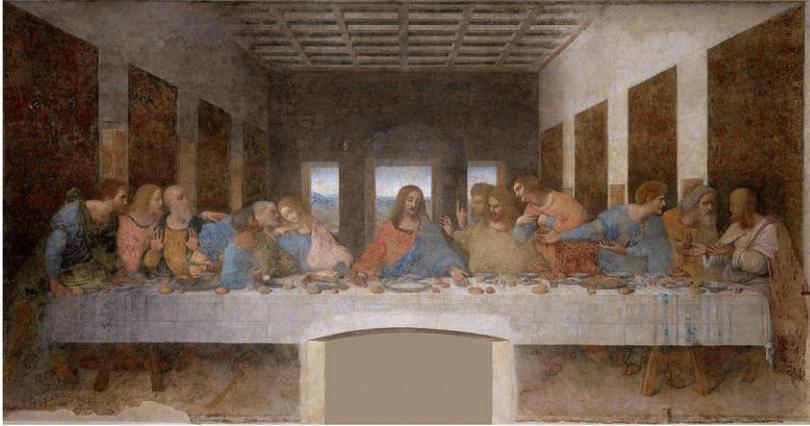

рис. 5

Главный герой всегда выделяется среди остальных и взгляд зрителя первым падает именно на него в грамотно построенной композиции.

Главный герой в композиции есть всегда, но не обязательно это человек. Это может быть животное, растение, постройка, предмет или группа предметов, просто пустое пространство (рис.6).

рис.6

У картины может быть несколько композиционных центров, в то время как геометрический центр один. Несколько композиционных центров художник создает тогда, когда изображает несколько равнозначных по смыслу действий, происходящих одновременно и равных по своей значимости.

Пример: «Утро стрелецкой казни» В. Сурикова (рис.7).

рис.7

Существуют различные способы выделения главного в произведение.
Способы выделения композиционного (сюжетного) центра картины:

1. Размер;
2. Форма;
3. Наличие человека или фигуры с лицом;
4. Выделение композиционного центра с помощью цвета, цветового контраста;
5. Выделение композиционного центра с помощью контраста тона (темное на светлом или светлое на темном);
6. Композиционная пауза.
6. Изоляция главного героя от остальных;
7. Активные «направляющие глаз» линии.

Давайте рассмотрим эти приемы подробнее.

- 1) Выделение композиционного центра размерами.

Пример: Питер Клас «Натюрморт с кувшином из керамики, фужером, селёдкой и хлебом (рис. 8).

рис. 8

2)Выделение композиционного центра Формой. Пример: Сислей «Парк в Лувесьенне» (рис. 9). Домик выделяется среди деревьев прямыми и геометрически правильными линиями.

рис.9

3)Наличие человека или фигуры с лицом. Человеческий взгляд на

подсознательном уровне притягивает фигура или лица людей.

Пример: Г. Климт «Поцелуй» (рис.10).

рис.10

4) Выделение композиционного центра с помощью цвета.

Пример: В. Суриков «Девочка с персиками» (рис.11).

рис.11

Контраст – это противопоставление главного героя остальным персонажам

через его отличие от них. Контраст - сравнение двух противоположных характеристик, которые, находясь рядом, еще больше обостряют и подчеркивают качества друг друга. Пример: Джотто «Поцелуй Иуды» (рис. 12).

рис.12

Яркий плащ Иуды цвета расплавленного золота, обволакивая фигуру Христа, создает ощущение неизбежности происходящего. Два героя, олицетворяющих в себе добро и зло в тесном золотом коконе создают такой мощный заряд напряжения.

3) Выделение композиционного центра с помощью контраста тона (темное на светлом (или наоборот) художник делает главного героя большим и помещает на первый план, создавая эффект масштабности личности и её значимости для истории. Пример: Валентин Серов «Петр I» (рис 13).

рис.13

б) Композиционным центром может быть пустое пространство или другими словами - композиционная пауза. При плотной насыщенности элементами всей поверхности листа, пустота начинает привлекать внимание зрителя.

Пример: Исаак Левитан «Лесное озеро» (рис 14).

рис.14

Пустым пространством может быть кусок чистого неба среди крон деревьев или крыш домов или ровная гладь озера среди буйной растительности в лесу. Но если в плоскости композиционной паузы появляется, какой то элемент (солнце, птица и т.д.), то все внимание зрителя переключается на него, и теперь он становится главным героем, а не само пустое пространство.

7) Главного героя можно выделить и за счет композиционной паузы (пустого пространства между ним и другими героями). Это так называемый прием «изоляции» главного героя от остальных персонажей.

Пример: Александр Иванов «Явление Христа народу» (рис.15).

рис.15

Фигура главного героя отличается по масштабу от других персонажей и выделена пустым пространством, отделяющим его от толпы. Художник создает два композиционных центра, один из которых (фигура Крестителя) подчинен другому (Христу) и указывает на него.

8) Кроме этого взгляд зрителя направляют так называемые направляющие линии в композиции. Цель которых «ввести» взгляд на картинную плоскость, направить его к доминанте, а затем дать возможность рассмотреть всю композицию.

Пример: Валентин Серов «Петр I» (рис. 16).

рис.16

Для гармонического расположения композиционного центра в листе применяют композиционные приемы:

- правило третей. Это когда картинная плоскость листа разделена на 9 одинаковых клеток. Композиционный центр располагают на пересечении этих линий или прямо на них. Пример В. Суриков «Купание лошади» (рис.17).

рис.17

-«Золотое сечение». Золотое сечение –это деление непрерывной величины на две части в таком соотношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине. Иными словами: если вся длинна 100%, то меньший отрезок – 38, 2%. А больший – 61,8%. По этому правилу Композиционный центр располагают на линиях, делящих формат по золотому сечению. Или на «Спирали Архимеда» (рис. 18, 19, 20).

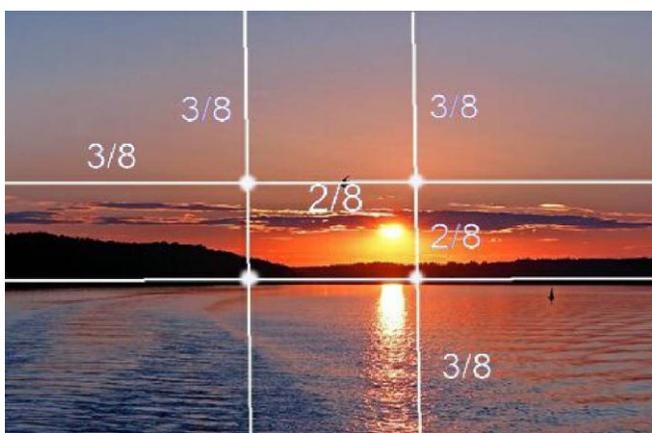

рис. 18

рис.19

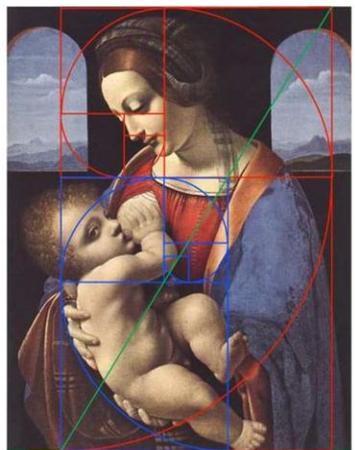

рис.20

- Зацентрированная композиция. Это когда композиционный центр находится в центре листа. Пример Васнецов «Иван Царевич на Сером волке» (рис21).

рис.21

А теперь для лучшего закрепления материала попробуйте сами определить

композиционный центр картины.

Пример: Васнецова «Богатыри» (рис 22).

рис.22

Что здесь происходит? Что или кто привлекает ваше внимание в первую очередь?

Закройте глаза и откройте снова. Куда упал ваш взгляд? Что самое главное и как художник это выделяет?

Молодцы! А теперь перейдем к практической части нашего урока!

IV) Первичное усвоение новых знаний. Практическая часть.

Итак, мы с вами познакомились с правилами выделения композиционного центра. Посмотрели как решают эту задачу разные художники, попробовали проанализировать их работы, а теперь вам нужно будет выполнить эскиз вашей иллюстрации к сказке Пушкина. Но начнем мы с фор-эскиза.

Что же такое фор-эскизы? И чем они отличаются от эскизов?

Фор - эскиз («предшествующий эскизу») – это очень маленький эскиз,

содержащий в себе основную идею картины, в нем заложены основные пластические массы, пропорции, и крупные цветовые отношения. Фигуры очень условные, упрощенные, без проработки деталей. Это схема будущего эскиза, в которой уже найдено место композиционного центра, задан ритм и намечена основная пластика форм. Сегодня мы тоже будем делать фор – эскизы, упрощая силуэт и отбрасывая лишние детали, но сохраняя узнаваемость предметов.

Для выразительности необходимо: использовать не больше 3х цветов, отбросить мелкие детали, упростить силуэт, чтобы фигуры было хорошо видно использовать 3 тона. Светлый – белый, жёлтый. Средний – красный, зелёный, оранжевый, голубой, коричневый. Тёмный – чёрный, тёмно-фиолетовый, тёмно-синий. Светлые силуэты размещаем на тёмном фоне – тёмные силуэты на светлом фоне.

В своей работе необходимо использовать такие средства выражения композиционного центра как:

1. Контраст (противопоставление) - форм (силуэтов), размеров, тона.
2. Композиционная пауза.
3. Изоляция главного героя от остальных.

Мы не будем делать большие эскизы. Лучше придумать много маленьких. Потом выберем один наиболее удачный и будем его разрабатывать. Например: на первом фор-эскизе используйте простой контраст. Сохранив одинаковый цвет и форму предметов, выделите один из них с помощью контраста размера (рис. 23).

рис. 23

На втором - сохранив одинаковый размер и форму предметов, выделите один из них с помощью цвета и тона (рис. 24).

рис. 24

На третьем - попробуйте создать контраст, включающий в себя сразу несколько характеристик – размер, форма, тон, цвет (рис. 25).

рис. 25

Самостоятельная работа учащихся. Преподаватель ходит по классу и контролирует процесс. Работа ведется одновременно с разбором

индивидуальных и общих ошибок.

V) Первичная проверка понимания. Итак, что нового мы сегодня узнали и попробовали на уроке?

Отвечают дети.

VI) Первичное закрепление материала. Преподаватель подводит итоги сказанному учениками.

Правильно! Молодцы! Итак, мы познакомились с таким понятием как композиционный центр, рассмотрели на примерах разные способы его выделения и попробовали на основе полученных знаний создать свои композиции.

VII. Рефлексия (подведение итогов занятия) .

Просмотр и анализ работ с учащимися. Совместное обсуждение ошибок. Выставление оценок.

Итак, мы сегодня узнали много нового и очень хорошо поработали. Все молодцы! Спасибо. До свидания! Желаю всем вдохновения и творческих успехов!

Список использованной литературы:

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи М., 1985.
2. Голубева О.Л. Основы композиции М., 2001.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М, 2006.
4. Паранюшкин Р. В. Композиция, Теория и практика изобразительного искусства., Ростов н/Д, 2005.
5. Шорохов В.В. Основы композиции. М., 1979.