

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» станицы Новопокровской муниципального
образования Новопокровский район

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по предмету: «Станковая композиция»

**на тему: «Создание сюжетной композиции с использованием
родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с
двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на
тему «Друзья».**

3 класс.

Выполнила: преподаватель

МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской

высшей категории

Дедова Ольга Анатольевна

Ст. Новопокровская

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация -----	3 стр.
2. Введение-----	3 стр.
3. Основная часть -----	4 стр.
4. Заключение-----	17 стр.
5. Список используемой литературы-----	17 стр.
6. Приложение-----	18 стр.

Аннотация.

Методическая разработка по предмету «Станковая композиция» предназначена для работы с учащимися 3 класса объединения «Изобразительное искусство» детских художественных школ и художественных отделений школ искусств по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с 5-летним сроком обучения на тему «Создание сюжетной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на тему «Друзья».

Тема урока рассчитана по программе «Станковая композиция» на 16 часов. Урок по предмету «Станковая композиция» проходит по 2 часа в неделю.

Введение.

В методической разработке даны основные понятия о сюжетной композиции: что означает термин **композиция**; основные законы, правила и схемы построения композиции; способы выделения композиционного центра; что такое родственно - контрастные группы цветов и как их находить. Вся тема разбита на поурочные планы с описанием каждого занятия с представлением наглядного материала на каждый урок.

Основная часть

Тип урока: комбинированный с применением ИКТ. (Получение новых знаний и формирование и закрепление способов деятельности)

Цель урока:

Обучающая: изучить на практическом применении понятия «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов.

Развивающая: развитие художественно-творческих способностей обучающихся на основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области создания сюжетной композиции из 3 персонажей.

Воспитательная: - воспитание эмоционально-образного отклика на понимание детьми художественного произведения;

- формирование коммуникативных навыков учащихся в процессе групповой поисковой работы.

Задачи урока:

- изучение возможностей подчинения цвето-тонального решения композиции замыслу,

- поиск эмоционального выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Время:

16 часов (8 занятий по 2 часа).

Наглядные пособия:

- 1) Основные законы и средства композиции.
- 2) Способы выделения композиционного центра.
- 3) Нахождение групп родственно-контрастных цветов.

Презентации: 1) Композиция; 2) наброски.

Материал:

Бумага (формат А2, А3, А4), карандаш, гуашь.

План уроков

Занятие 1.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Теоретическая часть. Изучение нового материала	20 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Проверка понимания нового материала	10 мин.
5. Закрепление темы. Выполнение поисков.	30 мин.
6. Подведение итогов первого занятия	10 мин.

Занятие 2.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа. Выполнение цвето-тональных эскизов к композиции	30 мин.
5. Подведение итогов второго занятия	10 мин.

Занятие 3.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Выполнение работы на чистовой вариант	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа	30 мин.
5. Подведение итогов третьего занятия	10 мин.

Занятие 4.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Выполнение работы в цвете	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа	30 мин.
5. Подведение итогов четвёртого занятия	10 мин.

Занятие 5.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Продолжение работы над заданием	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа	30 мин.
5. Подведение итогов пятого занятия	10 мин.

Занятие 6.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Проработка деталей в работе	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа	30 мин.
5. Подведение итогов шестого занятия	10 мин.

Занятие 7.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Проработка деталей в работе	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа	30 мин.
5. Подведение итогов седьмого занятия	10 мин.

Занятие 8.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию	5 мин.
2. Завершение работы над заданием	30 мин.
3. Физминутка	5 мин.
4. Практическая работа	30 мин.
5. Подведение итогов восьмого занятия	10 мин.

Занятие 1.

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2. Теоретическая часть. Изучение нового материала.

Тема урока: «Создание живописной композиции с использованием родственно-контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство на тему: «Друзья».

Что такое «композиция»? Слово «композиция» означает «составление» или «сочетание». Художники, создавая произведения графики, живописи, скульптуры, находят конкретные отношения предметов и пространства, размещают фигуры и определяют их место, чередуют линии и пятна, устанавливают их пропорции и размеры. Весь этот процесс и называется «композицией».

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции – это все что необходимо для её создания.

Чтобы составить композицию нужно знать и применять определённые правила.

Вспомним, что это за правила:

- а) связь изображения с форматом,
- б) связь изображения с размером,
- в) равновесие в композиции.

Всякое изображение ограничено краями плоскости или объема и имеет свой размер и формат. Определение формата и размера является одним из первых элементов композиции. Сегодня мы рассмотрим и повторим, что такое композиционный центр. В любой композиции, будь то декоративная или станковая, нужно выделить композиционный центр. В композиционном центре художник располагает главного героя, главную сцену, к которой он

хочет привлечь внимание зрителя. Всё второстепенное должно быть подчинено тому главному, что входит в композиционный центр. Компонуя группы людей, предметы и отдельные части изображения автор исходит из художественной идеи и общего замысла композиции. Так, например, чтобы передать глубокие движения души, сложные переживания людей, художники чаще всего стремятся выдвинуть фигуры на первый план, ограничить пространство, отказаться от изображения многих деталей и окружения, чтобы ничто не отвлекало от восприятия облика персонажей. Например, увеличивает размер главного героя по сравнению с остальными, портрет Ф. Шаяпина работа художника Б.М. Кустодиева (приложение 1). Выделяет его цветом, делая его контрастным по сравнению с другими элементами композиции, картина художника П.А. Федотова «Сватовство майора» (приложение 2). Использует месторасположение, выделяющее главное, картина С.А. Мамбеева «В горах» (приложение 3).

Выделяет главное при помощи фактуры или формы, смещая композиционный центр в любую сторону от геометрического центра холста, если это требует сюжет произведения; располагая второстепенные элементы композиции таким образом, что они привлекают внимание зрителя к композиционному центру картина В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» (приложение 4).

Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т.п.). В этом можно убедиться, рассмотрев картины: И. Вишнякова «Портрет Ксении Тишиной» (приложение 5), Н. Пуссен «Аркадские пастухи» (приложение 6), Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте» (приложение 7) и т.д.

3. Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,
- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,

5) поднимемся на носочки.

Теперь приступим к работе.

4. Проверка понимания материала.

Подведём итоги к сказанному. Какими выразительными средствами можно выделить композиционный центр? (цветом, формой, размером, расположением). На таблицах нам показаны схемы выделения композиционного центра, рассмотрим и проанализируем их.

5. Закрепление темы.

Игра «Собери сюжет». Класс делится на группы. Из предложенных 3-х форматов бумаги выбрать один и из предложенных вырезанных персонажей составить композицию и дорисовать среду маркерами (*приложение 8*).

Выполнение поисков. Практическая работа.

Выполнение поисков к композиции.

Класс делится на группы по 3 человека, и каждая группа придумывает действие, а весь класс делает наброски и зарисовки по 10 минут.

6. Подведение итогов первого занятия.

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Доработка найденных образов и композиционных сюжетов. Какие интересные работы у нас получились. Выбираем наиболее удачные работы. Разбираем ошибки, делаем замечания.

Занятие 2

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2. Изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа цветов».

Прежде чем приступить к выполнению цвето-тональных эскизов к композиции, повторим основы цветоведения.

Что такое цветовой контраст – это цвета расположенные в цветовом круге друг на против друга, например, контрастные цвета жёлтый и фиолетовый, зеленый и красный и т.д.

Что такое «цветовая гармония»? *«Цветовая гармония, как писал А.С. Зайцев («Наука о цвете и живопись», 1986г.) в большинстве случаев представляет собой приятное для глаз, красивое сочетание цветов, предполагающее определённую согласованность им между собой. Порядок, соразмерность и пропорциональность».*

Цветовая гармония – это закономерное сочетание цветов на плоскости, в пространстве, вызывающих положительную психологическую оценку с учётом всех их основных характеристик: цветового тона, светлоты, насыщенности. Самый простой способ подбора цветов в цветовом круге – представить себе равнобедренный треугольник над кругом. Это тип подбора цветов называется «триадной схемой».

Что такое «Родственно-контрастные группы цветов»?

- 1) Выделяются три группы цветов по сочетанию – родственные, родственно-контрастные и контрастные.

Родственные цвета располагаются в одной четверти цветового круга и имеют хотя бы один общий цвет, например, жёлтый, оранжевый и жёлто-красный. Существуют четыре группы родственных цветов:

- а) жёлто – красные
- б) красно – синие
- в) сине – зелёные
- г) зелёно – жёлтые (*приложение 9*).

При этом в сочетании не должно быть одновременно двух контрастных цветов, например, жёлтого и синего.

Родственно-контрастные цвета располагаются в двух соседних четвертях цветового круга и имеют один общий (главный) цвет, два других составляющих цвета – взаимно-дополнительные. Существуют четыре группы родственно-контрастных цветов:

- а) жёлто – красные и красно – синие,
- б) красно – синие и сине – зелёные,
- в) сине – зелёные и зелёно – жёлтые,
- г) зелёно – жёлтые и жёлто – красные (*приложение 10*).

При работе над поисками к композиции будем использовать одну из групп родственно – контрастных цветов.

3. Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,
- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,
- 5) поднимемся на носочки.

4. Практическая работа. Выполнение цвето-тональных эскизов к композиции.

Обучающиеся выполняют эскиз к заданной сюжетной композиции из ранее выполненных набросков. Первый эскиз выполняется в тоновом решении на две тональности: светлый и тёмный, постепенно добавляя серые тона. Обучающийся должен понимать, что у него главное и выделить его тоном. Второй эскиз к композиции делается на основе первого, выбирая самостоятельно родственно- контрастную группу цветов.

5. Подведение итогов второго занятия

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Доработка найденных образов и композиционных сюжетов. Какие интересные работы у нас получились. Выбираем наиболее удачные работы. Разбираем ошибки, делаем замечания.

Занятие 3

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2. Практическая работа. Выполнение работы на чистовой вариант.

Из выполненных вариантов эскизов выбирается один с более точной передачей темы сюжетной композиции. Найденное в предварительных

эскизах решение важно без потерь перенести в окончательный вариант. В этом процессе часто теряется точность пропорций элементов композиции, выразительность пятна, верная расстановка акцентов. Поэтому нужно ответственно относиться к этому этапу работы над композицией, внимательно анализировать учебную работу. Важно не только перенести с увеличением найденное решение в предварительном эскизе, но и предать его выразительностью. Например, с увеличением размера композиции требуется, как правило, большая деятельность над проработкой форм и деталей. Перевести композицию в большой формат можно при помощи деления на квадраты (модульная сетка).

3.Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,
- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,
- 5) поднимемся на носочки.

4. Практическая работа.

Обучающиеся продолжают работать над переносом эскиза на рабочий лист. Прорабатываются и уточняются детали сюжетной композиции. Уточняются пропорции фигур по отношению к формату листа.

5.Подведение итогов четвёртого занятия.

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Доработка найденных образов и композиционных сюжетов. Какие интересные работы у нас получились. Разбираем ошибки, делаем замечания.

Занятие 5

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2. Практическая работа. Продолжение работы над заданием.

Продолжаем работать над композицией цветом. Степень выделения каждого элемента композиции должна соответствовать степени его важности. Начинаем работать с переднего плана, возможно с фигур людей. Это связано с более ярким впечатлением в начале работы с более точной проработки наиболее важных персонажей композиции, именно это даст контрастное выделение композиционного центра. Если контраст получится максимальным, то лучше чтобы он был на переднем плане, так мы получим иллюзию воздушной перспективы. Все остальные планы композиции и детали делаются более сглажено и прорабатываем в мягких тонально-цветовых отношениях.

3.Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,
- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,
- 5) поднимемся на носочки.

4. Практическая работа.

Обучающиеся продолжают работать над сюжетной композицией.

5.Подведение итогов пятого занятия.

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Разбираем ошибки, делаем замечания.

Занятие 6

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2.Практическая работа. Продолжение работы над заданием.

Продолжаем работать над сюжетной композицией. На этом этапе задача обучающегося постараться максимально разобрать работу по цвету, при

этом, не забывая о воздушной перспективе: чем дальше в пространстве расположен объект, тем мягче берём его в цвете.

3.Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,
- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,
- 5) поднимемся на носочки.

4. Практическая работа.

Обучающиеся продолжают работать над сюжетной композицией. В процессе работы может остаться много недоделанных «белых пятен». Ведь при увеличении эскиза, работа может получиться небного пустоватой, её можно наполнить деталями, которые требуют конкретизации.

5.Подведение итогов шестого занятия.

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Разбираем ошибки, делаем замечания.

Занятие 7

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2.Практическая работа. Продолжение работы над заданием.

Продолжаем работать над сюжетной композицией цветом прорабатывая детали (фактуру почвы, растительность, декор зданий и т.д.). Ведём сравнительный анализ композиции соблюдая воздушную перспективу.

3.Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,
- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,
- 5) поднимемся на носочки.

4. Практическая работа.

Обучающиеся продолжают работать над сюжетной композицией.

5.Подведение итогов седьмого занятия.

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Разбираем ошибки, делаем замечания.

Занятие 8

1. Организационная часть. Подготовка к занятию.

Проверка готовности обучающихся к уроку. Сообщение темы и плана урока.

2.Практическая работа. Продолжение работы над заданием.

Продолжаем работать над сюжетной композицией цветом. На последнем этапе обучающий должен проверить цветовые и тональные отношения, решить эффекты освещения, добиваться определённого эмоционального состояния в работе. Учащиеся должны довести работу до состояния завершенности, стремиться к получению интересного колорита и обобщить её, не потеряв при этом свежесть того же восприятия, что и в эскизе.

3.Физминутка.

Перед началом практической самостоятельной работой давайте дадим отдохнуть нашим глазам.

- 1) сделаем наклоны туловища в разные стороны,

- 2) руками упражнение «Ножницы»,
- 3) закроем глаза, откроем, посмотрим вдаль, затем на кончик своего носа, снова вдаль и так 5 раз,
- 4) покрутим головой рисуя буквы алфавита,
- 5) поднимемся на носочки.

4. Практическая работа.

Обучающиеся продолжают работать над сюжетной композицией.

5. Подведение итогов восьмого занятия.

Экспресс выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Разбираем ошибки, делаем замечания по завершению работы.

Заключение.

Учебный процесс необходимо оснастить наглядными материалами, репродукциями работ художников. В процессе работы над сюжетной композицией обучающиеся должны использовать свои натурные наброски и зарисовки, должны осваивать последовательность ведения работы, а также знать основные законы композиции. Сложность выполнения сюжетной композиции для учащихся в цветовом плане заключилась в работе с ограниченной палитрой цветов. Результативность обучения оценивается конечным вариантом работы. Главное нацелить детей на отличный результат.

Список используемой литературы.

1. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» М., 1981 г.
2. Голубева О.Л. «Основы композиции» М. 2004г.
3. Волков Н.Н. «Композиция в живописи» М. «Искусство», 1977г.
4. Зайцев А.С. «Наука о цвете и живописи» 1986 г..
5. Соколова Н.М. «Основы композиции» М., 1998г.
6. Соколова О.Ю. «Секреты композиции для начинающих художников» М., Астрель; АСТ, 2005 г.
7. Чудова А. «Композиция и перспектива» М. 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Б.М. Кустодиев. «Портрет Ф. Шальягина»

Приложение 2.

П. Федотов. «Сватовство майора».

Приложение 3.

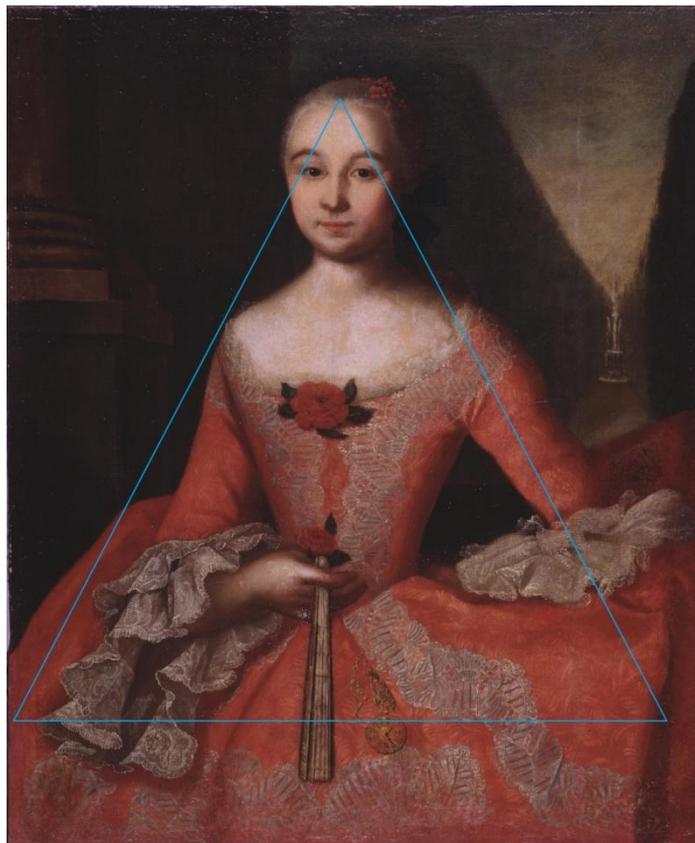
С. Мамбеев. «В горах».

Приложение 4.

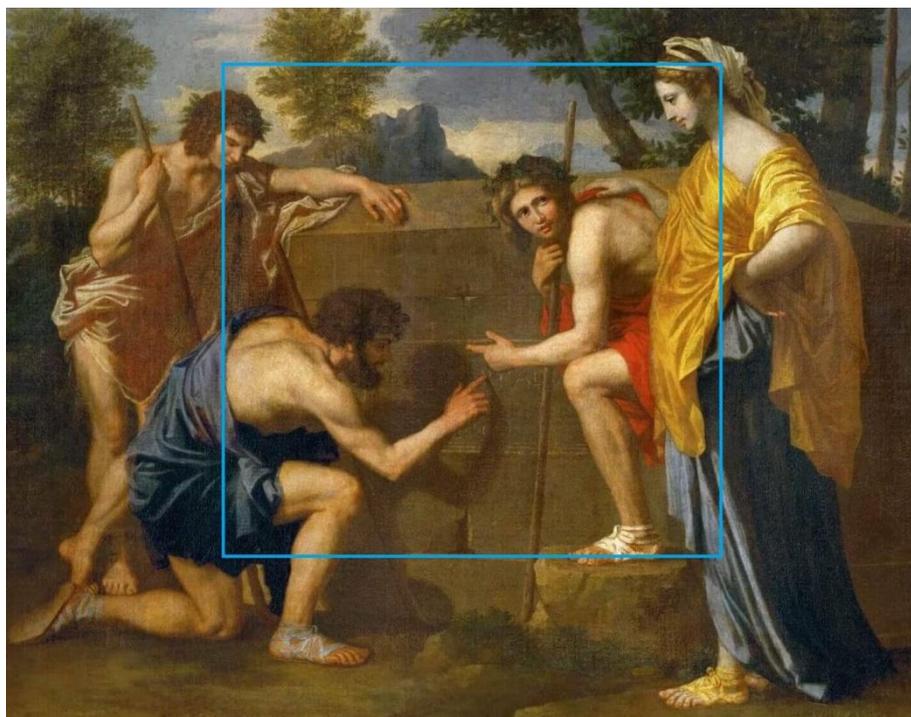
В. Суриков «Боярыня Морозова».

Приложение 5.

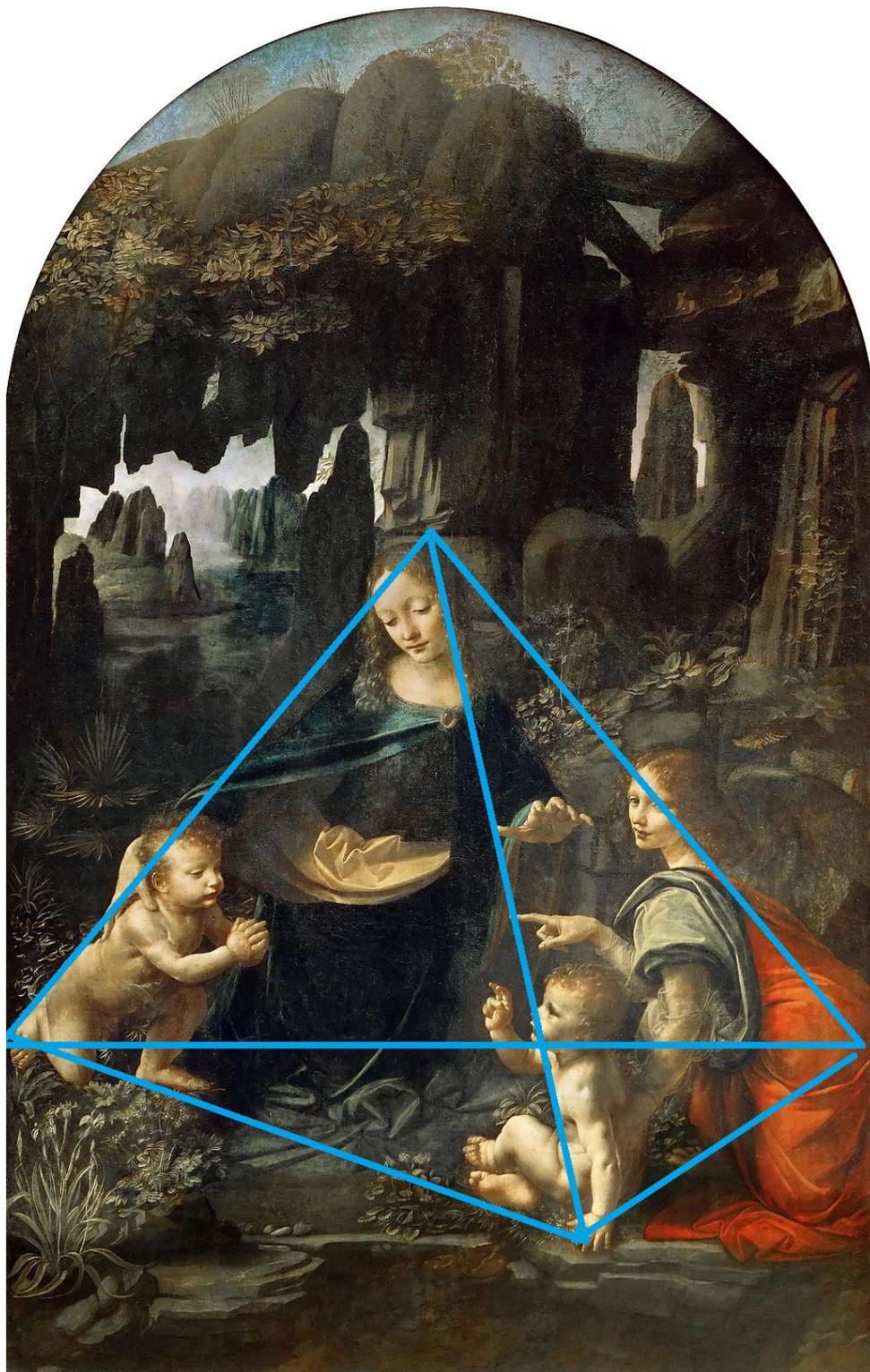
И. Вишняков. Портрет Ксении Тишиной.

Приложение 6.

Н. Пуссен. «Аркадские пастухи»

Приложение 7.

Леонардо да Винчи. «Мадонна в гроте».

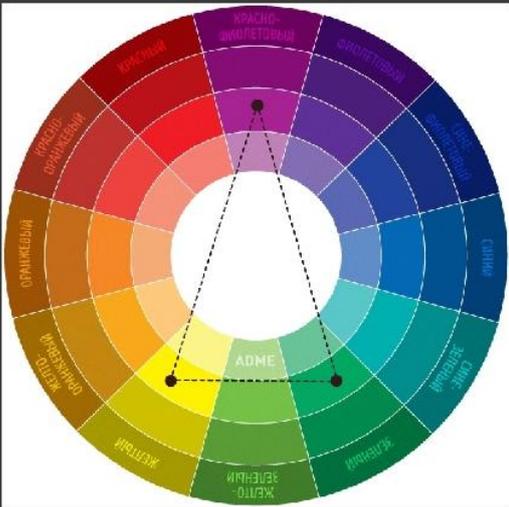
Приложение 8.

Работа учащихся.

Приложение 9.

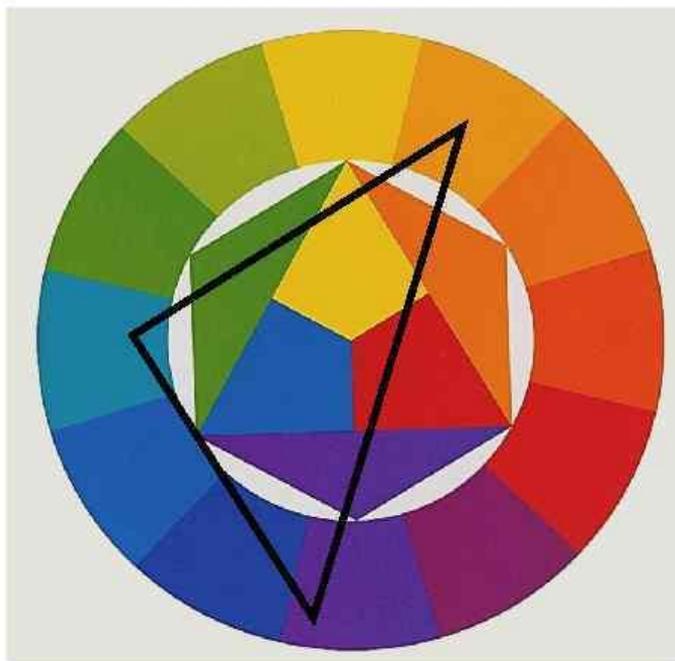
Родственно-контрастные

сочетание основного цвета и двух дополнительных.

- желто-красные и красно-синие
- красно-синие и сине-желтые
- сине-зеленые и зелено-желтые
- зелено-желтые и желто-красные.

Гармонические триады по правилу вписанного прямоугольного треугольника

Пример родственно-контрастного сочетания (вариант 2)

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

