

Урок по главе : Основы композиции в конструктивных искусствах

Автор: Зинина Галина Юрьевна

Предмет: Изобразительное искусство

Класс: 7

Тема: *Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или
«Внесём порядок в хаос!»*

Цель: Сформировать элементарные умения использовать приемы и средства композиции на примере художественных произведений, построенных с учетом композиционных законов.

Учебная ситуация: В начале урока педагог создает проблемную ситуацию. Представьте, что вы заходите в помещение, где все вещи, предметы мебели находятся в каком-то хаотичном беспорядке и вы невольно хотите расположить все так, чтобы все было по местам, навести порядок, но как это сделать правильно соблюдая правила композиции не знаете, поэтому сегодня нам предстоит разобраться с этим. Располагает перед собой и детьми лист белой бумаги. Пустое белое пространство, где ничего не происходит – изобразительное бездействие. Для того чтобы начался «диалог», «разговор» между чем-то и чем-то, должна появиться сила, спорящая с безмолвием белого поля. Этой силой может стать любое изображение – пятно или росчерк, прямоугольник или точка на белом поле. С их появлением и возникает диалог, даже конфликт, противостояние. Он рождается контрастом между чёрным и белым. Если изображения – прямоугольники, пятна, линии – расположены на листе бумаги случайно, мы невольно стремимся преодолеть эту случайность и хаотичность. Художественный инстинкт, заложенный в каждом из нас, требует преодоления хаоса, его упорядочения, создания порядка- гармонии. Вводится понятие композиции.

Далее учащимся предлагается сформулировать возникающую проблему. Что такое композиция в конструктивных искусствах? Суметь уравновесить массы темного и светлого значит решить важнейшую композиционную задачу. Существуют ли законы гармонии и правила построения композиций? И да и нет. Предлагается пример поиска композиционной гармонии масс темного и светлого.

Далее актуализация знаний, поиск решения проблемы и открытие нового знания. С помощью наводящих вопросов и слайдов с разным расположением фигур подвести к понятиям, гармония и композиция, симметрия, ассиметрия и динамическое равновесие в композиции.

Затем педагог показывает репродукции картин художников-авангардистов К. Малевича, Э.Лисицкого, они анализируются вместе с детьми, путем наводящих вопросов и выясняется какой тип композиционного построения имеет каждая картина .

После обучающиеся выполняют задания, где шаг за шагом развивают заложенное чувство композиции, переходя от простой до более сложной композиции (из пяти и более элементов). В конце ученикам предлагается создать из трех, пяти и более равновеликих прямоугольников: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию . Многофигурные композиции должны быть ритмически организованы, а их элементы разнообразны по размерам и расположению и продемонстрировать свои работы друг другу, оценить свою деятельность.

Предметные результаты, их практическая значимость

В ходе занятия выявлены следующие предметные результаты:

- развитие визуально-пространственного мышления при построении композиции как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в различных видах визуально-пространственных искусств;
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства К.Малевича, Э.Лисицкого, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпритации и оценки произведений искусства;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся при построении разных композиций, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Метапредметные результаты (УУД)

Личностные результаты:

- Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач при построении композиции. Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других людей. Развитие чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. Сформировать целостное мировоззрение, потребность в самостоятельной практической творческой деятельности.

Регулятивные УУД:

- Совместно с учителем определять цель действий, проговаривать план, предлагать версии в работ над композицией. Работать по предложенному плану, использовать учебник. Владение основами самоконтроля, учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки, осуществлять осознанный выбор. Способность преобразовывать практическую задачу в познавательную. Вносить необходимые коррективы на основе оценки сделанных ошибок

Познавательные УУД:

- Умение находить информацию в предложенной литературе, отделять известное от неизвестного. Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. Способность анализировать художественное произведение - ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Развивать познавательные мотивы и стремление к познанию нового материала по композиции. Проводить сравнение, объясняя критерии сравнения. Уметь определять уровень усвоения учебного материала.

Коммуникативные УУД:

Способность слушать и понимать других при анализе предложенных произведений.

Договариваться о правилах общения. слушать и понимать речь других. Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, вступать в беседу. Формулировать свои затруднения при решении учебных задач в работе над композицией.

Внутри и межпредметные связи(знания): МХК, технология, черчение; в ходе данного урока учащиеся получают знания по использованию и применению основ композиции при выполнении других заданий и в жизни; знакомятся с произведениями художников абстракционистов, выявляют особенности композиции и анализируют произведения; знакомятся с основными типами композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная, гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции.

Средство, его дидактические возможности:

мультимедиа презентация, на уроке используется средство анализа произведений искусства, по итогам которого выявляются различные типы фронтальной композиции. Выполняется задание на создание различных фронтальных композиций из бумаги или графическими материалами.

Реализация: учащиеся учатся находить в окружающем мире примеры плоскостных и объёмно-пространственных композиций; добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов; выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные композиции из прямоугольников, располагая их по принципу симметрии или динамического равновесия; понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм.

Продукт деятельности учащихся:

Создание из пяти и более равновеликих прямоугольников: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию.

Критерии оценивания результатов деятельности:

- Приобрел навыки работы при составлении композиций
- При выполнении задания использовалась информация полученная на уроке
- Учащиеся хорошо разбираются в материале
- Используются материалы соответствующие художественному решению задания
- Творческая часть работы выполнена на высоком уровне
- Учащийся хорошо разбирается в типах композиции
- Имеет представление о фронтальной и глубинной композиции
- Творческая работа отличается яркой индивидуальностью
- При анализе работ смог сделать сравнение композиций и указать разницу между ними

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВАХ.

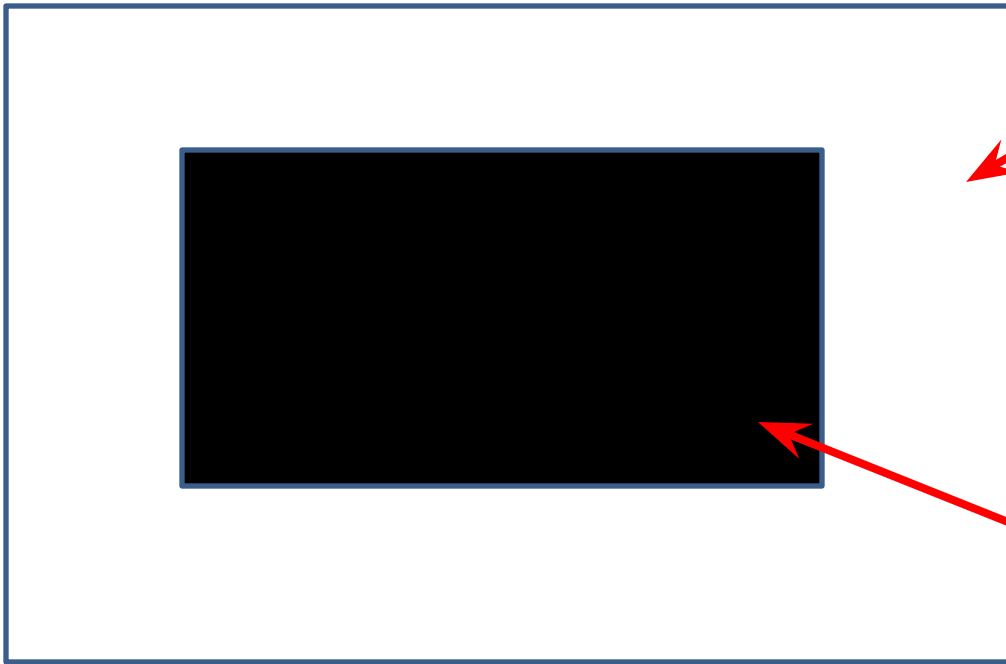
**Гармония, контраст и эмоциональная выразительность
плоскостной композиции**

Если изображения –
прямоугольники, пятна, линии –
расположены на листе бумаги
случайно, мы невольно стремимся
преодолеть эту случайность и
хаотичность.

Достижения гармоничного
расположения элементов по
отношению друг к другу и их
уравновешенность в целом и
составляет суть **КОМПОЗИЦИИ.**

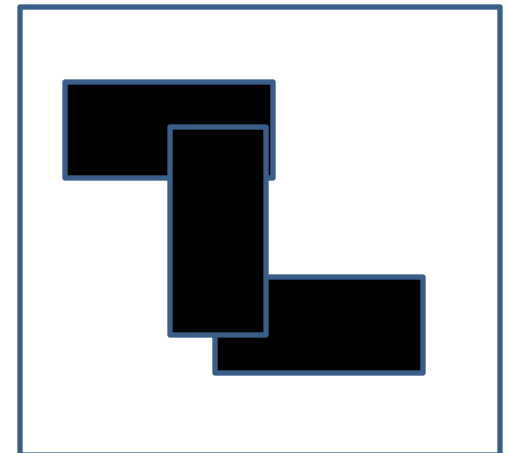
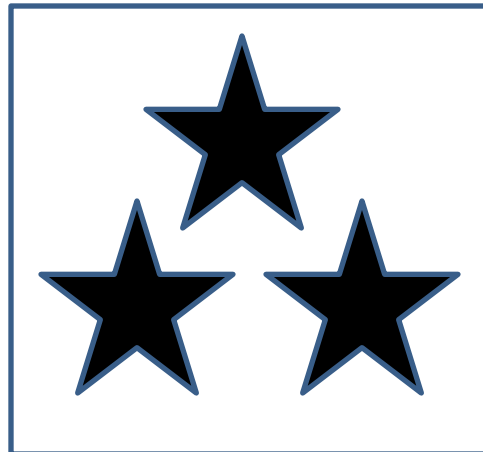
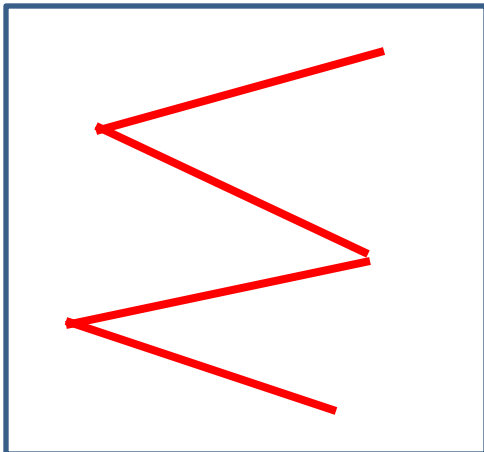
**Найдено равновесие масс
черного и светлого**

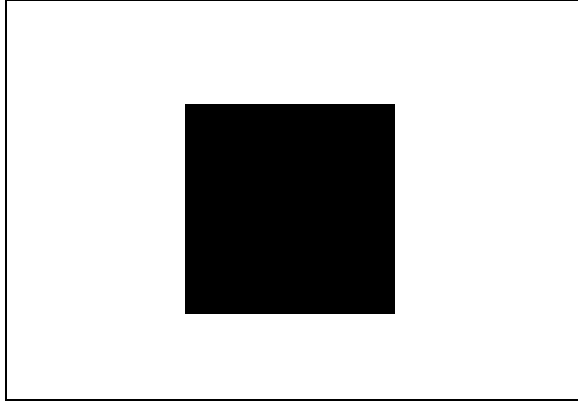
Пустое пространство –
в нем ничего нет.

Чтобы получился
диалог между чем-то и
чем-то, необходимо
что-то, что стало бы
спорить с этой
пустотой.

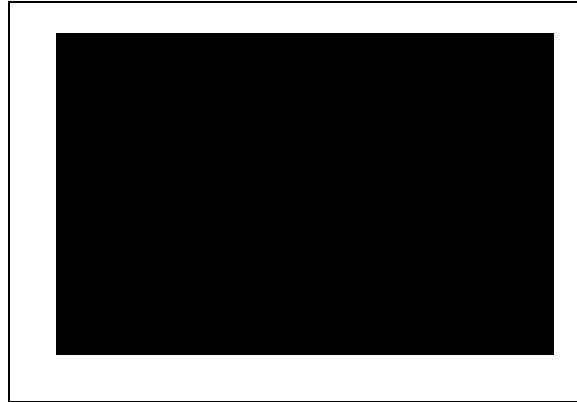
Этим что-то может быть
любое изображение.

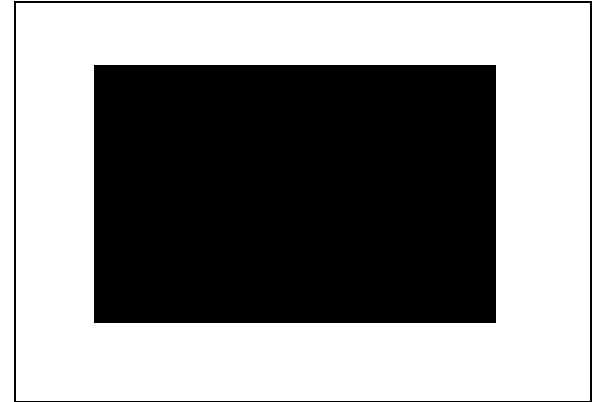
Пример поиска композиционной гармонии масс черного и белого

**Черный
прямоугольник
явно меньше
белого поля**

**Черное поле
преобладает над
белым**

**Найдено
равновесие**

Вопрос:

**Что нужно сделать в первых двух примерах для
создания равновесия?**

Симметрия

Что такое симметрия?

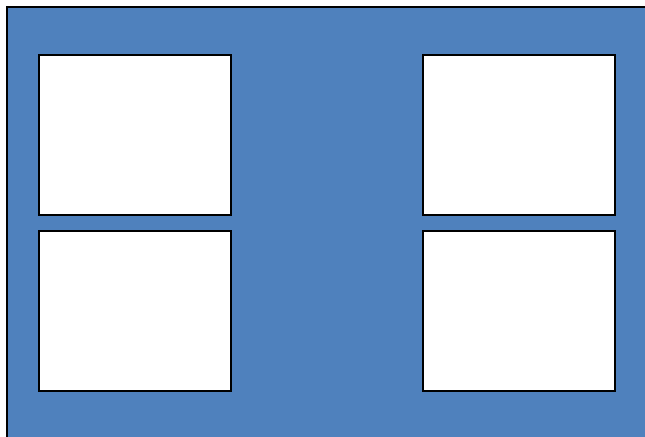
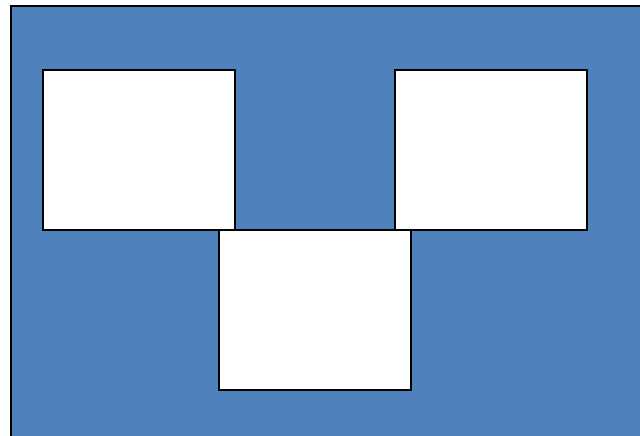
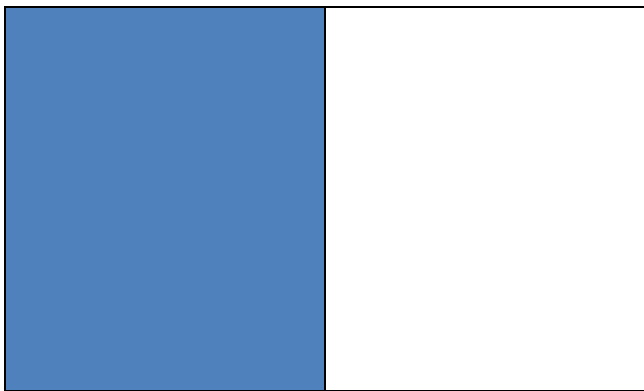
Симметрия встречается не только в объектах, созданных человеком, мы сплошь и рядом встречаем симметрию в природе, именно оттуда изначально брал пример человек, создавая какие либо объекты и предметы, именно поэтому древние считали симметрию условием красоты и гармонии

Симметрия снимает зрительное раздражение диспропорцией черного и белого и создает гармонию, ценой исчезновения изобразительного эффекта

Симметрию можно выстраивать вокруг точки (радиальная), вокруг одной оси, вокруг нескольких осей.

Для достижения равновесия может быть использован прием симметрии.

В таких ситуациях композиция превращается в орнамент.

Становится монотонной и однообразной.

Ассимметрия

и динамическое равновесие

Если в симметричной композиции баланс и порядок элементов абсолютны, то в ассиметричной они относительны.

Взаимное расположение форм создает динамическое равновесие, которое достигается путем добавления дополнительного элемента.

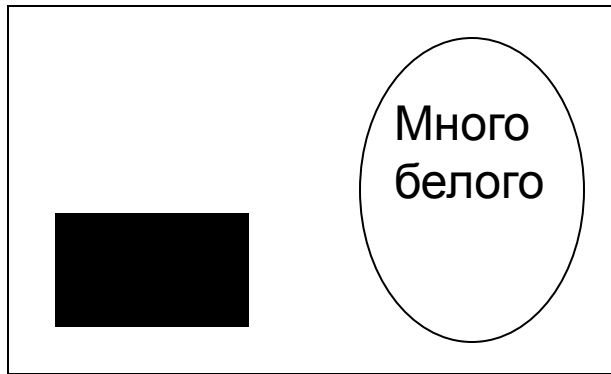

Рис.1

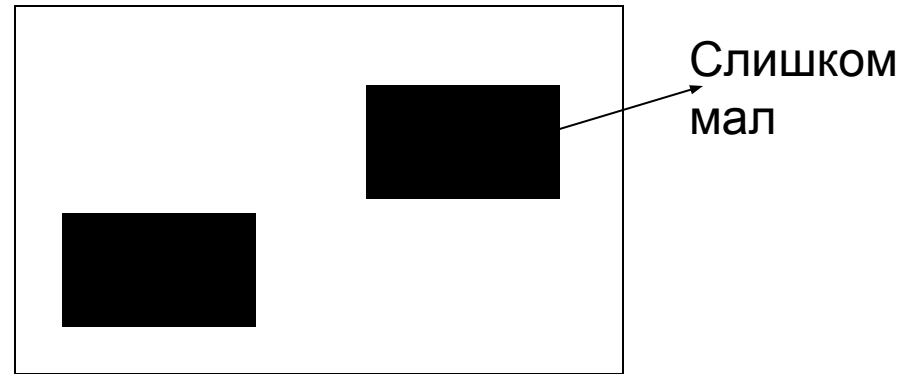

Рис.2

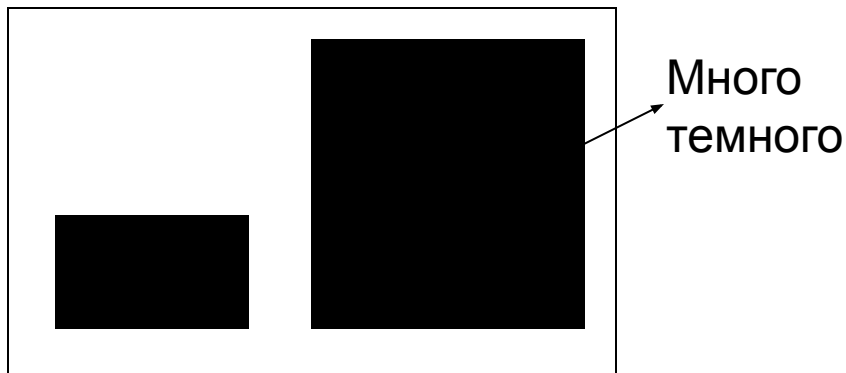

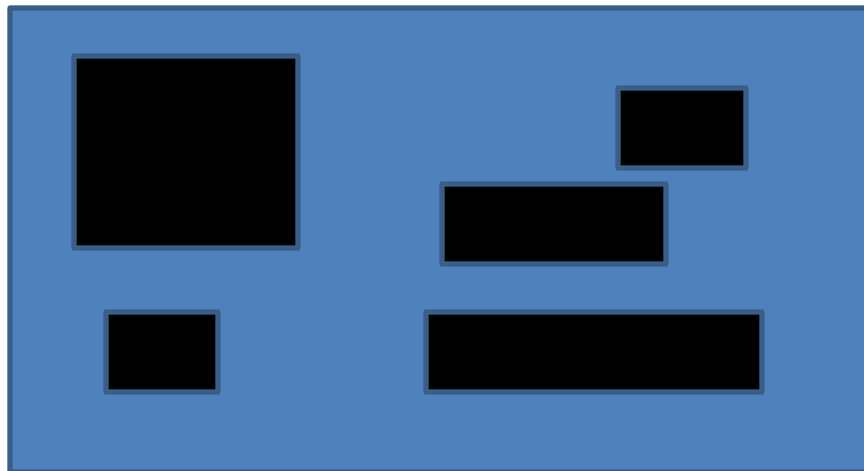
Рис.3

Рис.1 – дисбаланс белого и темного

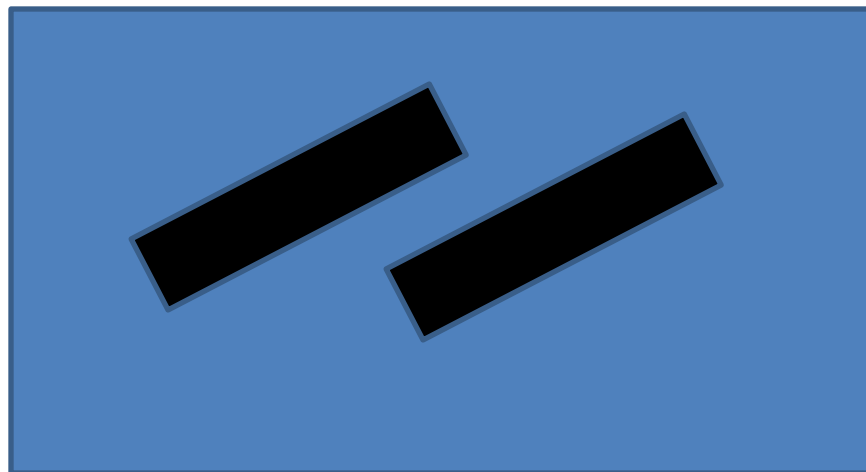
Рис.2 – добавляем элемент, определяем где именно нужно вставить элемент

Рис.3 – определяем размер второго элемента

Композиция, в которой стороны прямоугольников расположены параллельно краям поля, называется **фронтальной**

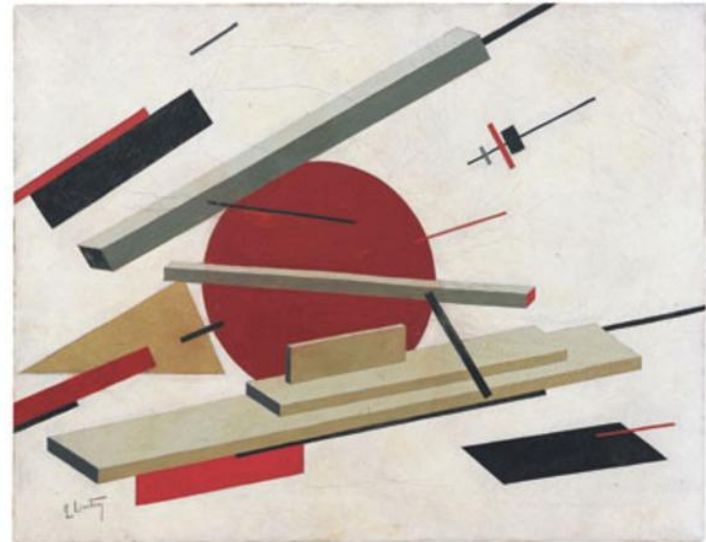

Композиция, в которой стороны прямоугольников расположены под углом к краю поля, называется **глубинной**

Не следует смешивать фронтальную и глубинную композиции, т.к. отсутствие цельности композиции приводит к тому, что элементы существуют как бы сами по себе, «разваливаются»

Эль Лисицкий

Каземир Малевич

