

Изобразительное искусство

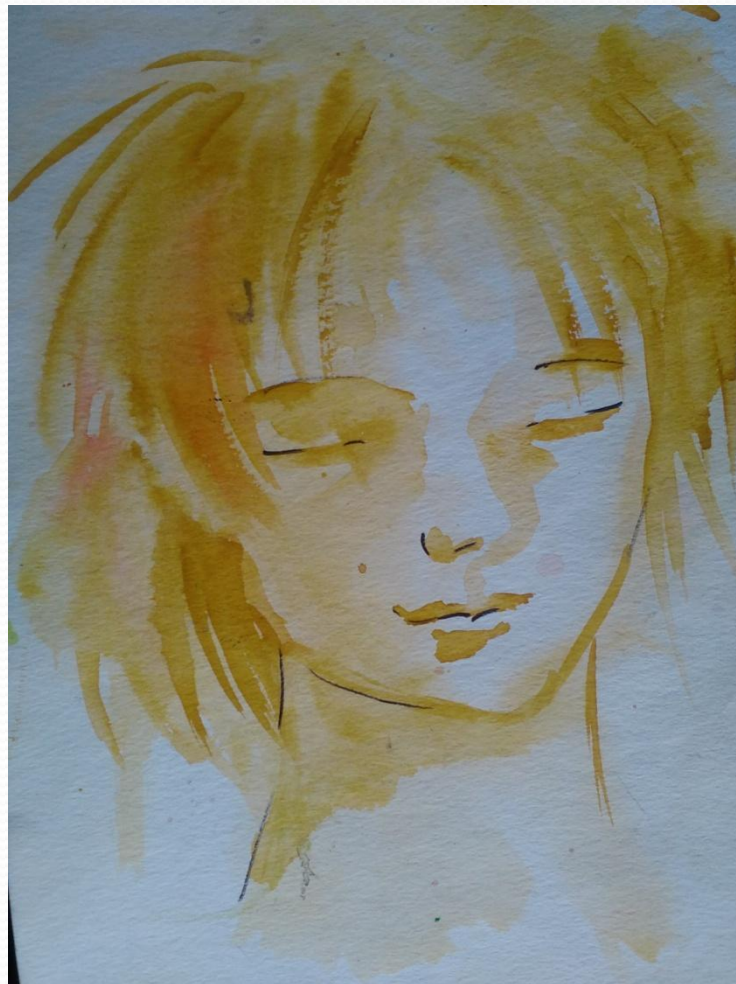

Жанры:

- Натюрморт,
- пейзаж,
- портрет,
- жанровая
сцена
(сюжет)

Художественные материалы

- Акварель

Художественные материалы

- Гуашь

Художественные материалы

- Простой карандаш

Вид изобразительного искусства Живопись (И. Крамской)

Графика (О. Домье)

Произведения искусства

разные

- Они нам нравятся потому что это творческая работа в которую художник вкладывается с душой и раскрывает все свои возможности.
- Творчество – это создание чего-то нового, авторская самостоятельная работа
(не скопированная, ни сделанная по указанию)
- В творчестве любой человек выражает себя больше чем в письме и общении. Чтобы с человеком познакомиться нужно посмотреть на его дела, в первую очередь, то что он сам задумал и создал по своему желанию.
- Впечатление о человеке по его творчеству будет более полным и честным, чем он рассказал бы о себе сам, или те, кто его знает.
- В творчестве человек выражает своё состояние, то, что он думает, чувствует. Иногда можно по картине поставить человеку диагноз его заболевания.

О чем говорит картина, какой это жанр?

Портрет
(И. Крамской)

О чем говорит картина, какой это жанр?

Пейзаж
И. Крамской

О чем говорит картина, какой это жанр

Натюрморт
Современный автор

О чём эта картина, какой это жанр?

Жанровая сцена,
сюжет

Чему научить можно и чему нельзя?

- Мы понимаем что творческие произведения – это продукт уникальный и неповторимый потому что они выражают неповторимую личность автора, его индивидуальный внутренний мир. Невозможно человека научить быть собой и создавать свой авторский стиль, но человеку можно указать на то что это нужно сделать, и предложить способы.
- Человека можно научить сравнивать свои рисунки с природой, голос с инструментами, а так же обучить законам гармонии, которая выражается в подчинении второстепенного главному и в пропорциональных соотношениях.

Искусство -

- **Это форма творчества , способ духовной самореализации человека посредством чувственно-выразительных средств – (звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, света, природного материала, и т.,д.)**

**украшать жизнь,
сохранять то что
людям важно и
дорого,
общаться со
зрителями**

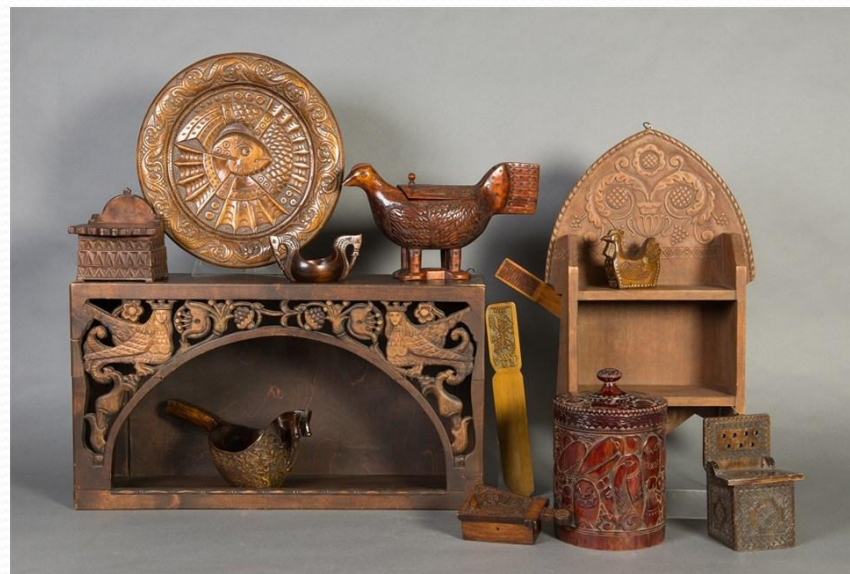

Как искусство украшает?

Декоративно – прикладное искусство, дизайн

- Интерьеры
- Предметы
- Одежда
(домашняя, школьная, спортивная)
- Парки
- Дома, магазины, кафе

**Старинна резьба из дерева
Игрушки и посуда
И
Современный офис начальника**

Как картина говорит со зрителем?

- **Обращается к зрителю, рассказывает, делится настроением, призывает**
- **Показывает предметы**
- **Показывает действия**
- **Показывает время**
(осенние листья, закат, часы, сезонная одежда на людях)
- **Показывает символы**
(символические предметы, книги с текстом, часы с цифрами)
- **Вызывает эмоции и чувства**
(создаёт настроение)

Как искусство хранит?

- За много веков люди разрабатывали новые технологии, создавали произведения искусства, которые сохранялись в государственных музеях, библиотеках, фондах и частных коллекциях.
- Благодаря своей совершенной красоте, великолепному мастерству эти произведения люди захотели собрать и сохранить.
- Эти произведения вызывают гордость и представляются на выставках, так как содержат образ истории, идеалы красоты, идеи, которые управляли жизнью людей.

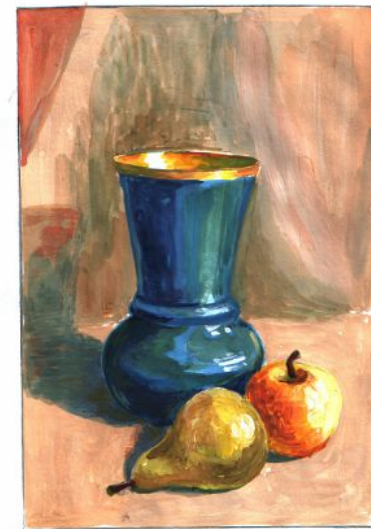
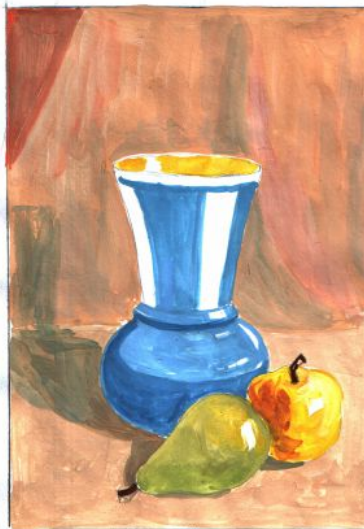
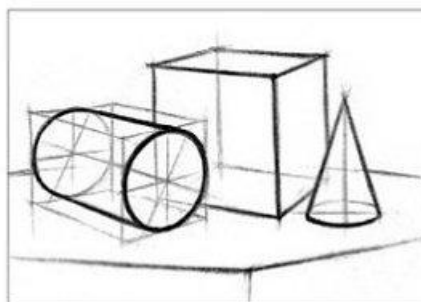
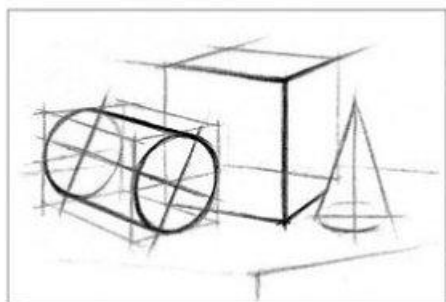
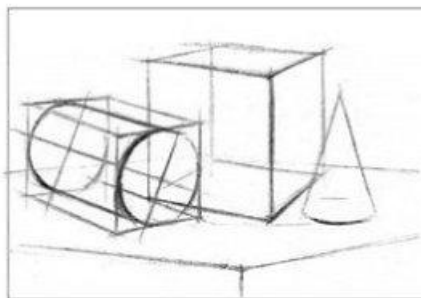
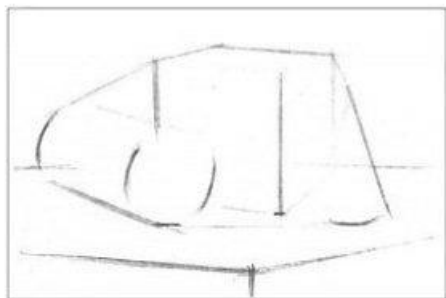
Современная молодежная выставка развивает традиции искусства, прославляет новых юных художников и помогает найти себя

Как нарисовать предметы?

- В картине предмет изображается в пространстве, в котором он находится, и которое на него влияет
- Мысленно, словно ниткой, обвести весь предмет по краям – получится внутри нити композиционное пятно
- Разместить равномерно композиционное пятно на листе
- Сравнить ширину и высоту предмета и уточнить общие линейные пропорции у себя на листе
- Найти положение и размер деталей внутри предмета относительно его высоты и ширины
- Проверить соотношение размеров и положение всех частей предмета
- Наметить объем предмета с помощью свето-тени

Как нарисовать предмет?

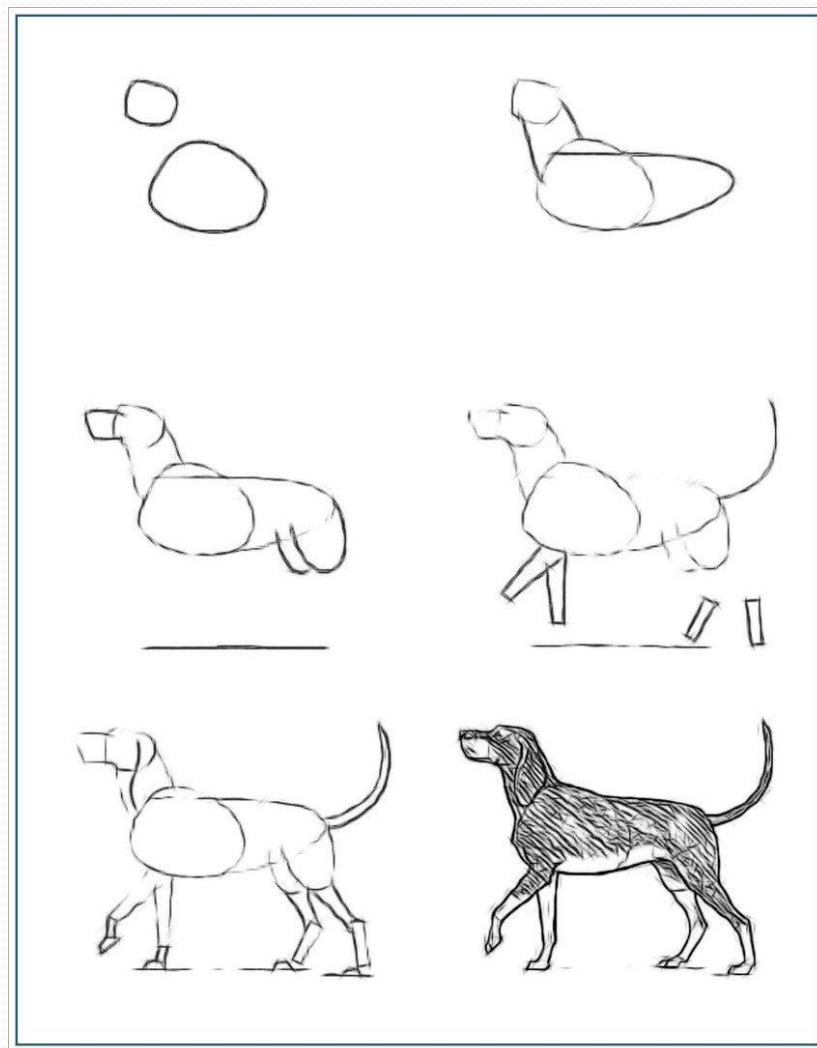
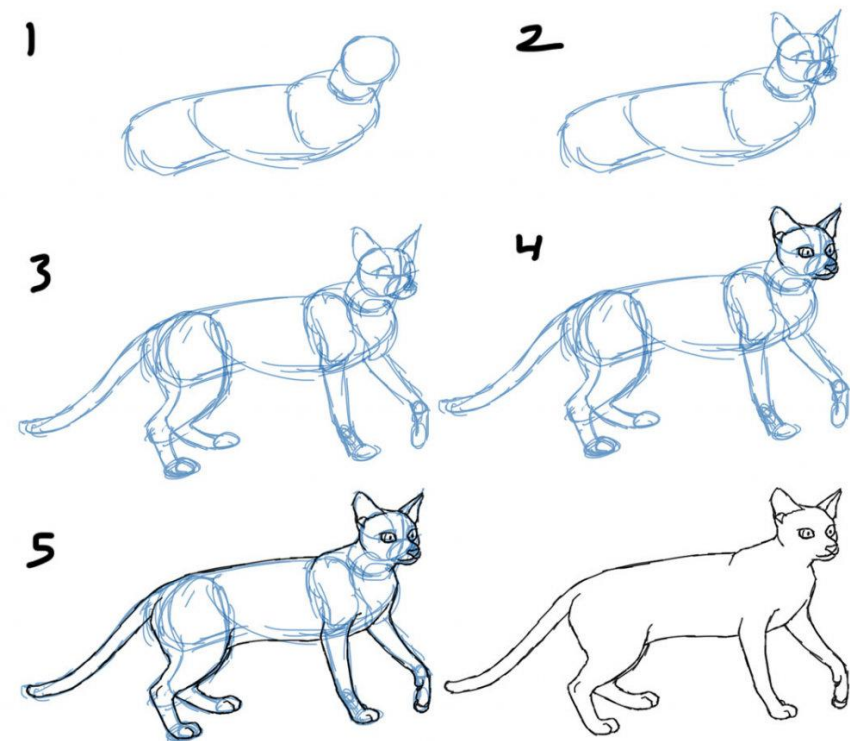

Как нарисовать предмет?

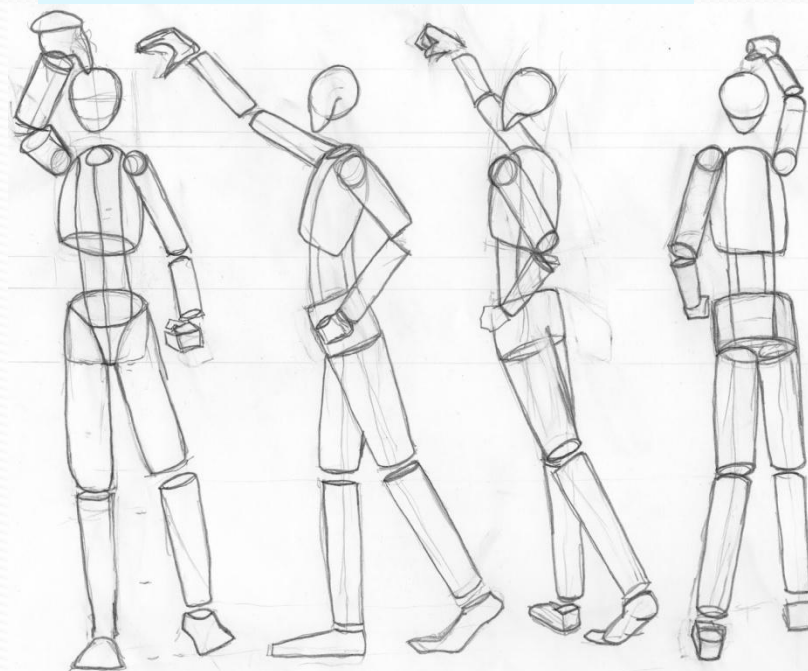
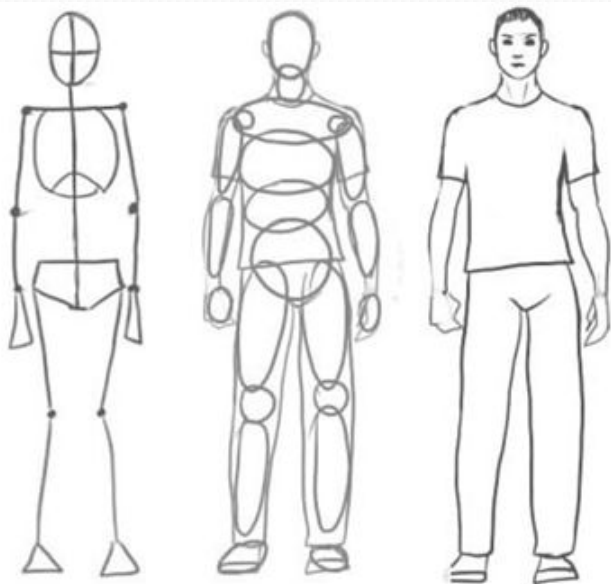
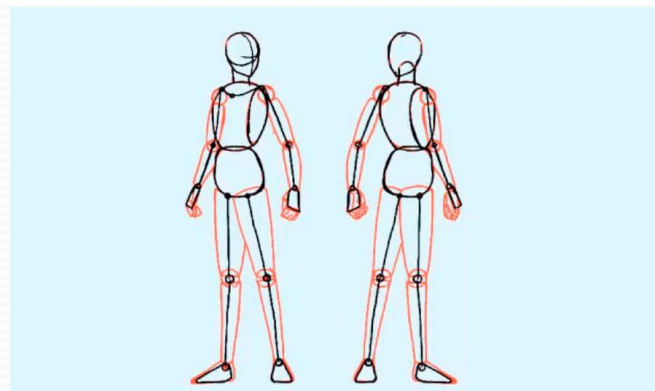
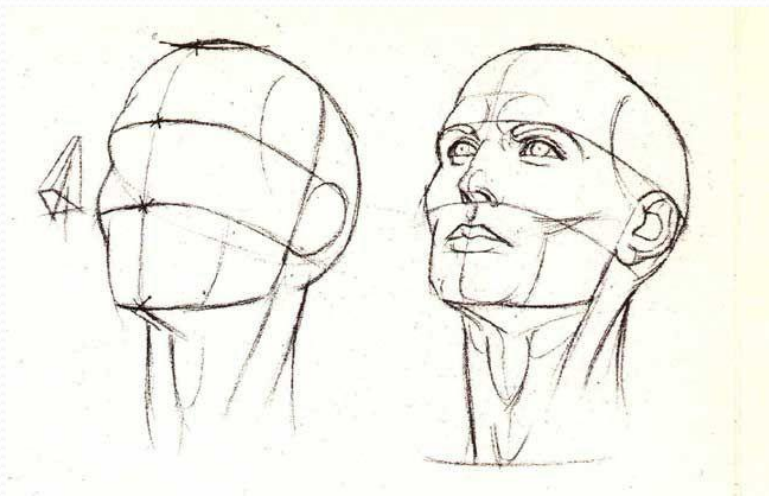
Рисунок мелом на доске

Как нарисовать животное?

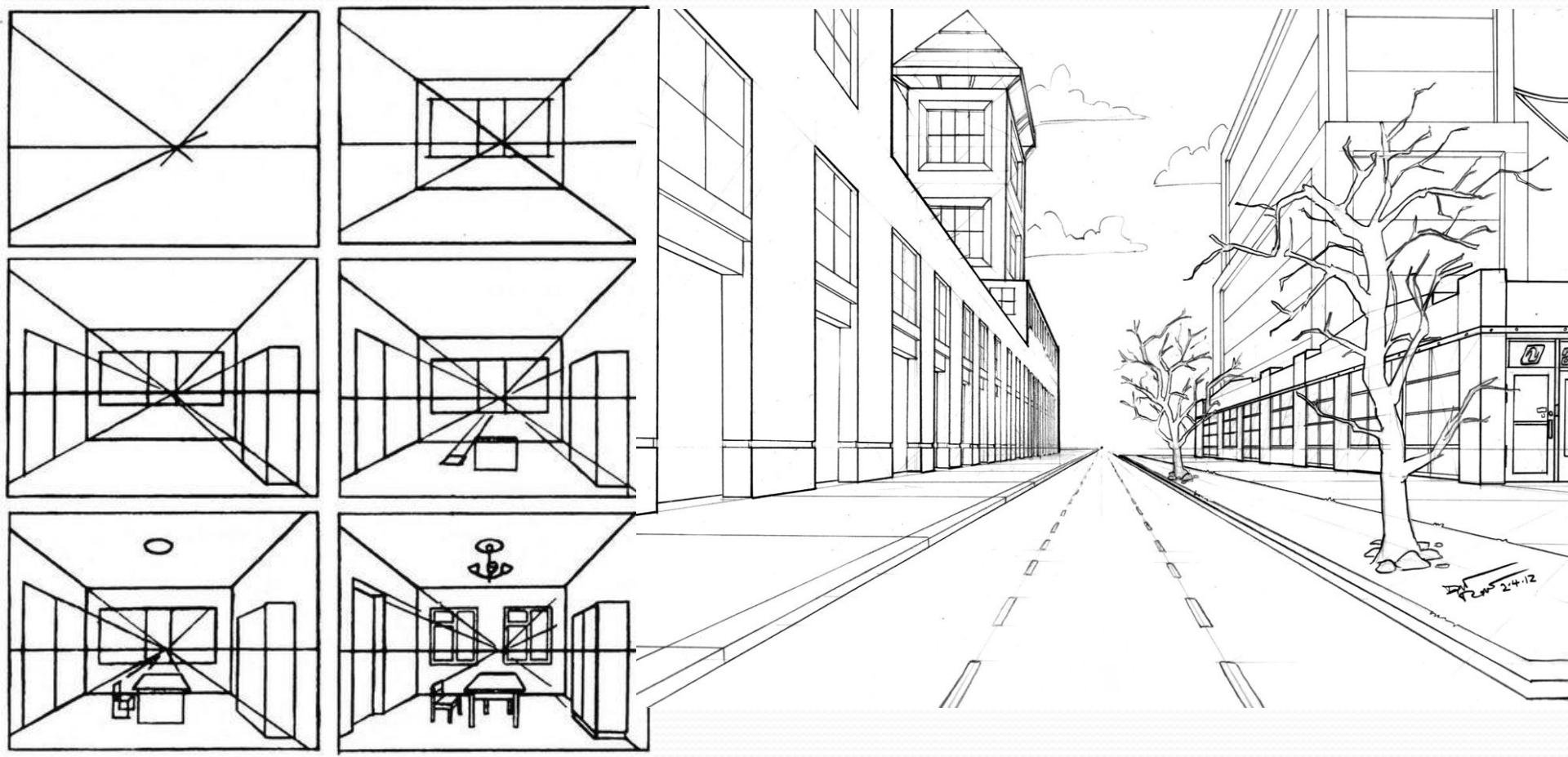

Как нарисовать человека?

Как нарисовать среду (интерьер и улицу)?

Разработка среды в тоне

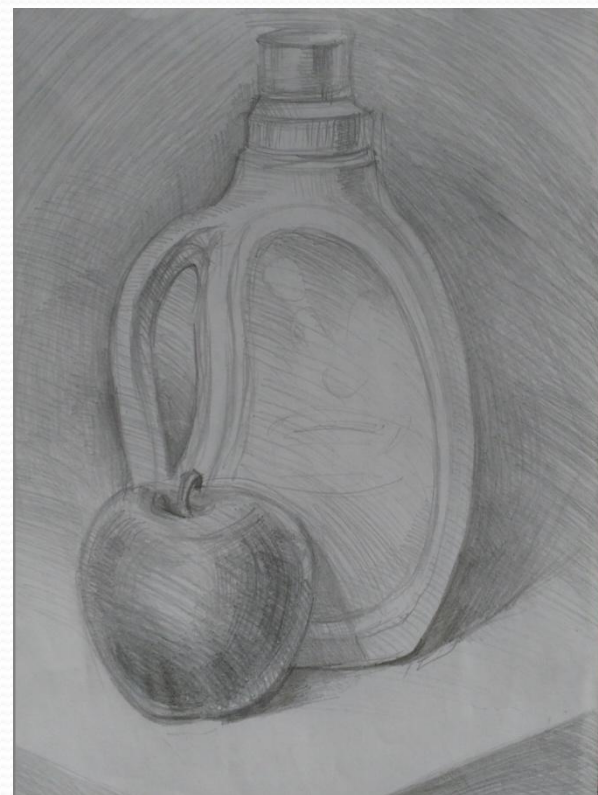

Натюрморт.
Бумага, карандаш

Бюст Сократа
Картон, карандаш, белила

Натюрморт.
Бумага, карандаш

Красота и совершенство искусства

- Настоящее произведение искусства сочетает в себе не только выдающиеся умения, но и знания из всех наук
- Для того чтобы было проще обучаться рисованию, фотографии, дизайну и другим видам изобразительного искусства существует и теория изобразительного искусства, где взяты наиболее важные для этого знания из геометрии, истории, физики и других областей

Это теория композиции

КОМПОЗИЦИЯ

Дословно: «Построение» (латинский)

- 1. Какое – либо завершённое произведение в любом виде искусства**
- 1. Красивое, правильное размещение объектов, фигур, линий и пятен в формате произведения**

Основные законы композиции:

- 1. Композиция должна быть цельной. В ней не должно быть ничего лишнего, случайного, приделанного в незанятое место. Композиция вписывается в свою геометрическую схему.**
- 2. Композиция должна подчиняться своему замыслу через смысловой центр - главный объект, выражающий содержательную идею и настроение произведения. Композиционный центр должен быть выделен.**
- 3. Композиция должна быть уравновешенна. Картина создается от главного центра композиции к второстепенному краю, а не с угла. Право, лево, верх и низ должны быть одинаково наполненные.**

Законы композиции:

- **Доминанта** – главный элемент композиции, которому подчиняются все остальные

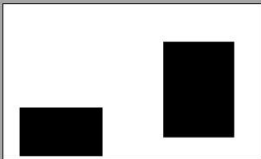
рисунок 7

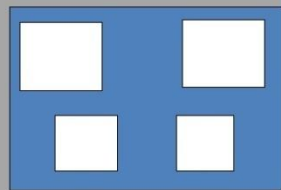
рисунок 8

Законы композиции

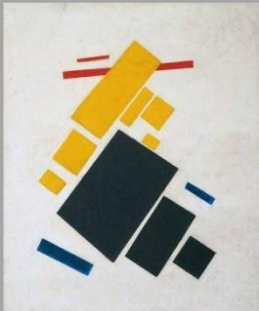
1. Равновесие

2. Симметрия в композиции

3. Использование законов асимметрии, динамического равновесия

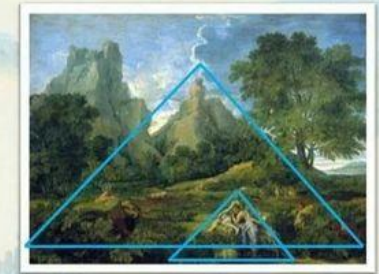
Композиционные схемы

Картина Фембрандта "Возвращение блудного сына"

Рафаэль Санти «Мадонна в зелени Мария с младенцем и Иоанном Крестителем»

Никола Пуссен «Пейзаж с Полифемом».

Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т.п.)

MyShared

Композиция подчиняется доминанте, центру композиции

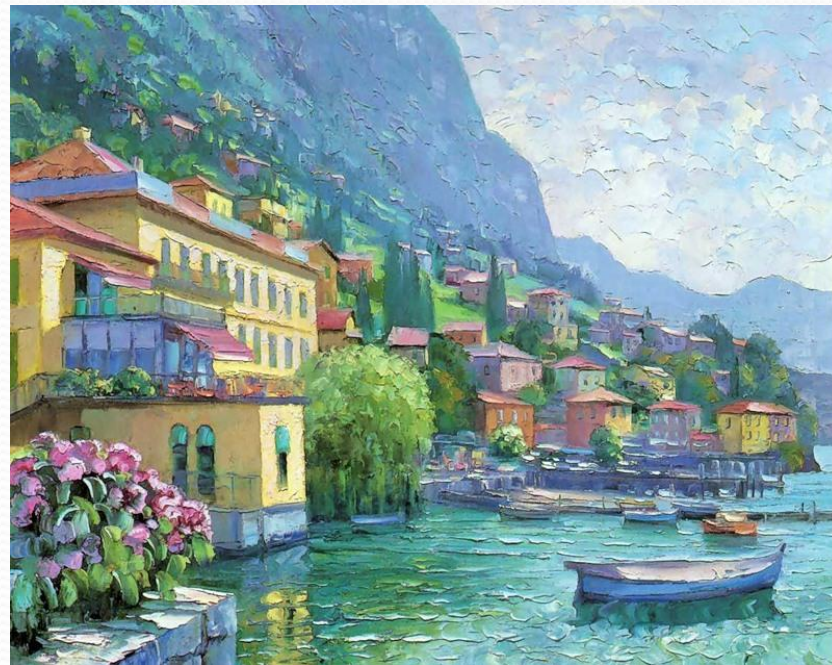
Композиция цельная, она вписывается в схему, в ней нет ничего лишнего

Композиция уравновешенна

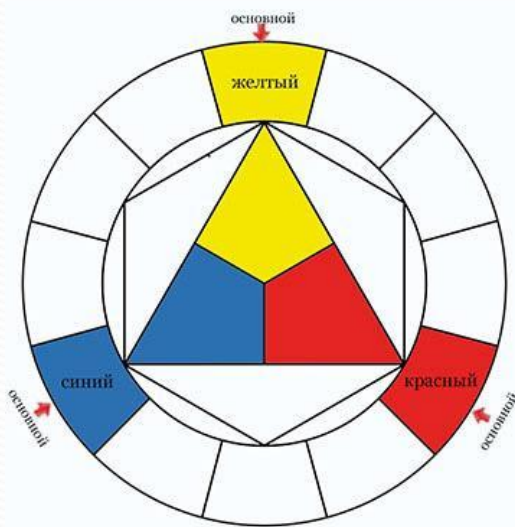
Средства выразительности КОМПОЗИЦИИ:

Колорит   тёплый, холодный

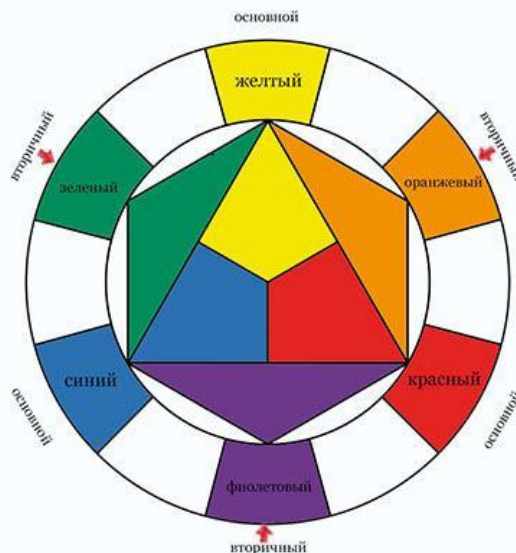

Как выразительно смешивать краски?

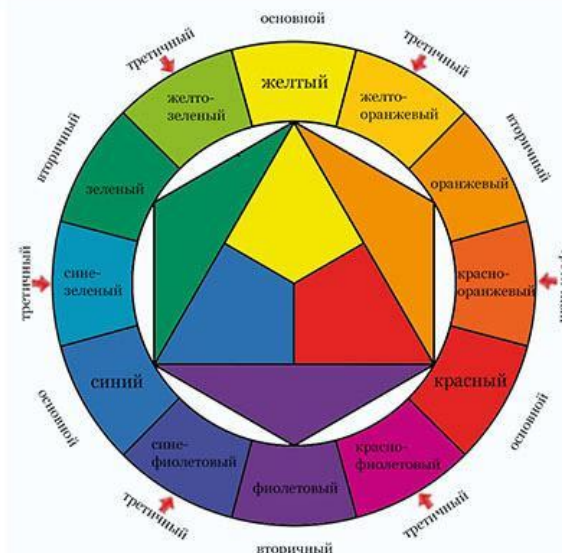
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА

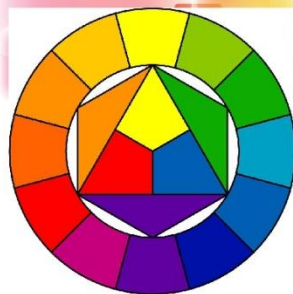
ТРЕТИЧНЫЕ ЦВЕТА

Основные группы цветов

Иерархия цвета

- Первичные цвета - основные
- Вторичные цвета - составные
- Третичные цвета - сложные

* Влияние цвета на физическое и психическое здоровье человека

Цвет	Влияние на физическое здоровье	Влияние на психику
1. Желтый	Лечит депрессию	Помогает сосредоточиться, повышает творческую активность
2. Синий	Снижает остроту зрения, помогает расслабиться	Снимает эмоциональное напряжение
3. Зеленый	Способствует регенерации клеток, укрепляет иммунную систему	Снимает напряжение, успокаивает
4. Оранжевый	Способствует пищеварению, благотворно влияет на состояние костных тканей	Бодрит, снимает усталость, борется с депрессией
5. Фиолетовый	Стимулирует работу мозга	Способствует возникновению угнетенного состояния
6. Красный	Стимулирует физическую активность	Повышает агрессивность
7. Голубой	Помогает при болезнях центральной нервной системы	Снимает напряжение, успокаивает

Средства выразительности КОМПОЗИЦИИ:

Предметы – символы

- Кошка – ласка, нежность, уют
- Птица – перемена судьбы (птица счастья)
- Часы – время
- Дождь, пасмурное небо – грусть
- Глаза – притяжение
- Книга, сова – мудрость
- Лев, медведь – сила, лидерство

Средства выразительности КОМПОЗИЦИИ

Цветовой и размерный контраст
Большая разница соотношений

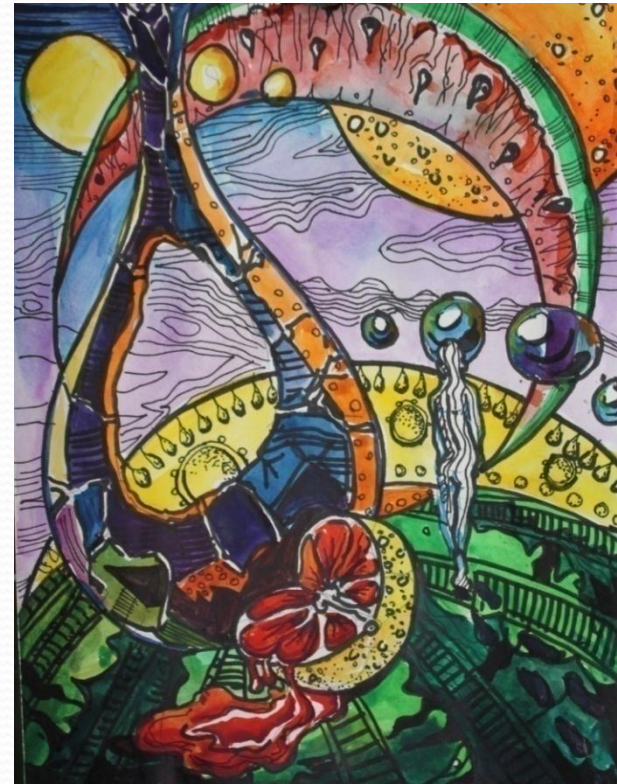
Нюанс - тонкая небольшая
разница соотношений

Средства выразительности КОМПОЗИЦИИ

**Характер линий
резкий, динамичный**

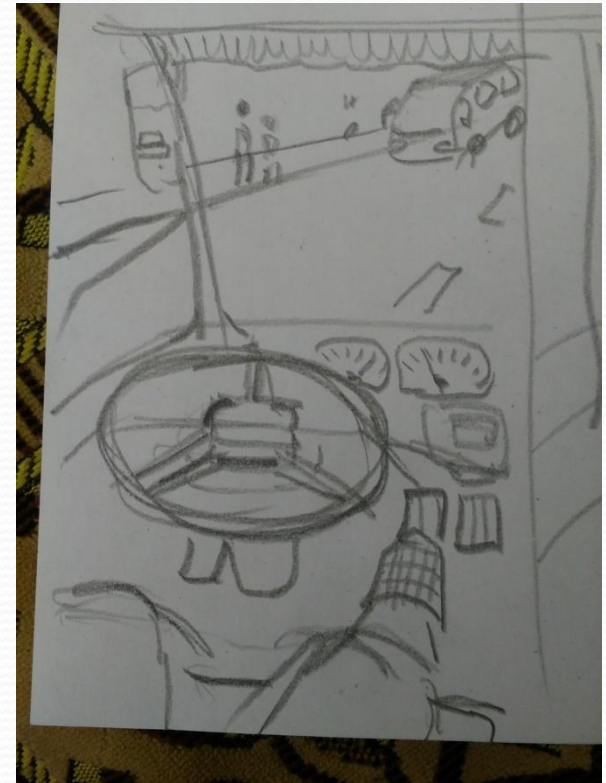
**Характер линий
плавный, мягкий**

Как сделать композицию?

Чем больше эскизов, тем проще!

Все что приходит первое в голову, не думая рисуй потом выберешь!

Нельзя критиковать то что не сделано!

Перенеси аккуратно с эскиза композицию и прорисуй.
Выбери подходящий материал и сделай композицию
выразительной

- Гуашь
- Акварель
- Масло

Как оценить свою работу?

- Сначала смотри на композицию, должна быть четко выражена смысловая доминанта и все остальное ей подчинено. Картина не помойка, куда можно сваливать.
- Затем посмотри насколько интересно и выразительно раскрыта тема. Трогает тебя эта работа?
- Потом посмотри всё ли дорисовано и завершено. Оцени насколько: не хватило времени на фон или не хватает существенных деталей и целых предметов
- Оценка 2 – работа не сделана или не может быть принята по объективным причинам
- Оценка 3 - работа есть или есть интересные эскизы к ней.
- Оценка 4 - работа завершена больше чем на половину, определённо есть хорошие качества
- Оценка 5 - Работа выполнена на достойном уровне, она выразительна.

Закрепление и расширение навыков

- Самостоятельные работы и упражнения по рисунку, живописи и композиции
- Работа с литературой и интернетом
- Деловая творческая игра, помогающая понять и раскрыть свои сильные стороны, сориентироваться в профессиях художников,

Научиться организовывать свои мысли, работу, находить партнеров и строить диалог для решения задач, и представлять свои деловые качества и интересы.

Темы для самостоятельного творчества:

- Простые:
- Дом, семья, животные, техника, парк, лес, письменный стол, обед, цветы, птицы, профессия, магазин, космос, улица, кафе, мама, ночь, мой друг, город, отпуск, игра
- Сложные:
- Тишина, одиночество, праздник, холод, свобода, здоровый образ жизни, прыжок, протест, время, встреча, любовь, грусть, гордость, страх, театр, мастер, Я(автопортрет), ночь, игра, тайна, ожидание

Деловая игра – творческая мастерская

Ситуация:

- Фирма принимает заказы на творческую работу, выполняет и представляет публике результат.
- Различные творческие мастерские специализируются на выполнении художественных заказов (дизайн, архитектура, живопись, графика, росписи, объемные композиции) одна из мастерских специализируется на оценке и реставрации испорченных произведений, другая мастерская делает выставки

Правила игры:

- Учащиеся делятся на команды по интересам, каждый проходит собеседование, отвечая на вопросы анкеты и рекламируя свою работу
- Объявляется голосование – выбирается лучшая работа по каждому направлению, автор назначается лидером рабочей группы творческой мастерской
- Перед началом следующей работы за лидерство может побороться любой, представив в доказательство свою работу

Функции мастерских:

- **Мастерская графики, живописи, дизайна**

делают себе рекламу, выполняют заказ

- **Мастерская выставок**

выбирает работы на выставки, фотографирует, делает рекламу
поправляет работы, определяет требования к работе, помогает
авторам книгами, советами, оформляет работы к выставкам

- **Мастерская хранителей истории**

Изучает изобразительное искусство и делает рефераты со
схемами и рисунками о стилях, интересных художниках,
дизайнерах, музеях, изобразительных приёмах, создаёт
методическую копилку для проектов и проводит семинары

Творческий заказ:

Заказ это задание, которое предусмотрено для:

1. Нарботки опыта, отработки приемов,
2. Исследования, которое указывает нам на опыт мастеров в истории изобразительного искусства
3. Наполнения персонального творческого портфолио и повышения своей оценки (итоговая работа)
4. Реклама своих возможностей, персональная выставка
5. Представления результата на тематической выставке и конкурсе для повышения своего авторитета и завоевания лидерства.

Начало игры:

- Учитель сдвигает столы по группам, выставляет таблички направлений, выполняет роль руководителя.
- Учащиеся, приносят свои лучшие работы (от 3 до 7 штук), чтобы руководитель предложил ему место в творческой мастерской по его направлению
- Первое задание с помощью голосования определяет лидера каждой мастерской группы
- В мастерскую выставок принимаются учащиеся, которые будут работать с руководителем из числа бывших лидеров
- Мастерская хранителей истории накапливает библиотеку, материалы, представляет на выставках копии исторических произведений, проводит обучение

Процесс игры:

- От руководителя мастерские получают заказ и приступают к эскизам, которые выбирают голосованием, автор эскиза руководит всей работой до сдачи
- Мастерская хранителей истории помогает материалом, отвечает за достоверность исторических деталей, инициирует работу по проектам (Исторические даты, социальные проблемы, традиции). Она работает по заказу и запросам.
- Мастерская выставок контролирует, помогает, оформляет и рекламирует авторов, студию и школу.

Ход игры:

Учащиеся достают материалы, включают музыкальный фон, берут листки для эскизов

(3 минуты)

Перед началом работы мастерская хранителей истории даёт историческую справку или делает акценты в теории (с помощью учителя)

(7 минут)

Мастерская выставок делает рекламу мастерским, выставкам и собирают предложения о том как представить себя от авторов и руководителя

Все мастерские выполняют заказ

Затем все наработанное сдается в мастерскую выставок, чтобы сделать выход авторского творчества в массы и на конкурсы.

Профессии художника:

1. Архитектор
2. Дизайнер
3. Художник – оформитель
4. Художник – иллюстратор
5. Художник – шрифтовик
6. Портретист
7. Художник – педагог
8. Арт-директор
9. Художник театра
10. Стилист
11. Кондитер, кулинар
12. Художник - мультипликатор