**Тема: ПЯТНО КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ.
кОМПОЗИЦИЯ КАК РИТМ ПЯТЕН**

Цели: дать понятие *пятна, силуэта, тона и тональных отношений* в изобразительном искусстве; познакомить с ролью пятна в изображении и его выразительными возможностями, тональной шкалой, композицией листа, ритмом пятен; развивать приемы работы с красками; воспитывать интерес к предмету и изобразительной деятельности; укреплять межпредметные связи (музыка, литература, ИЗО).

Оборудование: репродукции картин Б. Домашникова «Осень. Электричка», У. Хогарта «Брачный контракт», А. Лутфуллина «Три женщины», И. Е. Репина «Запорожцы», В. И. Сурикова «Боярыня Морозова», А. И. Куинджи «Березовая роща», «Ночь на Днепре», «Днепр утром» и др.

Словарь: *силуэт, тон, тональная шкала, доминирующее пятно, ритм пятен, гамма, контраст, контур.*

Ход уроков

I. Организационный момент.

1. Приветствие.

Учитель. Удивление, как считал Аристотель, – начало творческого отношения к миру и к жизни в нем.

Развивайте в себе такое непосредственное восприятие природы, мира. В нем залог будущей гармонии в человеке художественного и научного отражения мира, столь желанной в наш век.

Я удивляюсь небу, я удивляюсь снегу,

Я удивляюсь дождю, я удивляться люблю!

2. Проверка готовности учащихся к уроку.

3. Смачивание красок.

II. Сообщение темы урока.

Учитель. Вдохновение, трепет сердца художника оставляют след в каждом штрихе карандаша, мазке кисти, движении резца. Глубина его мысли, сложность замысла претворяются в композиции, законы которой художник В. И. Суриков (1848–1916) сравнивал с законами математики. Что же лежит в основе композиции картины?

С частью правил и законов в построении композиции картины вы уже знакомы. Сегодня узнаете о роли пятна в изображении и его выразительных возможностях при решении композиционных задач.

III. Изучение нового материала.

1. Сообщение теоретических сведений о композиции.

Учитель. ***Композиция*** реалистического произведения неразрывно связана с его содержанием и служит средством выражения замысла художника.

Работа художника над произведением начинается с замысла. Путь от замысла до его воплощения часто очень долог, иногда он занимает годы и десятилетия. Художник ищет форму, которая лучше всего выражала бы его идею. Делается немало набросков, в которых осуществляется поиск точки зрения, высоты горизонта, размещения предметов, смыслового центра картины.

Композиционный центр – главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части. Обычно он является и смысловым центром картины, рисунка и выделяется с помощью различных средств: размером, цветом, освещением, местоположением, линейной перспективой.

Трудно переоценить и значение пятен, контрастов и ритма в картине и рисунке. Об этом хорошо рассказывает выдающийся график и теоретик искусства Е. А. Кибрик: «Выразительность, то есть воздействующая сила композиции, зависит главным образом от умения пользоваться контрастами … Мы воспринимаем предмет по контрасту его силуэта и среды, его окружающей. И чем контрастнее, противоречивее их соотношения, тем ярче впечатление от предмета. Сочетание выразительных контрастов не случайно, не хаотично в композиции, а закономерно. Эта закономерность выражается через ритм …

Ритм – это не только организующее начало в композиции, но и эстетическое».

2. Колористический контраст.

Учитель. Одним из главных средств художественной выразительности по праву считается ***контраст.*** Так, в тематических картинах контраст выражается не только в сопоставлении тех или иных приемов и расположении цветовых пятен, но и в противопоставлении психологических и индивидуальных характеристик.

Предлагаю вам рассмотреть такие известные картины, как «Запорожцы» И. Е. Репина или «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова. Какое разнообразие фигур, положений, жестов, лиц, выражений на этих лицах, наконец, костюмов! Вы не найдете в характеристике персонажей двух одинаковых деталей – все разное, все построено на контрасте!

Этому учил великий мастер итальянского Возрождения Леонардо да Винчи: «В исторических сюжетах следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим, и тем больше, чем они будут ближе, то есть безобразный по соседству с прекрасным, большой с малым, старый с молодым, сильный со слабым, и так следует разнообразить, насколько это только возможно».

В упомянутой картине В. И. Сурикова такие контрасты использованы в полной мере. Посмотрите на толпу – вот покорно поникшая юная боярышня, но из-за нее выглядывает суровое лицо несмирившейся монашенки, рядом с испуганными женскими лицами – глупо улыбающийся мальчишка.

Этому контрасту сопутствует и контраст колористический. Толпа выглядит очень пестро, с ней контрастирует белый снег и черное одеяние боярыни Морозовой. И это усиливает ощущение драмы. Контрастные сопоставления в данной картине бесконечны, но при всем этом многообразии эта картина – единый глубокий художественный образ.

3. Ознакомление с толково-сочетаемостным словарем по искусству.

Гамма – цветовая (красочная, колористическая) – в изобразительном и декоративном искусствах последовательный ряд цветов, преобладающих в произведении; гармонически связанные оттенки цвета; наименование цветовых особенностей колорита.

Гамму различают:

– по теплохолодности: теплая, холодная; холодноватая и др.;

– по цветовому тону: зеленовато-коричневая, золотистая, красно-рыжеватая, серебристая и др.;

– по насыщенности, светлоте: насыщенная, светлая, яркая и др.;

– по соотношению оттенков цвета: гармоничная, контрастная, нюансированная;

– по образности художественной речи: блеклая, вечерняя, излюбленная, мажорная, мягкая, нежная, праздничная, приглушенная, сдержанная, скромная, строгая, сумрачная, суровая;

– по оценке зрителя: изумительная ... цветовая гамма.

Какое-либо произведение (натюрморт и др.) выполнено в какой-либо цветовой гамме.

Использовать, подобрать, разработать цветовую гамму.

Работать; выдержать выполнить исполнить написать решить что-либо в какой-то цветовой гамме.

Цветовая гамма варьируется; выражает что-либо (противоборство каких-либо сил ...); делается какой-либо (холоднее ...); звучит каким-либо образом (напряженно, эмоционально ...); меняется; обогащается; отличается чем-либо (какой-либо особенностью ...); подчеркивает что-либо (какой-либо образ ...); поражает чем-либо; преобладает; создает что-либо (параллели какому-либо настроению, эффекты и др.); состоит из каких-либо тонов; сохраняет что-либо (особенность, строгость ...); строится каким-либо образом (на диссонансах, на сочетании цветов ...); объединена чем-либо (каким-либо тоном ...); подобрана каким-либо образом (мастерски ...); построена каким-либо образом (на контрастах, на многообразии каких-либо оттенков, на сочетании каких-либо тонов); разработана; богата; разнообразна; свойственна кому-либо (какому-нибудь художнику ...); характерна для кого-либо, для чего-либо.

Термин «цветовая гамма» сопровождается обычными для цвета определениями (гамму цветовую называют мягкой, горячей, холодной, яркой, блеклой, светлой и т. д.). *(Краткий словарь терминов изобразительного искусства.)*

Контраст (от франц. *сontraste*) в изобразительном искусстве – художественное средство, противопоставление предметов по противоположным качествам.

Контрасты различают:

– по содержанию: красочный, живописный, тоновой, цветовой; светлотный, световой, светотеневой; смысловой; фактурный;

– по выразительности: красноречивый, мягкий, напряженный, резкий, сильный, щемящий, эффектный ... контраст.

Контрасты каких-либо предметов, явлений, качеств; освещения, светотени, теней, фигур, фона; черного и белого.

Контрасты в каких-либо предметах и явлениях: в композиции, освещении, орнаменте и др.

Контрасты между светом и тенью по светлоте, по цветовому тону.

Пользоваться; выделить что-либо контрастом.

Приобрести какое-либо качество (выразительность) благодаря контрасту.

Построить что-либо на контрасте.

Повысить интенсивность цвета при помощи контраста.

Какой-либо контраст доминирует; лежит в основе чего-либо (произведения); обыгрывается; отсутствует; позволяет передать что-либо (состояние и др.); придает какую-либо особенность; создает что-либо (настроение, ощущение); усиливает напряженность; выражен каким-либо образом (мягко, ярко).

Умело пользовался контрастом в своем творчестве И. И. Левитан (1860–1900), русский живописец-передвижник.

Лиризм «Золотой осени» («Золотая осень. 1896. Холст на картоне, масло») создан цветом ... Из тысяч цветовых сочетаний, которые мы видим в картинах осени, Левитан выбрал одно. Он почувствовал, что этот аккорд красок сам по себе эмоционален, и он усиливал его эмоциональное звучание. Контраст сияющих оранжевого и голубого радостен, но он не содержит много открытого мажора, который характерен, например, для контраста насыщенного зеленого и алого. *(Н. Н. Волков.)*

Контур – средство художественного выражения; линия, очерчивающая форму предмета; очертание предмета.

Контуры различают:

– по технике: перовой и др;

– по форме: замкнутый, изломанный, условный, четкий;

– по признакам цвета: черный и др.;

– по образности художественного языка: жесткий, легкий, нервный, прихотливый, резкий, спокойный контур.

Контур какого-либо предмета: здания, силуэта, собора, фигуры, чашки; какой-либо формы.

Контур в каком-либо (линейном, пространственном) изображении; на каком-либо (дальнем) плане;

Какие-либо дефекты, линия контура; значение, роль, красота, мягкость, плавность, размытость, ясность ... контура.

Выделить, изобразить, наметить, очертить, подчеркнуть что-либо каким-либо контуром.

Какой-либо контур напоминает что-либо (паутинку); очерчивает что-либо; подчеркивается чем-либо (тенями); обрисован каким-либо образом (линией); очерчен каким-либо образом (резко); размыт, четок и др.

Цвет, контуры, перспектива существуют во взаимосвязи.

Яркий пример такого сочетания можно наблюдать в картине Ван Гога (1853–1890), голландского живописца, «Прогулка заключенных. 1890. Холст, масло».

«Страшный колодец тюремного двора, на дне которого в бесконечной карусели крутятся обреченные люди, трагический символ человеческой жизни. Напряженные линии контуров, навязчивый ритм параллельно положенных мазков, сине-зеленый мертвенный колорит создают образ земного ада.» *(И. А. Антонова.)*

Ритм, ритмичность в изобразительном искусстве – чередование линий, фигур, цветовых пятен, объемов.

Ритмы различают:

по содержанию: колористический (цветовой), композиционный и др.;

– по направленности движения: вертикальный, волнообразный и др.;

– по характеру чередования: единый, мерный, повторяющийся, размеренный, своеобразный, сложный, стройный, четкий;

– по образности художественного языка: выразительный, гибкий, динамичный, замедленный, мажорный, музыкальный, навязчивый, напряженный, неторопливый, плавный, радостный, резкий, спокойный, стремительный, тревожный и др.;

– по другим особенностям: выверенный, главный... ритм.

Какой-либо ритм какого-либо произведения: скульптурной группы, картины и др.; линий, мазков, объемов, цветовых плоскостей, композиционного построения, цветовых пятен, фигур и др.; складок;

Виды, гармония, внутренняя динамика, магия, признаки, схема ритма; восприятие, организация, передача, понимание, построение, развитие ритма; богатство, чувство ритма; выразительность, музыкальность, плавность, подвижность, размеренность, сдержанность, четкость, ясность какого-либо ритма.

Ввести в композицию, образовать, подметить в природе, подчинить чему-либо, показать, почувствовать, противопоставить другому ритму, рассмотреть, создать какой-либо ритм.

Восхищаться, выделить, подчеркнуть, связать, создать что-либо (какое-либо ощущение) каким-либо ритмом.

Достигнуть чего-либо (цельности частей композиции...) благодаря ритму.

Ритм акцентирует что-либо; выступает каким-либо образом (на основе каких-либо закономерностей); выявляет что-либо (какую-то мысль); господствует; используется для чего-либо (для создания напряжения); меняется; напоминает какой-либо ритм (ритм труб органа); объединяет что-либо (какие-либо фигуры); определяется чем-либо (каким-либо чередованием элементов композиции); ощущается; позволяет что-либо (представить следующее действие); придает что-либо (слаженность, стройность); проявляется каким-либо образом; раскрывает что-либо (художественную идею, какое-либо содержание, чувство и др.); создает что-либо (настроение, форму движения и т. д.); способствует чему-либо (созданию настроения); усложняется; выражен каким-либо образом (ясно, ярко); достигнут каким-либо образом или приемом; избран как ведущее средство композиции; найден, организован каким-либо образом (правильно, интересно); подмечен где-либо (в природе); порывист, четок и т. п.

Какие-либо ритмы обогащают друг друга.

В. М. Васнецов (1848–1926), русский живописец, «Аленушка. 1881. Холст, масло» – как в этом произведении создан и вопринимается ритм?

«…Органично согласовано в «Аленушке» состояние природы с чувством героини. Природа в картине с ее ритмической выразительностью в повторяющихся деталях, с ее тонкой цветовой разработкой – как зачин народных сказок «в некотором царстве, в таинственном государстве» – играет здесь роль словесной обрядности, уносящей в мир народного вымысла.» *(Э. В. Пастон.)*

4. Беседа по картине А. И. Куинджи «Березовая роща».

Учитель. «Березовая роща» – самое значительное произведение в творчестве Куинджи. Картина с большим мастерством изображает залитую солнцем поляну с группой стройных берез; яркие потоки света струятся по их белым стволам, играют в молодой листве, купаются в изумрудной зелени травы. Куинджи с необычайной страстью передал настроение бодрости и радости летнего солнечного дня.

Главное в картине Архипа Ивановича Куинджи «Березовая роща» – необыкновенное цветовое решение.

Как же художник добился этой цветовой яркости, какие приемы использовал? *(Ответы учащихся.)*

Этот прием – эффект ***светотеневого контраста.*** Ощутите напряжение зеленого цвета: он проникает в голубизну неба, в белизну березовых стволов, в синеву ручья на поляне. Такое цветовое

видение дано не каждому. У Куинджи было особо чувствительное зрение, о котором современники слагали легенды. Крамской говорил (1885 г.): «У нас в России в отделе пейзажа до Куинджи никто не был так чувствителен к весьма тонкой разнице близких между собою тонов, кроме того, никто не различал в такой мере, как он, какие цвета дополняют и усиливают друг друга». Но чувствительность глаза, возможно, не дала бы такого эффекта, если бы художник не изучал гармонию цвета, проблемы колорита и тона. Художественную значимость картины подчеркивает декоративно-широкая манера письма. Чистые, звучные тона усиливают впечатление ослепительного солнечного света, заливающего полотно. Во имя целого Куинджи жертвует деталью, порой значительной, или трактует ее в силуэтном плане. Композиция «Березовой рощи» крепко построена. Видимо, в целях усиления освещения и световоздушной перспективы Куинджи обрезает рамой стволы деревьев и представляет зрителю мысленно дорисовать оставшийся за пределами рамы уголок природы. Такой композиционный прием художник применял часто. Композиция построена на тонко продуманном ритмическом сочетании различных групп деревьев и обобщенных цветовых пятен.

«Березовая роща» имела большой успех на передвижных выставках, она вызывала постоянные толки, споры и, как правило, получала исключительно высокую оценку современников.

До 70–80-х годов ХIХ века Куинджи в области пейзажа был художником-новатором или, как называл его Репин, гением-новатором. Высокое мастерство в использовании света и тени, воздушность, чувство цвета и обобщенность природных мотивов выделяла его картины.

5. Понятие о силуэте. Тон и тональные отношения.

Учитель. ***Силуэт*** – форма фигуры или предмета, видимая как единая масса, как плоское пятно на более темном или более светлом фоне.

Тональные отношения непостоянны и изменчивы. Они меняются в зависимости от окружающей их среды и степени удаленности изображаемого предмета от рисующего.

При передаче в рисунке тональных отношений нужно иметь в виду, что природная тональная гамма (последовательный ряд ее оттенков) значительно шире той, которой владеет рисующий. Иначе говоря, между белым тоном бумаги и самым темным местом на рисунке можно расположить значительно меньшее количество тональных оттенков, чем их имеет природная гамма, определяемая, с одной стороны, ярким светом, с другой – глубочайшей тенью. Поэтому в рисунке нельзя полностью сохранить все разнообразие и количество природных оттенков во всю их абсолютную силу, но можно передать их условно, сокращая и обобщая наблюдаемые нами в натуре тональные градации.

Для тонального решения рисунка берется условный тональный масштаб. Его размер, с одной стороны, определяется самым светлым пятном (бумагой), с другой – темным, зависящим от характера материала (карандаш, уголь) или расчета художника. Установив на рисунке основные пятна света и тени, рисующий должен поместить между ними необходимую гамму оттенков в правильном соподчинении.

IV. Актуализация знаний.

Учитель. Сегодня вы будете рисовать осенний пейзаж в разных состояних в природе. Многие отечественные художники и литераторы любили осень и изображали ее во всей красе и во всем разноцветье. К примеру, И. И. Левитан, так же, как А. С. Пушкин и Ф. И. Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень – щедрое на дары, праздничное, нарядное по цвету время года – всегда радовала поэтов и художников. Золотой осенью природа торжественна и красива. Чередующиеся желтые, лимонные, оранжевые листья составляют нарядный орнамент. Но вот набежали облака, все потемнело вокруг. Что случилось с яркими красками? Куда пропало осеннее золото деревьев?

Задача, стоящая перед вами, заключается в том, чтобы правильно подобрать цветовое решение в каждом из предложенных осенних состояний природы.

.

VI. Практическая работа.

Задание. Выполните красками рисунки, изображающие различные осенние состояния в природе: ветер, дождь, туман, яркое солнце.

Во время практической работы учитель делает целевые обходы: 1) контроль организации рабочего места; 2) контроль правильности выполнения приемов рисования; 3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения; 4) контроль объема и качества выполненных рисунков.

VII. Итог уроков.

1. Выставка работ учащихся.

Домашнее задание: найти работы русских художников о природных явлениях и проанализировать их.