Композиционные приемы и методы средствами искусства

С помощью композиционных приемов можно научиться заранее рассчитать построение картины, и эти постоянные упражнения в композиционном искусстве в конце концов формируют и развивают композиционные навыки.

Задание 1

Тема: «Я – модельер. Шаг в будущее».

Условия для конструирования: Все модели должны быть сделаны из белой бумаги.

Цели:

1. при создании моделей воспитать у учащихся чувство аккуратности;
2. научить ребенка нестандартному творческому мышлению;
3. привить умения работать в течение бумажной пластики;
4. воспитание эстетического восприятия предметов.

Оборудование и инструменты: клей, ножницы, кисть для клея, линейка, карандаш, транспортир, несколько видов бумаги: картон, альбомные листы, белые салфетки, калька.

Ход занятия:

Бумага – один из самых технологичных декоративных и безопасных материалов, которые используются на уроках технологии и кружковых занятиях. Пластические возможности бумаги огромны: ее можно сминать, сгибать, сворачивать, создавая объемные изображения. Бумажное моделирование развивает память, внимание, воображение, нестандартное мышление. Умение творить из бумаги позволяет быстро и без больших затрат оформить школьный праздник.

Учащиеся впервые знакомятся с бумагой в начальной школе, и учитель технологии, углубляя их знания и умения, может предложить выполнить на уроках разнообразные изделия.

Разрабатывая технологию изготовления, учащиеся проверили свойства разных видов бумаги и пришли к выводу, что создавать белые воздушные платья лучше всего из кальки. Но калька – бумага тонкая, поэтому «срезы» и «швы» изделий потребовалось усилитель полосками чертежной бумаги. При изготовлении костюмов были использованы резак, степлер, зажимы, спицы, куски оргстекла, клей ПВА и лак для волос с блеском. Основными материалами служили, как было сказано выше, калька и чертежная бумага.

Применялись такие приемы работы с бумагой, как складывание, закругление, сгибание, гофрирование, вырезание и др. При помощи этих приемов были изготовлены и аксессуары к костюмам. Необычный декоративный эффект был получен при нанесении на цветы лака для волос с золотым и серебряным блеском. Основные элементы костюмов соединялись с помощью степлера. Костюм из бумаги экономичны и стоимость коллекции невысока.

Работая нал коллекцией ученицы увлеченно импровизировали изменения в первоначальные эскизы. Ведь бумага дает возможность ребенку проявить творческую индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества.

В бумагопластике имеется ряд технологических особенностей, связанных со спецификой материала-бумаги. Работа с бумагой требует знаний ее текстурных особенностей. По направлению волокон она по-разному поддается сгибанию.

Изделие из бумаги создается на основе конструкции, которая представляет собой систему ребер жесткости. Создавая сложные формы, необходимо иметь в виду не только сгибы по прямым линиям, но и сгибы криволинейного характера.

В объемном конструировании из бумаги существует 2 вида прорезания: просечка – линия сквозного прорезания, и надсечка – линия, проведенная резаком на глубину, равную половине толщины листа.

Для декорирования деталей и выполнения элементов сложной конфигурации применяют и резак, и ножницы.

Задание 2

Тема: Цветовые решения орнамента.

Цели:

1. развитие чувства цвета, скомпаннованности и ритма;
2. развитие наблюдательности у учащихся, выделение главного и схематизации форм;
3. приобрести практику в разработке цветовых решений заданий;
4. развитие творческой инициативы.

Инструменты: краски, лист бумаги, карандаш, линейка.

Ход занятия:

Создать орнаменты: один орнамент в теплых цветах, другой – в холодных цветах. Можно создать не только простые орнаменты, составленные из геометрических фигур: прямоугольник, треугольник, круг, но и достаточно сложные – листья и цветы, птиц и животные и вообще любые формы.

Применение: мебель, предмет быта, в костюмах, ограды кованные.

Работа над орнаментом – большая школа, воспитывающая в первую очередь чувство ритма, пропорций, соразмерности и соответствия. В работе над эскизами орнаментов надо искать общую гармонию цветовых пятен. Если используется черный фон, то на нем цвета будут казаться более яркими и насыщенными. Когда достигнуто удовлетворительное обобщенное решение, приступают к разработке деталей, нюансов.

Главная задача этой работы заключается в развитии творческой инициативы, вкуса в отборе изобразительных мотивов, художественной интуиции. Творческий элемент в этой работе велик: в орнамент нельзя переносить непосредственно натурные зарисовки, со всеми подробностями и нюансами цвета и формы. Все это потребуется много раз переделать, полностью уйти от натуралистической иллюзорности, чтобы прийти к условности орнамента с ее простой и лаконичной характеристикой форм природы.

Задание 3

Тема: «Черный квадрат»

Цели:

1. дать сведения о ритме, скомпонаванности, создание иллюзии движения;
2. воспитание у учащихся аккуратности, анализу, бережному отношению к материалам;
3. подготовка учащихся к выполнению творческих работ.

Инструменты: ножницы, карандаш, бумага.

Порядок выполнения работы:

1. вырезать 3 квадрата из черной бумаги размером 10 на 10 каждый;
2. 2 квадрата поочередно нарезать на произвольные кусочки и составить из этих частей уравновешанные композиции.

Применение: эти задания для подготовительной работы при создании творческой исклюзивной работы в стиле «Пэчворк».

Задание 4

Тема: «Оригами». Техника оригами.

Задачи:

1. развить пространственное воображение, творческие способности, мелкую моторику;
2. умение читать чертежи;
3. развитие конструкторских умений.

Инструменты: ножницы, бумага квадратная 20 на 20.

Ход занятия:

Слово «оргигами» японского происхождения и состоит из 2-х слов «ори» - сложенный и «ками» - бумага. Это способ создания и конструирования из бумажного квадрата разнообразных поделок и игрушек.

История возникновения оригами неразрывно связано с появлением в Японии бумаги. Несмотря на строжайший запрет вывозить технологию изготовления бумаги из Китая, а в VII веке странствующий буддийский монах Дан-Хо, о котором современники говорили, что он умел делать «бумагу и тушь», добирается до Японии и передает секрет изготовления бумаги. Как утверждают «Японские хроники», произошло в 610 г. до н.э.

Оригами в Японии ведет свое начло от периода Хэйан (IX-XII вв.). в то время бумага, сделанная вручную, была дорогим и очень ценным материалом, который использовался в особых случаях. Но, несмотря на то, что бумага была изобретена в Китае, а не в Японии, именно последняя и стала родиной искусства складывания из бумаги – оригами.

Постепенно оригами из церемониального искусства превратилась в популярный способ времяпровождения. А в XVIII веке были изобретены традиционные сегодня фигурки (животные, рыбы). Тогда же и древний символ – журавль – превратился в одну из известнейших фигурок оригами. Бумажный японский журавлик стал описанием счастья и долголетия, своеобразным символом Страны восходящего солнца.

Процесс складывания любого изделия оказалось возможным представить в виде серии рисунков – чертежей. Как сейчас считают специалисты оригами во всем мире, появление этих простых значков было равносильно изобретению нотных знаков в музыке.

Оригами оказалось, кроме всего прочего, идеальным конструктором, состоящим из одной детали – листа бумаги, который позволяет складывать тысячи и тысячи разнообразных фигурок. Несложные приемы складывания и безграничная фантазия способны сотворить из кусочка бумаги целый мир!

Складывание из бумаги – это не просто забава. Для того, чтобы сложить фигурку (даже по готовому чертежу), требуются определенные навыки работы с бумагой. Применение же оригами может быть самым неожиданным. Оригами нашло сове применение в промышленности, архитектуре, дизайне и даже в медицине, как хорошее психотерапевтическое средство.

Задание 5

Тема: «Волшебные ножницы»

Задачи:

1. Развитие координации движения рук при резании, разметке;
2. Развитие координации исполнительности;
3. Воспитание эстетического вкуса.

Материалы: белые (цветная, бархатная, глянцевая или самоклеющая) бумага, ножницы, клей.

Ход занятий:

Силуэт, как вид графической техники в изобразительном искусстве возник в глубокой древности: черные плоские профильные фигуры украшают сохранившиеся до наших дней греческие вазы ХI в. до нашей эры.

В Греции родилась и красивая легенда, в которой изобретение живописи приписывается дочери Дибутада, зачернившей тень своего возлюбленного на стене дома. Однако всем нам знакомый вырезанный силуэт родился во Франции в первой половине XVIII века и в течении короткого времени завоевал всю Европу, а в конце столетия – и Россию.

Техника исполнения силуэтов была различна. Их рисовали тушью на бумаге или стекле, вырезали из бумаги. В этой технике были созданы подлинные произведения искусства. Например, в собрании Эрмитажа хранятся ныне силуэты графа Федора Петровича Толстого, художницы Е.С. Кругликовой.

Польские выцинанки. Выцинанки в переводе означают вырезки. Такие узоры широко используются для оформления подарков и украшения дома, предметов быта.

Искусство вырезать рисунки из цветной бумаги появилось в Польше около века назад и передается из поколения в поколение. Кончиками острых ножниц вырезают сначала контур рисунка, а потом на этот контур наклеиваются кусочки разноцветной бумаги. Выцинанки бывают разной формы: прямоугольный, круглые, продолговатые, в виде звезды. На одних изображены цветы, растения, птицы, на других – бытовые сценки из сельской жизни.

Китайские вырезки, которые построены не только на принципе симметрии, но и на вырезании произвольных композиции. Зарождение искусства художественного вырезания из бумаги, к сожалению, не нашло своего отражения в китайских исторических хрониках.

Из глубины веков дошел и сохранился в Китае обычай наклеивать на окна вырезанные из бумаги изображения богов, духов и героев народных легенд. Считаются, что такие изображения оберегают дом от злых духов и врагов.

Китайские мастера вырезания и сегодня придерживаются двух композиционных принципов – симметрии (дуйчэн) и равновесия (цзюньхен).

Искусство вырезания из бумаги стал настолько популярен в Китае, что ни один праздник не проходит без бумажных украшений и соревнований опытных вырезальщиков.

Доступность материала и относительная простота сделала этот вид народного искусства одним из самых популярных. Он привлекателен как для взрослых, так и для детей.

Вьетнамские вырезки, как и китайские, требуют большой точности и тщательности исполнения. Часто вьетнамские вырезальщики пользуются приемом негативного исполнения рисунка. При этом все внутренние части рисунка вырезаются, а внешний фон остается. Мотивы и сюжеты вьетнамских вырезок весьма разнообразны, но птиц и цветов вы на рисунках не найдете (кроме курицы).

Вырезать эти рисунки не просто, хотя кажется, что линии просты. Все эти виды применимы для аппликации.

Задание 6

Тема: Плетение из бумажных полос

Задачи:

1. воспитание бережного отношения к материалам;
2. воспитание аккуратности, сосредоточенности;
3. развитие творческих способностей;
4. развитие индивидуальности, логического мышления, принятия самостоятельно цветовых решений.

Инструменты: ножницы, цветная бумага, клей, кисть для клея.

Ход занятия:

Применение:

Создают различные орнаменты, картины с изображением пейзажа, животных, птиц и цветов. В начале работы необходимо приготовить из листа бумаги любого цвета основу для плетения. Для этого лист бумаги складывают пополам и по линейке карандашом проводят параллельные линии. Затем ножницами прорезают сложенный лист по этим параллельным линиям. Когда лист раскрывают – получается основа плетенки. По этой основе начинают плетение. Затем надо заготовить достаточное количество бумажных полосок одинаковой ширины нескольких цветов, в зависимости от сложности рисунка.

Длина полосок должна соответствовать длине рисунка. Плетение полос производится с помощью иглы. Иглу делают из плоской деревянной щепочки, равной по ширине полоски бумаги и длиной несколько большей, чем размер плетенки. Один конец щепочки оттачивают, другой закругляют и расщепляют по ширине на столько, чтобы в образующейся щели можно было закрепить полоску бумаги.

Плетение лучше всего начинать с самых простых узоров, постепенно усложняя рисунок.

После приобретения некоторого опыта работы с ножницами в нарезании основы и полосок рекомендуется попробывать резать ножом по линейке, так как острый нож дает более четкие и правильные линии и плетенка получается лучше.

Хорошо использовать для плетения цветную глянцевую бумагу – она не рвется и долго сохраняет естественный цвет. Выбрать рисунки для плетения не сложно. Это могут быть любые сюжеты для вышивки крестом. Самое главное – правильно подобрать цвета и закрепить полоски. Панно и картины желательно покрыть тонким слоем бесцветного лака. Это придаст бумаге дополнитльную прочность и позволит долmit сохранить изделие.

Задание 7

Тема: Рисование по мокрой бумаге.

Предварительная работа с учащимися по технике батик.

Задачи:

1. развивать исполнительские умения, внимания;
2. способствовать развитию творческого воображения;
3. способствовать художественному восприятию.

Инструменты: краски, кисти, альбомный лист бумаги, вода.

Ход занятия:

Лист бумаги с одной стороны смачивают водой и не дожидаясь когда лист подсохнет начинают рисовать красками. Для того, чтобы картина получиласт яркая, насыщенная нужно использовать контрастные цвета и краску накладывать гуще, так как при этой технике при высыхании краски сильно высветляются.

Задание 8

Тема: Рисование по мятой бумаге.

С помощью аэрографии и узелкового батика.

Задачи:

1. развивать стремление к углублению знаний в области художественной обработки;
2. воспитывать усидчивость и аккуратность.

Инструменты: краски, кисти, альбомный лист бумаги, вода.

Ход занятия:

Лист бумаги сильно смять, но так, чтобы не образовались дырки. Затем лист разровнять и начинать рисовать. При работе создается впечатление старинной фрески, покрытой мелкими трещинками.

Задание 9

Тема: Структура дерева

Задачи:

1. формирование интереса к декоративно-прикладному искусству;
2. ознакомление с различными способами выполнения древесных текстур.

Инструменты: краски, щетинная кисть, беличья кисть.

Ход занятия:

С помощью беличьей кисточки наносим фон более светлого тона, чем основной рисунок. Даем подсохнуть. Затем берем щетинскую жесткую кисть проводим основной краской вертикальные полоски, создаем впечатление текстуры дерева.

Задание 10

Тема: Природный камень

Задачи:

1. содействовать формированию всесторонне развитой личности;
2. воспитание эстетического восприятия и развитие художественного вкуса у учащихся.

Инструменты: кисть, бумага, сухая горчица, краски.

Ход занятия:

При помощи подручных средств создать обыденные для нас вещи. Например, добавляя сухую горчицу в краску мы создаем шероховатую структуру известняка.

Задание 11

Тема: Музыка.

Элемент активизации познавательной деятельности учащихся. Музыкальная вставка вместо физкультминутки.

Задачи:

1. развитие чувства ритма;
2. развитие чувства цвета.

Инструменты: краски и кисти.

Ход занятия:

При прослушивании разных стилей музыки рекомендуется с помощью изобразительных средств изобразить ее ритм и выразить свое отношение к ней. Лучше всего прослушивать тяжелый рок, польку, рок-н-рол и т.д.

Задание 12

Тема: Времена года

Задачи:

1. умение выразить свои чувства через цвет;
2. наблюдательность, анализ.

Инструменты: краски, кисти.

Ход занятия:

С помощью цветовых пятен изобразить зиму, весну, лето, осень. Проанализировать цвета свойственные именно этому времени года. Передать настроение заснеженности зимы, появление первых цветов и набухание почек для весны, яркость лета и печаль осени.

Задание 13

Тема: Сграффито.

Задачи:

1. развитие исполнительности;
2. развитие координации движения рук;
3. развитие творческих способностей;
4. воспитание эстетического вкуса.

Инструменты: акварельные краски, кисти беличьи, воск, тушь черная (или гуашь черная), игла.

Ход занятия:

Техника сграффито (в переводе с итал. буквально – «процарапанный») применяется чаще всего в мыслительном искусстве.

На стену накладывают 2 и больше слоев штукатурки разного цвета. Например, нижний коричнево-красный, затем - зеленый и верхний – обычно белый. Когда штукатурка совершенно высохнет, ее начинают процарапывать металлическими скребками. И тогда из под белого фона выступают силуэтные коричневые и зеленые изображение.

Мы сделаем нечто похожее. Только вместо штукатурки мы будем использовать краски и воск. Для начала на листе белой бумаги раскрасим яркими акварельными красками. Затем после высыхания тщательно натираем воском, а уже потом покрываем черной тушью (или черной гуашевой краской).

После полного высыхания мы создаем свой неповторимый рисунок процарапывая линии то иголкой, то уже не пишущей ручкой, то небольшим металлическим скребком.

В нашей работе сграффито отсутствуют полутона, но есть четкости и силуэтность рисунка, что делает нашу картину оригинальной.