Открытый урок по композиции с учащимися 4-х классов.

«Ритм и динамика как средства композиции.

Тема: « Спортивные игры».

Тип урока: изучение нового материала.

Цель урока: изучение ритма и динамики как художественно- выразительные средства станковой композиции.

Задачи: изучение особенностей ритмичных композиций, основы построения многофигурной композиции; развитие композиционного мышления, воображения, умения работать с подготовительным материалом; воспитание художественно- эстетического вкуса на основе произведений художников соцреализма.

Методы обучения: диалогический, репродуктивный, показательный.

Приемы преподавания: беседа, объяснение, демонстрация.

Форма работы: групповая, индивидуальная.

Оборудование и материалы: мольберты, стулья, подставки для баночек с водой, карандашей, красок, зажимы для бумаги, бумага Ф А-3, А-4, ластик, кисти.

Зрительный ряд: наглядные пособия, репродукции картин художников соцреализма А. Дейнеко «Вратарь», «Хоккеисты» (мозаика), «Лыжники», «Раздолье», Ю. Пименов «Футбол», Я.Титов «Баскетболистки», «Футбол. Атака», Ю.Тулин «Воскресный день в Кавголове»,П.Оссовский «На городской окраине», Н.Савенков «Высота»,М.Ройтер «Художественная гимнастика»,работы учащихся .

План урока.

1.Организационная часть.

2.Вводная беседа .

3.Объяснение нового материала.

4 Постановка художественной задачи.

5.Практическая работа.

6.Итог урока.

Ход урока

1.Организационная часть.

Подготовка учащихся к уроку.

2.Введение в тему урока.

Ребята, рассматривая наглядные пособия вы догадались что речь сегодня пойдет о спорте. Тема нашего урока: «Спортивные игры».

Для художника спорт - неиссякаемая тема. Она дает множество пластических решений , возможность раскрыть высокие моральные человеческие качества, такие как воля к победе, упорство, мужество, психологические состояния и ситуации, порожденные спортивными соревнованиями - скорость, мгновенная реакция, накал спортивной борьбы, спортивные баталии. Все вышеперечисленные качества у нас ассоциируются с движением и ритмом.

Слово ритм происходит от греческого «ритмос», что означает мерное течение, мерность, такт. Ритм по определению – это равномерное чередование элементов. Так как мы говорим о композиции, то особенно важно отметить равномерность чередования.

Объяснение нового материала.

Равномерность – наиболее простая форма ритма. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом « метр». В этом случае размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Такой ритм называется регулярным. На основе регулярного ритма чаще всего строятся орнаменты в произведениях декоративно-прикладного искусства. Примером преобладания строго регулярной ритмики может служить искусство классического периода Античной Греции. Тогда в архитектуре, орнаментике и скульптуре благодаря регулярности достигалась совершенная уравновешенность композиции всех элементов художественного произведения. Принцип гармонии ставился выше выражения эмоций, исключал впечатления беспокойства, движения.

Учитель для закрепления материала предлагает ребятам выполнить небольшое упражнение. Каждому ученику раздаются геометрические фигуры вырезанные из цветной бумаги.

1. При помощи геометрических фигур выстраивается регулярный ритм.

а) повторение – это способ, при котором все элементы и интервалы между ними повторяются;

б) чередование – регулярное изменение комбинаций элементов;

в) изменение положения элементов в пространстве путем поворота под каким либо углом;

г) соединение элементов;

д) наложение элементов друг на друга;

е) группировки несколько элементов в комбинации, образующие новое изображение.

1. Предлагается изменить регулярность ритма:

-чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется;

-расстояния между элементами не носят закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без всякой метрики;

-включение композиционных акцентов – одного-двух элементов подобных остальным, но выделяющихся благодаря изменениям величин, формы, очертаниям, цвета и т.п.(смотри «соединение», «наложение», «группировки»).Акценты на ритмичной композиции могут иметь разное значение: почти всегда смысловое, пространственное (ближе - дальше), динамическое (движущееся – неподвижное), эмоциональное.

Выполнив упражнение вы преобразовали регулярный ритм в нерегулярный, изменив регулярность ритма путем изменения чередования элементов, интервалов между элементами, величины элементов, направления элементов. Выразительность и, соответственно, сложность ритма повышается , если изменяются интервалы между элементами ,изменяются сами элементы по размерам в соответствии с какой либо закономерностью(орнамент) или свободно.

Ритм в качестве средства формообразования композиции изображения применялся начиная с первобытного строя.

В искусстве Древней Греции получило развитие ритмически построенные композиции росписей греческих ваз. Основным мотивом были фигуры атлетов, пластически совершенные и выразительные силуэты, взаимное расположение которых относительно друг друга определялось сюжетом повествования. Расцвет атлетики в Древней Греции сыграл огромную роль в художественной истории античного мира. Наиболее ярким его воплощением стали Олимпийские игры, которые проводились 1 раз в четыре года и длились всего 5 дней. В год олимпийских игр прекращались воины между греческими государствами, атлеты и зрители собирались в Олимпию, где проходили соревнования атлетов в пятиборье: бег, прыжки в длину, метание диска и копья, гонки колесниц.

Ребята, а какие виды спорта знаете вы?

Сама жизнь полная борьбы и опасностей, в атмосфере постоянных воин между городами за плодородные земли и выгодные торговые пути воспитывала у греков представления о здоровом, сильном и мужественном человеке, как лучшем гражданине доблестном воине и надежном защитнике родного города. Эти качества можно было достигнуть путем постоянной физической тренировки, которая начиналась с раннего детства и сопутствовала на протяжении всей жизни эллина.

Учитель: ребята, как вы думаете каким образом можно развить эти качества в наше время? Эти качества можно достигнуть путем закаливания, постоянным выполнением утренней зарядки, занятиями спота.

Поэты и художники прославляли образ бесстрашного воина, в котором гармонично были слиты физическая сила и духовная красота. Живые непосредственные впечатления и тонко подмеченные сценки жанрового характера художники краснофигурной вазописи претворяли в гармонически построенные композиции, привлекавшие ритмической выразительностью силуэтов, умелым использованием ракурса и перспективных сокращений.

Ритмы могут принимать самые разнообразные формы, они являются средством выражения смысловой функции произведения.

Свой язык, чувства открытия, искреннюю взволнованность темой показали в своих работах, столь не похожих, особенных по манере и настроению художники ХХ века. Признанным основоположником спортивной темы в советском искусстве является Александр Александрович Дейнеко – мастер, работавший в различных видах искусства. В его картинах, рисунках, скульптурах, монументальных работах тема спорта нашла яркое образное выражение. В монументальной работе « Хоккеисты», выполненной в технике мозаика, продемонстрировано мастерство в построении многофигурной динамичной композиции, передающей движение. Группа дана в остром, сложном движении, убедительно закомпанованая , пластически выразительная ,с ярко выраженным композиционным центром. Обратите внимание, что фигуры не расположены на одной линии – кто-то находится ближе к зрителю, кто-то дальше, фигура первого плана перекрывает фигуры расположенные дальше. Все это создает ощущение пространства, ощущение происходящего, жизненности. Дейнеко нередко прибегает к условности пространственной среды, в которой происходит действие картины, к приему разложения движения на составные элементы, сложному сопоставлению масштабов («Лыжники» 1931г.).В картине «Вратарь» художник применил сопоставление планов, использовал диагональную линию для наиболее яркого отражения характера движения фигуры вратаря. Глубоким историзмом содержания отмечена картина «Эстафета по кольцу «Б». Она возникла на волне духовного подъема советского народа гордого величием одержанной победы, вдохновленного перспективами мирного строительства жизни. Бодрая, жизнеутверждающая мелодия обновления бытия выражены в энергичном строе композиции, свободном беге молодых бегунов, в атмосфере спортивного праздника. Художник как бы сопоставляет свои выводы с античным идеалом красоты человеческого тела, использует в пластической интерпретации облика современного героя модуль классической гармонии.

Наряду с А. Дейнеко к спортивной теме обращались многие художники. Ю.Пименова привлекало в спортивной теме показать красоту человеческого тела в движении и «красоту движения, идущую к совершенству». Особое место в его творчестве занимает полотно «Футбол» 1926г. Очень низкая линия горизонта позволила увеличить фигуры футболистов, а их расположением передать временной (фазный) эффект движения, т.е. отталкивание, полет в воздухе и приземление. Художники давно заметили такую особенность: изображение кажется движущимся, если его части воссоздают не один момент движения, а последовательные его фазы.

Динамичность сюжета связана с иллюзией передачи движения. Поэтому произведения, в которых присутствует движение, характеризуют как динамичные.

Почему же ритм передает движение? Это связано с особенностью нашего зрения. Взгляд, переходя от одного изобразительного элемента к другому, сам как бы участвует в движении.

Какими же средствами можно передать движение? Педагог вызывает ученика к доске и он показывает наглядно на примере геометрических фигур предлагаемые примеры.

Изображение будет казаться движущимся:

- если на картине используются одна или несколько диагональных линий;

- если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;

- для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией;

- если композиция ассиметрична и открыта, внешне не устойчивая.

Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность. Динамичные композиции сложны и индивидуальны.

Теперь, когда у вас есть хорошие художественные приемы, постарайтесь создать свой сюжет, передать настроение настроение. Всегда лучше если что-то не получилось в деталях, но удалось в состоянии. Ведь спорт- это особая материя счастья, полета, энергии, красоты, но также напряженного труда, целеустремленности. Для выражения этих приподнятых настроений постарайтесь найти яркую и оригинальную художественную форму.

Постановка художественной задачи.

Сегодня мы будем выполнять эскиз композиции на тему: «Спортивные игры» с ярко выраженным накалом спортивной борьбы, используя разнообразные ритмы. Вы должны выполнить эскиз в виде общего наброска. Особое внимание обратите на выбор формата. Ведь трудно представить бегущего бегуна в квадрате или замкнутом пространстве? Продумывая общую схему - представьте себе что вы будете изображать , какие фигуры, в каких позах и что там будет происходить, при этом не обязательно показывать всю спортивную площадку, а достаточно нарисовать лишь часть ее, две, три фигуры крупным планом. Можно изобразить средний и дальний планы с фигурами, трибунами, пейзажем, зданиями. Необходимо продумать и положение линии горизонта, уровень зрения. Если показывается гора, с которой спускаются лыжники, то линию горизонта нужно взять высоко, у верхнего края листа. Прыжок в высоту лучше изобразить при низком горизонте, на фоне неба. Будьте внимательны к костюму. Он также выразителен, образен как исторический. Костюм должен нести информацию времени и быть уместным. Не забывайте о взаимосвязи всех элементов, композиционном центре, передаче движения, о создании художественного образа.

Практическая работа

Учащиеся приступают к выполнению эскиза. Схематично, обобщенными формами ведут поиск композиционных решений, пластических форм, с целью передачи ритма и динамики в определенной ситуации спортивного накала. При работе над эскизом используют выполненные ранее наброски фигур человека в движении. После того как находят общее композиционное решение начинают разрабатывать более подробно детали, создавая определенное настроение.

Итог урока.

В конце урока все работы рассматриваются и анализируются. Каждый обучающийся рассказывает о том, что он изобразил на картинной плоскости и какие изобразительные средства применил при выполнении своей работы. Таким образом, еще раз проговаривается новый материал, анализируется.

Домашнее задание.

Дома подумать о цветовом решении, подобрать технику выполнения.