

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина" города Владимира

**«РИТМ. ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧНОЙ
МНОГОФИГУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ»**

План – конспект открытого урока
преподавателя отделения изобразительного искусства
Лещёвой В. А.

г. Владимир

2022 г.

Предмет - композиция.

Класс – 5(8оп)

Возраст учащихся – 10 -11 лет

Преподаватель отделения изобразительного искусства Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина" города Владимира Лещёва Вера Анатольевна

Дата проведения урока – 19 ноября 2022 года.

Продолжительность занятия - 2 урока

Тема урока: «Ритм. Построение динамичной многофигурной композиции».

Цель урока: Расширить знания учащихся об использовании ритма в изобразительном искусстве. Создать эскиз динамичной многофигурной композиции.

Задачи урока:

а) учебно – образовательные:

- формирование у обучающихся знаний о ритмическом законе композиции;
- научить детей понимать принцип ритмического построения композиции;
- совершенствование навыков в работе над формальной композицией;
- развитие умения по созданию эскизов сюжетной ритмической композиции.
- умение подчинить второстепенное в сюжете главному.

б) воспитательные:

- умение работать в коллективе;
- развитие наблюдательности;
- вдумчивое отношение к работе.

в) развивающие:

- умение передать эмоциональное состояние в композиции через ритм;
- умение пользоваться знаниями, полученными из окружающего мира;

- развитие воображения;
- развитие логического мышления;
- уметь анализировать полученные знания и применять их в рисовальной практике.

Тип урока: комбинированный.

Оснащение урока.

Материалы для учащихся: лист А3, простые карандаши, черный фломастер, ластик.

Материалы для учителя: лист А2 -3 штуки, лист А3 с изображением схемы расположения будущих эскизов, небольшие форматы из картона для создания эскизов композиций учащимися, простые карандаши, черный фломастер, маркер, ластик, фотографии Дмитриевского собора, фрагментов белокаменных соборов с архитектурными деталями, где четко прослеживается ритм их чередования.

Основные этапы урока:

- организационный момент;
- проверка знаний учащихся, связанных с понятием «ритм»;
- повторение типов линий;
- организация восприятия и осмысления новой информации;
- постановка цели занятия перед учащимися;
- объяснение нового материала;
- самостоятельная работа;
- анализ созданной композиции;
- обобщение и анализ изучаемого на уроке материала;
- контроль результатов учебной деятельности, оценка знаний;
- домашнее задание к следующему уроку;
- подведение итогов урока.

1) Организационный момент (2 минуты).

- Проверяю готовность детей к уроку.

- Раздаю картонные прямоугольные шаблоны, с помощью которых учащиеся будут выполнять композиционные задания учителя.

2) Проверка знаний учащихся, связанных с понятием «ритм» (3 мин.)

Вопрос учащимся: что такое ритм? Рассуждение вслух:

Ритм – это чередование элементов и пространства между ними. Элементами могут быть предметы, звуки и т.д. Какой пример ритмического повторения есть в классе? – Гипсовые слепки на стене, жалюзи на окне, цветы на подоконнике, мольберты и т.д.

3) Повторение типов линий (3 мин.)

Для изучения сегодняшней темы мы будем пользоваться таким графическим приемом как линия.

Учитель: «Какие бывают линии?»

Учащиеся: «Длинные, короткие, прямые, толстые, тонкие, прерывистые, вертикальные, горизонтальные, наклонные, волнистые, ломаные и т.д.» (Рисунок на доске)

Учитель: «Сегодня мы с вами будем пользоваться различными линиями. Какими? Вы сами решите, когда узнаете задание».

4) Организация восприятия и осмысления новой информации (4 мин.)

Но сначала учащиеся должны понять, что тема занятия очень сложная. Она требует сосредоточенности, ответственного отношения к работе, самоуглубления. Мы будем рисовать не то, что мы видим, а скорее то, что мы чувствуем, переживаем. Например, звук. Его нельзя потрогать, увидеть, его можно только слышать.

Учитель: «Скажите: как вы думаете - можно ли нарисовать звук?»

Учащиеся: « ? »

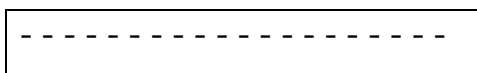
Учитель; «Давайте попробуем. Я предлагаю вам создать несложную графическую композицию».

1 задание. Графическое изображение ритма звуков.

Учитель: «Я несколько раз простучу по столу карандашом. Вы внимательно слушайте, а потом мы попробуем нарисовать то, что вы услышали».

Простукиваю монотонный ритм звуков и говорю, что это будет один рисунок, в первой полоске (шаблон полосы заготовлен мною заранее, чтобы не тратить время на вычерчивание, выравнивание формата). Следующий ритм выстукиваю более сложный. Это будет следующий рисунок в соседней полоске. Детям понятно, что рисунки будут разные, т.к. ритм звуков был разный. Повторяю первый, монотонный ритм и предлагаю детям изобразить его в первой полоске, используя карандаш.

5) Самостоятельная работа (3 минуты)

Детям, у которых возникли затруднения с выполнением задания, преподаватель индивидуально помогает найти графическое решение задачи.

6) Анализ созданной композиции. (3 минуты)

После того, как все выполнили первую композицию, проводим обсуждение результата. При выполнении задания учащиеся могут воспользоваться любыми прямыми линиями, главное, чтобы они были одинаковыми (т.к. сила звука была одинаковая) и расположены на одинаковых расстояниях (т.к. промежутки между звуками были одинаковые).

Ошибки анализируем и исправляем сразу.

Во второй звуковой композиции удары карандаша будут разной силы и через разные интервалы.

7) Самостоятельная работа (3 минуты)

Во второй заготовленной полоске учащиеся должны нарисовать разные линии через неодинаковые промежутки. Таким образом они должны почувствовать

различный звуковой ритм и изобразить его в двух различных графических композициях.

8) Анализ созданной композиции (4 минуты)

После выполнения двух композиций проводим обсуждение: почему линии и интервалы между ними в первой композиции одинаковые, а во второй нет. В данном случае важно обвести карандашные линии фломастером. Композиции будут выглядеть убедительнее и ярче.

Учащиеся должны хорошо запомнить это несложное графическое задание, потому что в дальнейших, сложных композиционных поисках, мы будем обращаться к нему.

Мы с вами изображали одинаковые и неодинаковые линии, расстояния между ними. Как вы думаете: каким одним словом можно назвать наши музыкальные и графические композиции?

– РИТМ.

Мы изображали РИТМ звуков РИТМОМ графических символов.

В первом случае это был монотонный ритм, во втором – динамичный ритм.

РИТМ – это чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной частотой.

Подписываем композиции.

Приведите пример монотонного ритма из жизни (стук колес поезда, тиканье часов, окна в многоэтажном доме, парты в классе, и т.д.). Пример динамичного ритма – это набор каких-то звуков или движений (шум волн, силуэт гор, рабочий беспорядок на столе, облака на небе и т.д.)

2 задание. *Изображение ритмов различных движений, зависящих от ситуации. (5 минут)*

В своих ритмических композициях мы можем изображать не только предметы, но и чувства, эмоциональные состояния.

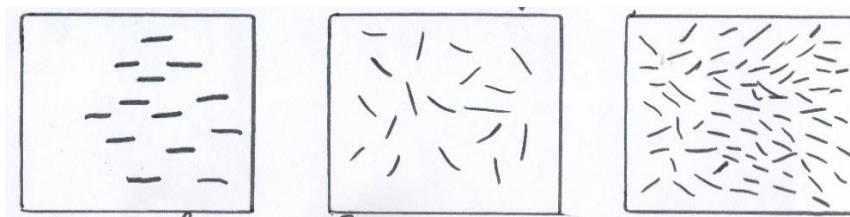
Есть такие маленькие рыбки в океане, которые не могут жить по одной: они тут же будут съедены. Когда хищник нападает на стаю таких рыбок у них больше шансов уцелеть.

Первый прямоугольник второго задания – это пространство океана, вода, где живет стая маленьких рыбок. Без водорослей, камешков, песка и т.д. Нарисуйте, как они спокойно плавают в этом пространстве. Одно условие: не будем тратить время на рисование глазок, хвостиков и т.д. Изобразим рыбок условно, просто – палочками. Нас интересует только движение рыбок-палочек.

9) Самостоятельная работа (3 мин.)

Во второй композиции рыбки еще не видят опасность, они ее только почувствовали. Как они будут двигаться? (Учащиеся должны нарисовать изменение движения графических символов – палочек. Они начинают располагаться в разные стороны, как бы расплываясь.)

В третьей композиции появился хищник. Рисуем движение стаи рыбок. Они должны быть изображены ещё в большем хаосе.

10) Анализ созданных композиций (3 минуты)

Выполнение этого задания обсуждается после завершения всех трёх композиций. Ошибки исправляем. Учащиеся должны почувствовать и изобразить ритм движения стаи рыбок в спокойном состоянии, в состоянии приближающейся опасности и когда опасность рядом, и они могут стать ее жертвой, когда в пространстве композиции царит хаос.

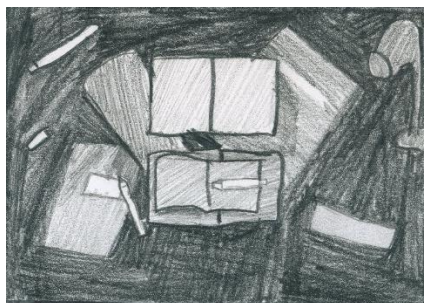
3 задание. Изображение ритма сочетания различных форм. «Я учу уроки» (15 минут)

Когда вы садитесь делать уроки, вы достаете из школьной сумки на стол книги, тетради, атлас, сотовый телефон, планшет, пенал или отдельные принадлежности (линейку, ручку, транспортир, ластик), краски, яблоко, конфету и т.д. До этого на

столе возможно стояла настольная лампа, аквариум, цветок, лежал набор бумаги или картона, журнал или газета. Конечно маме всегда хочется, чтобы на вашем столе был идеальный порядок, но почему –то всем больше нравится рабочий беспорядок. Так и будет называться наша следующая композиция: «Я учу уроки». Формат композиции – это крышка стола. В композицию не вводим пространство комнаты (окно, стену, стул). В этой композиции не надо рисовать картинки на предметах, подписывать учебники или тетради, т.е. мелочи не прорисовываем. Рисуем только крупные формы, стараемся сохранять их пропорции. Главная задача: передать ритм чередования крупных и мелких форм, длинных и коротких, узких и широких. Некоторые предметы будут накладываться друг на друга, какие-то окажутся в одиночестве, какие-то могут войти не полностью. Необходимо обратить внимание на направление линий, определяющих формы предметов. Должно быть как можно меньше параллельных линий.

На доске показываю пример неправильной композиции: все предметы лежат отдельно, вертикально или горизонтально.

Обсуждаем: какой предмет будет самый большой (альбом, папка для рисования, лист бумаги), как относительно него будут лежать другие предметы. Смотрим на наше рабочее место в кабинете. На нем уже приличный беспорядок. Среди предметов почти нет параллельных линий. Вспоминаем первые композиции, в полосках. Ритм расположения предметов в композиции на столе должен получиться динамичный, а не статичный, монотонный.

4 задание. *Изображение ритма сочетания различных звуков, движений, форм. «Моё утро». Графический диктант. (15 минут)*

Закройте глаза и представьте сегодняшнее утро. С чего оно началось? С голоса мамы, которая тихо и ласково, а может быть наоборот, опаздывая на работу,

разбудила Вас? Выберите сами и нарисуйте формат (вертикальный, горизонтальный, квадратный) в котором вы будете изображать начало сегодняшнего дня. Выберите линию, которая характерна для голоса мамы. Как она будет располагаться в вашей композиции? Нарисуйте её.

Вы скорее всего не сразу открыли глаза. И сквозь сон слышали какие - то звуки. Например: хлопнула дверь - это мама или папа ушли на работу, может по телевизору передавали новости или прогноз погоды, может в ванной зашумела вода или на кухне засвистел чайник. Нарисуйте этот звук или звуки. Какой будет эта линия (посмотрите на графические изображения линий, который мы вспомнили в начале урока).

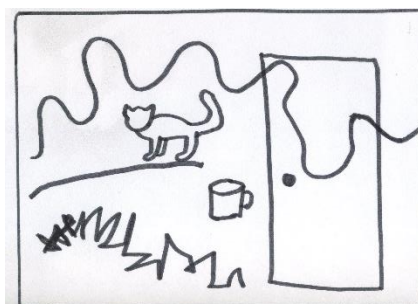
Вода в кране по утрам ласково помогает вам проснуться. Найдите ей достойное место в композиции.

Успели позавтракать? Нарисуйте силуэт предмета, который вам особенно приятно было видеть на столе или рядом.

Невозможно представить утро без школьной сумки, в которую вы положили последние предметы. Рядом терлась о ваши ноги кошка, которая жизни не мыслит без вас или рыбка в аквариуме махнула вам на прощание хвостом. Да мало ли неизвестных мне мелочей окружает вас по утрам. Последнее, что мы нарисуем в нашей композиции – предмет, к которому прикоснулся каждый из вас. Какой это предмет?

- Портфель. Дверь.

- Каждый выберете этот предмет самостоятельно и нарисуйте его самым крупным в композиции. Таким образом эта крупная форма как бы объединит мелкие детали композиции в единое целое.

Анализ созданной композиции (5 мин.)

Преподаватель просматривает работы учащихся. Указывает на главные недочёты, характерные для выполненных композиций (например: одинаковый тип линий, не достаточно выразительное размещение их в формате) и достоинства (например: своеобразие и неповторимость каждой композиции, выразительный динамичный ритм линий и т.д.)

Нелегко разгадать графический ребус вашего утра. Да это не самое главное. Главное, чтобы вы поняли, что и через формальную композицию художник может рассказать очень много интересного.

Ответьте: что вы рисовали?

- РИТМ своего утра.

- Из чего он состоит в жизни?

- Из чередований звуков, предметов, впечатлений, которые на рисунке могут быть изображены чередование линий, форм, пустот, крупных и мелких пятен.

Так создаются ритмические композиции.

5 задание. «Катаемся с горки». Эскиз композиции. (20 минут)

Это последнее, итоговое задание. Катание с горки - самая веселая и беззаботная игра. Она становится особенно весёлой и увлекательной, когда собираются друзья. Кто-то лихо катится вниз один, падает, поднимается и быстрее бежит вверх, чтобы скатится опять и опять. Кому-то не очень нравится падать, он садится на картонку, или на портфель или прямо на лед. К таким обычно кто-то норовит прицепиться сзади, и с криком: «Не бойся! Я с тобой!» толкает сидящего вниз, с горки. Им помогает третий, прицепившийся ко второму. И весь этот паровозик уже летит вниз с горки. А тот, что лихо спускался вниз на ногах один, уже почти взобрался на горку. Но понимает, что чуть-чуть не успевает пристроиться к веселой компании еще одним «вагончиком», бросается им наперерез. Визг, крики «Помогите! Спасите!». Летят в разные стороны варежки, шапки и даже могут быть валенки. Дворовая собачка, маленькая, всеобщая любимица, заливаясь звонким лаем, бросается к друзьям. Это уже не просто

паровозик, это-куча - мала! Тот, кто оказывается наверху, не спешит вставать. Ему весело не выпускать из под себя товарищей. Но сверху торопят: «Эй! Разойдись!» И летит вниз новый «паровозик». Поскольку мы с вами делаем эскиз композиции, не рисуем детали (глазки, носики, пуговички, кармашки и т.д.) нас интересует только движение фигур. Это будет передача ритма движения, расположения фигур людей. Работа должна быть динамичной.

Показ на доске (5 минут)

Чтобы композиция была выразительной, надо ледяному полотну горки выделить как можно больше места. Расположим его по диагонали или по вертикали. Особенно интересным сюжет получится, если взять среднюю часть горки. Именно там происходят самые непредсказуемые движения. Композиция будет выполняться схематично. Фигуры людей рисуем смело, обобщенно, без мелких деталей.

Это должна быть динамичная, композиция. Нужно так нарисовать ребят, катающихся с горки, чтобы зритель слышал их голоса!

Расположите формат вертикально или горизонтально, как вам больше нравится.

Самостоятельная работа (20 минут)

Прохожу, смотрю, как выполняется задание. Помогаю справиться с изображением сложных движений. Главное, чтобы учащиеся не увлекались мелочами, основное внимание уделяли ритму движения форм.

Тому, у кого композиция будет получаться быстрее остальных, можно разрешить продумать заполнение оставшегося пространства листа деталями, который окружают горку (рюкзак, лыжи, санки, ледянки, кустарники, деревья, елка, снеговик, варежки, шапки и т.д.)

Заполняю журнал. Отмечаю отсутствующих. Расписываюсь в дневниках.

Анализ композиций (3 минуты)

Разбор эскизов композиции. Насколько учащимся удалось передать ритм движений катания с горки.

Домашнее задание (3 минуты)

Записываем в дневниках: принести на следующий урок по композиции формат А3, простые карандаши, ластик, точилку, многоцветный карандаш.

Подведение итогов занятия. (4 минуты)

Выставление оценок.

Как вы думаете: какой из ритмов важнее: монотонный или динамичный?

- Динамичный!

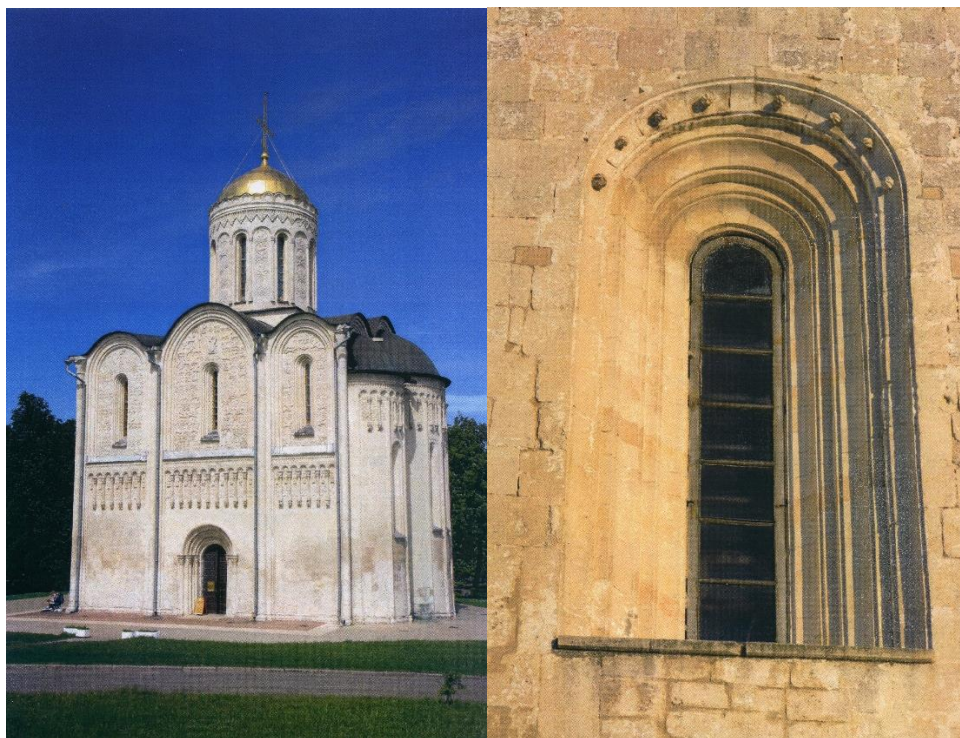
- Почему?

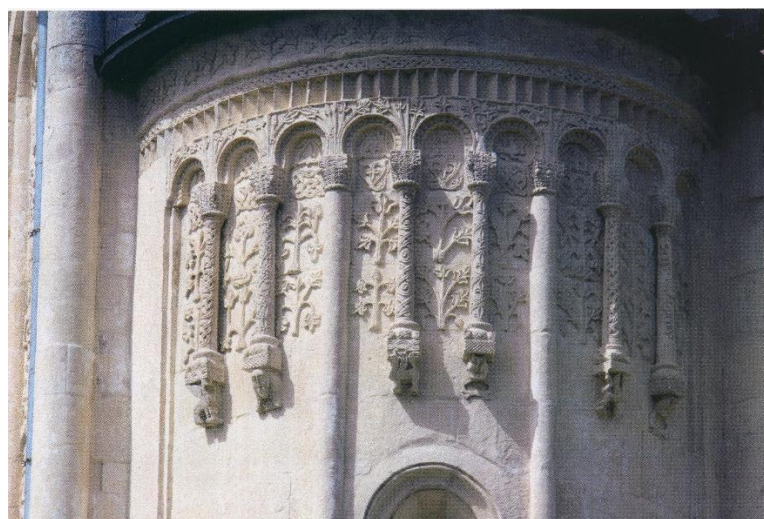
- Он интереснее.

А если мы посмотрим на монотонный ритм архитектурных деталей Дмитриевского собора. Как украшают они его, делают более изящным, стройным, торжественным! Согласны?

- Да.

Так что важно использовать ритм в композиции в соответствии с задачами, темой работы. Главное, чтобы ритм соответствовал настроению и построению сюжета композиции.

Анализ урока.

Данный цикл заданий выполняется по учебному предмету «Композиция станковая» в 1 полугодии в 5 классе по 8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Это первые два урока из 16, которые выделены в раздел «Сюжетная композиция».

Изучение законов композиции – один из самых сложных разделов методики преподавания изобразительного искусства. Педагоги с детьми в основном рисуют сюжетные композиции, в которых законы композиции используются опосредованно. В процессе создания таких работ преподаватель чаще всего просто подсказывает как сделать композицию ритмичной (увеличить или уменьшить размер предмета, переместить его в соответствии с сюжетом и т.д.). Целью данного занятия является: расширить знания учащихся об использовании ритма в изобразительном искусстве, научить детей понимать принцип ритмического построения композиции, самостоятельно, в соответствии с темой, определять ритм расположения предметов, частей композиции, создать эскиз динамичной многофигурной композиции.

Несмотря на юный возраст (10-11 лет) учащиеся с интересом работали над этой сложной темой. Занятие прошло продуктивно. Чередование любимых детьми графических материалов (карандаши и фломастеры) помогло сделать работы чёткими, выразительными. Короткие по времени задания позволили разнообразно осветить тему ритма в станковой композиции. В результате учащиеся без особого

труда и динамично выполнили эскизы итоговой сюжетной композиции «Катание с горки».