

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Козловская детская школа искусств»
Козловского района Чувашской Республики

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА
По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства
«Живопись» (срок обучения 5(6)лет),
учебного предмета «Живопись», 1 класс

ТЕМА 17:«ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ. Натюрморт из 3-х
предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне».

Преподаватель МБУ ДО «Козловская ДШИ»
Леснова Татьяна Александровна

Дата и время проведения урока:

Тема урока: «Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне»

Количество часов: 9 часов (по 3 ч/нед)

Количество часов для самостоятельной работы: 6 часов

Задание для самостоятельной работы: Этюды отдельных предметов домашней утвари.

Тип урока: Урок изучения и закрепления нового учебного материала.

Цель урока: совершенствование навыков владения живописной техникой, композиционного владения пространством листа; восприятие и передача сближенной цветовой гаммы.

Задачи урока:

Обучающие:

- знакомство со спецификой акварельной живописи, её возможностями;
- получение знаний о художественных и эстетических свойствах цвета;
- умение видеть и передавать цветовые отношения;

Развивающие:

- развитие художественных способностей;
- развитие элементов творческой деятельности;

Воспитательные:

- воспитание «творческой смелости» и уверенности в своих силах;
- воспитание потребности в творческом самовыражении;
- воспитание эстетических представлений и художественного вкуса;

Предполагаемый результат:

- развитие практических навыков акварельной живописи в натюрморте;
- умение различать и передавать сближенные цветовые отношения;
- формирование реальных представлений о своих художественных способностях.

Оснащение урока:

- лист формата А3;
- скотч, зажимы,
- художественные инструменты и материалы: акварельные краски (12–24 цвета), кисти «Белка» (№5, №3, №2)
- методические таблицы по цветоведению, репродукции натюрмортов, фрукты или овощи, кувшин.

Интеграция: - цветоведение, композиция станковая.

План урока:

№	Наименование этапа урока	Время в минутах на каждый этап урока
1	Организационный момент.	1 мин.
2	Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности.	4 мин.
3	Актуализация знаний.	5 мин.
4	Объяснение темы.	5 мин.
5	Усвоение новых знаний. Выполнение практической работы	8 мин.
6	Физкультминутка	2 мин.

7	Продолжение практической работы	10 минут
8	Первичная проверка понимания. Выставка.	2 мин.
9	Первичное закрепление. Оценивание.	3 мин.
10	Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению	3 мин
11	8. Рефлексия (завершение урока)	2 мин

Ход урока:

1. Организационный момент

Предварительная организация класса (проверка отсутствующих, рабочих мест, организация внимания).

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности.

(Преподаватель знакомит с темой урока, количеством часов).

- Дорогие ребята, сегодня нам предстоит очень увлекательная работа, мы научимся различать сближенные цвета, чтобы хорошо ориентироваться в цвете, надо «развивать глаз», для этого надо анализировать натуру, т.е. спрашивать себя, какого цвета больше в определённой плоскости, какие цвета (может быть едва заметные) вы различаете в тени. Как у спортсменов развиваются мышцы так и у художников развивается восприятие цвета. Как вы думаете, что нужно для успешности спортсмена?

Ответы учащихся:- Сила воли

-Постоянные, ежедневные тренировки.

Преподаватель: -Ребята, правильно. А надо ли постоянно, каждый день рисовать художнику?

Ответы учащихся: - да

3. Актуализация знаний.

Преподаватель:

-Мы с вами на прошлом занятии говорили о профессии художника. Скажите, пожалуйста, что могут изобразить художники в картинах и что хотят выразить своими произведениями?

Ответы учащихся:

-Художники в своих картинах могут рассказать о различных событиях, вещах, показать, какими были люди прежде и передать их характер и настроение. Художник передаёт в своём произведении своё личное отношение к изображаемому.

-Художник передаёт красоту этого мира, окружающей природы.

Преподаватель:

-Правильно, ребята. А сегодня мы поговорим о красоте окружающих нас вещей, о натюрморте. Натюрморт, как жанр живописи, возник в Европе на границе 16 и 17 столетий, сам же термин, появился в начале 19 в. во Франции (мертвая натура), вытеснив голландское слово (неподвижная натура). Натюрморт - это жанр изобразительного искусства, в котором изображаются предметы неодушевлённой природы. художник выражает свое отношение к действительности посредством изображения предметов, которые он объединяет сначала в натуре, а затем на полотне смысловыми и эстетическими связями.

Простые будничные дела и потребности человека, выраженные в предметах – еде, питье, домашней утвари, элементах растительного и животного мира и другое. Художник изображает внешний мир. Форму, цвет, фактуру предметов, плотность, мягкость,

сочность, влажность, прозрачность, хрупкость. Познаются не только физические свойства вещей, но, главным образом, их значение для человека, роль, которую они играют в его жизни. Благодаря этому мы узнаем быт эпохи, страны. Художник разглядывает предметы вблизи – спокойно, неторопливо, внимательно, показывает их зрителю крупным планом, в разных ракурсах – целые. Разрезанные, разбитые. Все это позволяет зрителю по-новому увидеть привычные, знакомые вещи, оценить их красоту.

Преподаватель: -Одна из основных тем жанра – тема познания и освоения природы, вдохновения изобилием ее даров в бесконечной красоте и разнообразности. Жанры натюрморта многогранны.

Учащийся 2 – в натюрмортах звучат и философские темы смысла жизни человека.

Объекты, изображенные в натюрмортах, можно разделить на две большие группы.

Природные предметы (цветы, плоды, рыба, дичь). И вещи, сделанные руками человека (орудия труда, предметы быта, произведения искусства).

Особенность природных объектов – их недолговечность, цветы вянут, плоды портятся и т.д. Поэтому функция этого жанра – придать неизменность изменчивому, закрепить нестойкую красоту, сдержать ход времени, сделать тленное вечным. Это придает натюрмортам философскую глубину, привлекательную для зрителя, что удачно выражено в стихах:

Дожив до нынешней поры,
Остался длинный нож, не сломан,
И вьется впереди лимона
Шершавый вензель кожуры.
И не облуплена стена,
И неизменны ткани складки,
И все содержится в порядке,
И розовеет ветчина.
Ни кем не выпито вино.
И на салфетку не пролито.
Но нет кистей и нет палитры,
И нет художника давно.
И кто ответит, почему,
Как в прошлый день,
Так будет завтра
Кого-то ждать накрытый завтрак –
И не притронуться к нему.

А. Векслер.

Преподаватель– Когда мы рассматриваем ряд натюрмортов разных художников, мы видим, насколько они разнообразны, и не только потому, что изображено (содержанию), как изображено (средствами выразительности), но и по индивидуальной творческой манере каждого художника. Мы ощущаем определенное эмоциональное воздействие каждой картины: одни кажутся лирическими, интимными, другие торжественными, героическими, монументальными

Так, в зависимости от содержания изображенных объектов на картине, мы условно выделяем однопорядковые или смешанные натюрморты, сюжетные. Поднимите руку те, кто хочет рассказать об этом подробнее.

Ответы учащихся: - Однопорядковые (одновидовой) натюрморт изображает объекты одного конкретного вида: только овощи, только фрукты, ягоды и т.д. На картине может быть изображена и разнообразная снедь (продукты питания); хлеб и различные мучные изделия, сыр, колбасы, разнообразное питье и др. И. Машков, «Снедь московская. Хлебы».

Преподаватель: - Если на картине представлены разнообразные предметы (овощи и фрукты, цветы и плоды, посуда и т.д.), определяем такой натюрморт как смешанный по содержанию И. Хруцкий, «Цветы и плоды».

Несколько иной характер имеют натюрморты, объединенные названием «Накрытый стол»: «Завтрак», «Десерт», «Ужин» и др. И. Грабарь, «Неприбранный стол». В подобных изображениях есть некоторый сюжет, поэтому мы их обозначаем. Как сюжетные. К сюжетному натюрморту можно отнести натюрморты с изображением птиц, животных, человека – или натюрморты с включением в них пейзажа Ф. Толстой, «Букет цветов, бабочка и птичка», С. Жуковский, «Перед террасой».

4.Объяснение темы.

Преподаватель:– Мы с вами рассмотрели много разных натюрмортов, они самые разнообразные, выполненные в разной технике и в разных тонах. Как же цвет помогает понять настроение картины.

В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Одни художники пишут красками теплого оттенка, другие холодного оттенка, некоторые в яркой или пастельной цветовой гамме. И все они передают разное настроение, состояние (веселое, солнечное, праздничное, грустное, мрачное и др.). Разные ощущения (прохлады, свежести, нежности, мягкости, звонкости и др.).

Мы же с вами разберем родственную (сближенную) цветовую гамму. Родственная цветовая гамма (4 цвета подряд, включая один главный, который может быть в начале или в конце):

- Желтый - оранжево-красный;
- Красный – ультрамарин;
- Синий – гороховый;
- Зеленый – лимонный;
- Красный – желто-оранжевый.

Разберем одну из них. Как правило, самую популярную – золотистую, от желтого до красного. Мы имеем четыре ярких, сочных цвета насыщенные – сила выражения цветового тона. Краски бывают, насыщенные в чистом виде, а не когда они смешаны с другими, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, оранжево-красный. Каждый из этих цветов мы можем обогатить, сделав из них пастельные (+ белила) малонасыщенными (+ черный), мы получим светло-желтые и бледно-золотистые (пастельные), золотисто-зеленоватые и красно-коричневые (малонасыщенные) цвета. Какая богатая гамма.

Представьте себе. Что каждый из этих четырех цветов 100% насыщенности мы обогатили до трех состояний как минимум (пастельные, малонасыщенные, ненасыщенные).

5. Усвоение новых знаний. Выполнение практической работы

Переходим к следующему этапу нашей работы, акварельной живописи.

В зависимости от замысла выбираем цветовую гамму и приступаем к работе по уже готовому эскизу (эскиз был подготовлен на предыдущем занятии). Выполнить натюрморт в родственной цветовой гамме, в тёплом колорите.

(В ходе практической работы учащихся учитель показывает последовательность ведения работы (мастер-класс). Параллельно учителем ведется индивидуальная работа с учащимися).

6.Физкультминутка.

-Ребята, мы хорошо поработали. Надо размяться. Повторяйте движения за мной (преподаватель показывает общеукрепляющие движения).

7. Продолжение практической работы

Ребята, вернёмся к работе. Очень важно научиться видеть «цельно», для этого надо смотреть на свою работу «со стороны», периодически отходить подальше и проводить сравнительный анализ натуры и выполняемой работы (продолжается работа учащихся и учителя, который ведёт свою работу параллельно, как образец)

8. Первичная проверка понимания. Выставка

- Итак, ваши работы завершены.

- Предлагаю вам встать и посмотреть работы друг друга. У нас появился импровизированный вернисаж.

Теперь давайте обсудим наши впечатления по поводу вернисажа. Чьи работы Вам понравились больше всего? Чьи работы требуют, на Ваш взгляд, доработки?

9. Первичное закрепление. Оценивание

Преподаватель оценивает с позиции эксперта каждую работу, отмечая её достоинства.

Учащиеся оценивают свою работу, отмечая минусы или проблемные стороны, а также дают советы и рекомендации друг другу.

10. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

Домашнее задание – Этюды отдельных предметов домашней утвари.

Преподаватель: - дома вам надо самостоятельно написать этюды, используя полученные знания, соблюдая последовательность работы.

Учащиеся записывают полученное задание.

11. Рефлексия (подведение итогов занятия)

Преподаватель:

- Какой этап был самым трудным? *(Начало работы, определить степень завершенности)*

С какими трудностями вы столкнулись? *(Выбор цветов и оттенков на этюде, передача формы предмета)*

- Какой этап был самым интересным? *(Практическая работа, просмотр работ и сравнение себя с другими)*

Ребята, спасибо за плодотворную работу, желаю успеха!

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

АКВАРЕЛЬ - (франц. aquarelle, от итал. acquerello, от лат. aqua вода), краски (обычно на растительном клее), разводимые водой, а также живопись водными красками.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА - белый, серый, черный

ГАРМОНИЯ происходит от греческого слова, что означает созвучие, согласие, противоположность хаосу, закон красоты

ГАРМОНИЯ ОДНОТОННАЯ (в цветоведческой литературе её также называют монохромной т.е. один цвет) строится на сочетании оттенков одного цветового "лучика", которые различаются по светлоте и насыщенности одного цвета. Общий цветовой тон придает цветовой композиции спокойный, уравновешенный характер.

ГАРМОНИЯ РОДСТВЕННАЯ основывается на наличии в них примесей одного и того же главного цвета. Главными называются цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Это могут быть соседние цвета: красный и красно-оранжевый, желтый и желто-красный, но не желтый и красный.

ГАРМОНИЯ ПОЛЯРНАЯ построена на противопоставлении двух главных цветов. Например: красный и зеленый, желтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться несколько оттенков главных полярных цветов. Многие исследователи считают эту гармонию наиболее комфортную для глаз, в этом проявляется стремление нашего организма к равновесию и самозащите.

ГАРМОНИЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ построенная на противопоставлении трех основных цветов, лежащих в пределах интервалов или построенные вокруг них три цветовые гармонии.

ГАРМОНИЯ МНОГО ЦВЕТНАЯ в которой при большом разнообразии цветов нельзя выделить главные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (КОНТРАСТНЫЕ) ЦВЕТА - это пары резко противоположных цветов, взаимно усиливающих насыщенность друг друга (например, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый).

ЖИВОПИСЬ - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность.

КОНТРАСТ - включает в себе явную противоположность предметов или цветов по каким-либо свойствам.

МОНОХРОМНОСТЬ - одноцветность

НЮАНС - означает едва заметные, незначительные отличия предметов или цветов по каким-либо свойствам.

НАСЫЩЕННОСТЬ – это отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА: желтый, красный, синий.

НАТЮРМОРТ - это жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение *предметов быта, цветы, овощи и фрукты*.

ПРОЗРАЧНОСТЬ - свойство объекта, позволяющее свету проходить через него без значительного искажения

СОСТАВНЫЕ ЦВЕТА: оранжевый, фиолетовый, зеленый.

Составные цвета получаются смешением двух основных цветов:

Оранжевый = красный + желтый

Фиолетовый = красный + синий

Зеленый = желтый + сини

Все остальные цвета состоят из смешения этих цветов в разных пропорциях.

Плюс разница в насыщенности и светлоте.

ТОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ - выделение части композиции, изображения, объекта с целью придания большого значения.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА - «цветные»

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ = ЦВЕТОВОЕ РАВНОВЕСИЕ.

ЦВЕТОВОЙ ТОН – наличие основного цвета в сложном цвете, который определяет его место в цветовом круге.

Цветовой тон определяется названием цвета: алый, малиновый.