

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ:

Ассоциативная композиция "Зимняя сказка"

Разработка урока по предмету «Основы изобразительной
грамоты и рисования» 1 класс

Подготовила: Тянникова Т.А
Преподаватель художественных дисциплин

с.Константиновка
2021г.

Ассоциативная композиция на тему "Зимняя сказка"

Цель: развивать эстетическую отзывчивость на красоту окружающего мира

Задачи:

1. **Предметно-информационная составляющая:**
 - Продолжаем знакомство с традиционными и нетрадиционными материалами, техниками и приемами работы
 - Знакомимся с новыми понятиями - *ассоциативная композиция, абстрактная композиция*
2. **Деятельно-коммуникативная составляющая:**
 - Продолжаем осваивать различные техники и приемы работы художественными материалами
 - Развиваем абстрактное мышление, умение творчески мыслить и решать композиционные задачи в предложенной теме
3. **Личностно-ориентационная составляющая:**
 - Воспитываем усидчивость, аккуратность в работе
 - Учимся умению получать удовольствие от работы
 - Воспитываем разнообразные эмоции, чувство восторга от прослушивания музыки, интересной работы, яркой красочной палитры

Форма работы: урок-практикум

Тип урока: комбинированный

Преобладающий метод: проблемно-поисковый, творческий

Категория обучающихся: учащиеся 7–9 лет, группы отделения

изобразительного искусства школы искусств.

Предмет: Основы изобразительной грамоты и рисования

Оборудование:

- **для учителя:** детские работы из фонда учителя, музыкальный центр, компакт-диск с муз. произведением П.И. Чайковского «Зимнее утро» из «Детского альбома»
- **для учащегося:** бумага А3 белая, так же тонированная, гуашь 12 цв., акварель, пастель, трубочки для коктейлей различного диаметра, восковые мелки, кисти №6, №2, палитра, емкость для воды, тряпочка (ветошь), цветная бумага хорошего качества.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Педагог: ребята, мне хочется начать урок такими строчками: - **живопись – это музыка, звучащая с полотен, а музыка – это чувства выраженные звуками**

Давайте мы с вами закроем глаза и послушаем фрагмент музыкального произведения Петра Ильича Чайковского «Зимнее утро» и представим себе картину, которую «рисует» музыка
(звучит фрагмент музыкального произведения П.И.Чайковского «Зимнее утро» из «Детского альбома»)

- что вы себе представили?

ответы детей (солнце апельсинового цвета встает, рассвет, сиреневые стволы деревьев, кустарников, длинные тени на снегу и т.д.)

2. Постановка темы и задач урока:

Тема нашего урока «**Зимняя сказка**»

Цель урока - *создание ассоциативной композиции на тему «Зимняя сказка» с использованием различных материалов и техник*

Задачи, которые будем решать на уроке:

- Мы познакомимся с вами с понятием ассоциативная композиция
- Расширим представления о возможностях традиционных и нетрадиционных материалов, о различных техниках
- Решим композиционные задачи в предложенной теме
- Разовьем эстетически-художественный вкус, воспитаем чувство радости, восторга от восприятия музыки и красочной богатой палитры, работы в различных техниках

3. Мотивация:

- как вы думаете, ребята, для чего нам нужно уметь рисовать, развивать свои чувства, эмоции? Где нам могут пригодиться полученные на этом уроке знания.

Ответы детей:

- правильно, чтобы считать себя высокоразвитыми, культурными людьми нужно знать и понимать искусство, получать удовольствие, уметь радоваться от прослушивания классической музыки, просмотра произведений художников

4. Знакомство с новым материалом:

Ответы детей:

- Различные слова и понятия вызывают у нас разные **ассоциации**, например, что вы себе представляете, когда произносят слово **космос** –

Ответы детей: бесконечность, звезды, черное небо и т.д.

Чукотка, Север –

Ответы детей: холод, снег, чумы ...

карнавал –

ответы детей: веселье, фейерверки, маски, яркие, пестрые краски...

Педагог:

- хорошо, вот видите, сколько различных ассоциаций вызывают одни и те же слова. Но есть такие слова, произнося которые, у всех людей они вызывают одни и те же ассоциации. Например – мама, солнце и т.д..

- какие ассоциации возникли у вас при прослушивании музыки? Какие картины рисует музыка?

Ассоциация – это психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом.

Педагог: - как, вы ребята, думаете, можно ли цветом передать свои чувства, которые у вас возникают при прослушивании красивой музыки. Как можно передать мягкие теплые оттенки звучания фортепиано, напевные, ласковые нежные звуки скрипки

Ответы детей:

Звуки разной силы можно изобразить соответствующими линиями: громкие – толстой линией, тихие – средней, едва уловимые – тонкой. Линия запечатлевает неуловимое в движении жизни. Сплетаясь в разнообразные формы, линия бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатной. Богатство художественных материалов помогает быть линии предельно разнообразной.

- можно, ли разнообразными линиями (тонкими, толстыми, волнистыми, ломаными, изысканными, кружевными, колючими, бархатными, нежными и т.д.) штрихом, пятном передать звук. Например, звук журчащего ручейка, рев водопада

и

т.д.

(педагог демонстрирует показ разнообразных линий на доске мелом, и приглашает ученика по желанию. Просит показать звук журчащего ручейка, рев водопада)

– вот, это есть не что иное, как абстрагирование. Абстрагирование – это один из основных способов нашего мышления. Его результат – образование общих понятий и суждений и есть **абстракция**. В художественной деятельности абстрагирование присутствует постоянно. В декоративном искусстве абстрагирование – это процесс стилизации природных форм. Для абстрактного изображения характерны отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы (одни линии, точки, пятна, плоскости и т.д.

В процессе рисования художник выражает свое отношение к изображаемому. Главное выразительное средство живописи – цвет, рисунка – линия.

Казимир Малевич – «Красный квадрат», В. Кандинский и др. – они создавали **беспредметные композиции** или **абстрактные**).

Художники в своих работах стремятся передать свое эмоциональное состояние от увиденного, а композиторы хотят звуками передать эмоциональное состояние от услышанного. Порой возникают соответствующие музыкально-художественные ассоциации: смотришь на картину, а слышишь музыку. Слушая музыку, представляешь картину.

Давайте еще раз прослушаем произведение «Зимняя сказка» композитора П.И. Чайковского.

- что вы увидели, представили, что нарисовала вам музыка?

Ответы детей:

- как менялось настроение музыки, ее характер, какая – вначале произведения, в конце?

- как вы видите ее по цвету, композиционно?

Ответы детей:

Молодцы!

Ребята, мне хочется предложить вам сегодня поработать различными материалами и техниками. Можно использовать также нетрадиционные материалы и освоить сегодня способы и приемы работы этими материалами.

5. Актуализация прошлого опыта.

В каких техниках вы уже работали раньше? Можете мне перечислить их?

Ответы детей:

Монотипия, ниткография, коллаж, выдувание клякс, работа тушью, гуашью, акварелью, восковыми мелками.

Правильно. Сколько материалов, столько способов работы. Материал определяет технику. Акварелью нужно работать ... (осторожно, она не любит, чтоб ее перекрывали по несколько раз, теряется звучность цвета). А гуашь ... (любит пастозное плотное письмо, чтоб бумага не просвечивала сквозь слой краски).

Молодцы! Все помните. Выберите для себя полюбившиеся техники и материалы, и приступим к работе.

6. Практическая работа.

Создание ассоциативной живописной композиции на тему «*Зимняя сказка*».

Свободный выбор материала и техник.

7. Рефлексия.

- похлопайте в ладоши, кто считает, что справился с сегодняшним заданием, кто считает, что ему не хватило времени, пусть погладит себя по голове и скажет: «не унывай дружок, в следующий раз непременно успею».

8. Анализ работ:

- очень приятно отметить, что все на уроке справились с заданием: нарисовали свои композиции, попытались передать свои эмоции, чувства от прослушивания музыки П.И. Чайковского. У всех получилось свое прочтение одного и того же музыкального произведения, своя ассоциативная композиция, и вы сумели передать свое отношение к этому произведению.

9. Итог:

Хочется отметить детей, которые вышли на продуктивный, творческий уровень – создали выставочные работы.

Молодцы! Всем спасибо! Урок окончен.

10. Анализ урока.

Методическое обеспечение словарь терминов и понятий:

Композиция – (от лат. compositio-составление, связывание) –

1) построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейшее выразительное средство, придающее произведению единство и цельность, связывающее его компоненты.

2) Музыкальное, живописное, скульптурное или графическое произведение.

- структура художественного произведения, определяющая взаиморасположение его частей, их подчинение друг другу и единому целому. Особенности композиции определяются спецификой жанра, стиля, содержанием произведения и индивидуальными особенностями автора.

Композиция включает в себя целую систему элементов. В живописи, например, это сюжет, способ передачи пространственных и временных отношений, точка зрения и т.д. Композиция играет большую роль в восприятии произведения. Так, фрагментарность, неожиданный ракурс, нарочитая композиционная небрежность на полотнах импрессионистов создают иллюзию случайно подсмотренной сценки и подчеркивают непосредственность сиюминутного впечатления.

АБСТРАКЦИЯ [abstraction] - форма познания модели предмета, явления или процесса, основанная на мысленном выделении и обобщении существенных или внешних (без учета их внутренней организации), общих свойств и связей предметов, явлений или процессов и на отвлечении от других частных их характеристик. Общее понятие Абстракции - это результат процесса абстрагирования, отвлечения от конкретного всего второстепенного. Типами Абстракции являются: изолирующая, обобщающая, идеализирующая формы.

Абстрактное искусство – (от лат. abstractio - отвлечение) – искусство, в котором художник не позволяет зрителю узнать в изображении что-либо конкретное, узнаваемое. Издревле беспредметное творчество существовало в виде орнамента, но только в новейшей истории оформилось в особую эстетическую программу. Предполагается, что в восприятии следует полагаться на собственные ассоциации и догадки. Воображение, знание и готовность к контакту самого зрителя играют в абстрактном искусстве важную роль.

Абстракционизм

(англ. abstractionism, франц. abstractionnisme, abstractivisme, от лат. abstractus-отвлеченный), беспредметное искусство, конфигуративное искусство, конкретное искусство - направление в искусстве XX в., ставящее во главу угла формальные элементы - линию, цветовое пятно и отвлеченную конфигурацию. Абстракционизм сформировался в 1910-х гг. сразу в нескольких европейских странах. Крупнейшими его представителями и основоположниками были В.В.Кандинский и К.С.Малевич в России, П.Мондриан в Голландии, Р.Делоне и Ф.Купка во Франции. Разработанный ими метод отвлеченных построений служил для выражения внутренних закономерностей и постигаемых с помощью интуиции сущностей, которые скрываются за преходящими явлениями видимого мира. Для В.В.Кандинского, К.С.Малевича и П.Мондриана первоэлементами формы были наделенные духовным содержанием живописные знаки, из которых складывались пластические формулы, отражавшие отношения между элементами универсума. Р.Делоне, в свою очередь, отвергая идеалистическую метафизику единомышленников, ограничивался исследованиями живописного языка, концентрируя свое внимание на динамических качествах цвета.

Существуют две разновидности абстракционизма, которые наметились после его появления: геометрический, основанный на правильных четко очерченных конфигурациях (К.Малевич, П.Мондриан и близкий к ним Р.Делоне), и лирический, в основе которого лежат свободно текущие формы (В.В.Кандинский).

Наибольшего расцвета абстракционизм достиг после второй мировой войны, став главным направлением в искусстве стран Западной Европы и Северной Америки.

Современные художники отдают предпочтение лирической абстракции, внутри которой зародились новые течения: абстрактный экспрессионизм (Дж.Поллок, Х.Хофман, А.Горки, Р.Мазеруэлл, М.Ротко, Ф.Клайн), ташизм (Ж.Матье, П.Сулаж, Ж.Базен, Э.Бедова, А.Йорн), иероглифический абстракционизм (М.Тоби, М.Грейвз, Дж.Бисье, А.Мишо), которые утрачивают универсально-метафизическую основу. Эти течения используют абстрактную форму только для непосредственной фиксации психических состояний, переживаний и ощущений художника.

Абстракционизм (лат. «abstractio» — удаление, отвлечение) — направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации

АССОЦИАЦИЯ [association] - связь, возникающая или имеющаяся при определенных условиях между двумя или более предметами, явлениями, процессами или их свойствами. Ассоциации бывают, например, по сходству, контрасту, смежности в пространстве или во времени, один ко многим или многих к одному, бывают Ассоциации баз знаний и интеллектуальных систем.

Коллаж – (франц. collage, букв. наклеивание) – 1) Творческий метод, позволяющий объединить в одном произведении элементы, обладающие различными качествами – цветом, формой, фактурой, за счет чего достигается характерная для коллажа острая, многоплановая выразительность получившейся композиции. 2) Техника работы способом «рекле» – режь и клей, т.е. аппликация. Различают также понятие «декупаж», где главную работу проделывают ножницы, вырезая контур из бумаги, после чего тот наклеивается на фон. В кинематографе и музыке техника и метод подобной работы называется монтажем.

Символизм – направление в европейском и русском искусстве 1870-1910-х, пытающееся передать через символ интуитивно постигаемые образы и идеи, смутные, сложные чувства и видения. Стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, увидеть сквозь видимую реальность идеальную сущность мира и его «нетленную красоту», символисты выразили неприятие буржуазности, тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых социально-исторических сдвигов. Основные представители в изобразительном искусстве: Э. Мунк, Г. Моро, М. К. Чюрленис, М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов.

Инсталляция – (от англ. глагола to install-устанавливать). Ее устанавливают, составляют, формируют из отдельных частей. Инсталляция трехмерна, это не объект, а пространство, организованное по воле художника. Инсталляция включает в себя не только все предшествовавшие ей жанры, но и самого зрителя.