

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №2
им. Т. Г. Сафиулиной»
г. Усть-Илимск**

Номинация «Методическая разработка занятия»

**"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
АНАЛИЗЕ РЕПРОДУКЦИЙ ХУДОЖНИКОВ В
КОМПОЗИЦИОННОМ И ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ
УЧЕБНЫХ НАТЮРМОРТОВ"**

Макарова Анастасия Викторовна
преподаватель художественных дисциплин

**г.Усть-Илимск
2022 г.**

Аннотация

*"Вдумчивый анализ работ других авторов учит создавать собственные визуально интересные композиции".
Нэйтан Фоукс, художник*

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей художественных школ и школ искусств по учебным предметам композиция прикладная, живопись и дополнительному предмету углубленного изучения "Погружение в искусство". Предложенный в методической разработке алгоритм помогает закрепить знания о композиционном расположении, тоне и цвете предметов, об акцентах и ритме цветовых пятен.

В методической разработке использованы работы учениц 3 класса ДПОП "Декоративно-прикладное творчество", преподаватель Макарова Анастасия Викторовна.

Содержание

Введение.....	4
1.Подготовительная работа.....	5
2.Основная часть.	5
2.1. Аналитический разбор репродукций художников.....	5
2.2. Определение композиционного расположения предметов. Работа с силуэтом.....	5
2.3.Выявление тоновых отношений в репродукции. Определение массы черного, серого и белого.....	5
2.4.Анализ репродукции с точки зрения локального цвета, теплохолодности произведения.....	6
2.5. Выполнение копии репродукции в цвете.....	6
Заключение.....	7
Список литературы.....	8
Приложение.....	9

Введение

В результате реализации программы ДПОП "Декоративно-прикладное творчество" по учебным предметам живопись и композиция прикладная в 3 классе (возраст 12-14 лет) выявлены затруднения у учащихся с пониманием тона, композиционного решения в работе над учебными задачами. Знания, получаемые в изучении учебного предмета композиция прикладная, дети не применяют на живописи. Таким образом преемственность предметов, восприятие и применение полученных знаний на одном предмете не реализуется в решении задач другого учебного предмета. Реализация методической разработки апробирована на занятиях по "Погружению в искусство" в количестве 4 учебных часов.

В ходе работы над методической разработкой была определена цель занятия - формирование колористического видения учащихся, закрепление знаний о цвете, ритме, акценте, тоне, применение полученных знаний на практике. Для этого принята за основу работа с репродукциями известных художников, их анализ.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

1. Научить анализировать репродукции картин художников с точки зрения композиционного решения, тоновых отношений, локального цвета.
2. Закрепить умение смешивать цвета для нахождения новых сложных оттенков.
3. Дать понимание анализа репродукций и применение знаний на практике (в живописи).

1.Подготовительная работа

Для проведения занятия по освоению навыками цветоведения, на занятиях по прикладной композиции была проведена следующая предварительная работа:

1. Знакомство с основами цветоведения (цветовой нюанс, контраст, оттенки, доминанта, акцент).
2. Повторение материала по темам: "Тон в живописи", "Композиция в листе".
3. Просмотр мультимедийной презентации по знакомству с работами художников разных эпох. Значение цвета в живописи.

2.Основная часть

2.1 Планирование по изучению темы.

1. Аналитический разбор репродукций художников.
2. Определение композиционного расположения предметов. Работа с силуэтом.
3. Выявление тоновых отношений в репродукции. Определение массы черного, серого и белого.
4. Анализ репродукции с точки зрения локального цвета, теплохолодности произведения.
5. Выполнение копии репродукции в цвете.

2.2 Описание изучения темы.

2.2.1. Аналитический разбор репродукций художников.

Учащиеся самостоятельно выбирают репродукцию картины художника. Определяют какие цвета он использует в работе. На данном этапе учащиеся учатся анализировать репродукцию с точки зрения колористики, размещения предметов, точки зрения и прочее. (Приложение 1)

2.2.2. Определение композиционного расположения предметов. Работа с силуэтом.

Учащиеся определяют пятном силуэты предметов, фигур. Во время работы учатся восприятию репродукции "от пятна", предметы цельно, без деталей. У учащихся формируется понимание формы предметов, без уточнения и детальной прорисовки, а также композиционного строя произведения.

2.2.3. Выявление тоновых отношений в репродукции. Определение массы черного, серого и белого.

Тон определяет то, насколько читается композиция, отделяет объекты друг от друга, и вместе с освещением влияет на настроение работы. Учащиеся анализируют репродукцию через черное, серое и белое. определяют количество этих масс.

В дальнейшем при работе с учебным натюрмортом дети также разбирают постановку сначала по тоновым отношениям. Этот навык дети реализуют в подготовительной работе с натюрмортом - форэскизе.

На практике видно, что не все учащиеся в полной мере могут определить массы черного, серого и белого. Для этого мы можем помочь выявить тоновые решения с помощью смартфона, в режиме черно-белого фото (эта мера применяется крайне редко, в случае серьезных проблем с понимаем задач и нахождения тонового решения).

2.2.4. Анализ репродукции с точки зрения локального цвета, теплохолодности произведения.

Локальный цвет – это цвет, сохраняемый объектом вне зависимости от света либо цвета иных объектов, расположенных рядом. Локальный цвет есть в любом художественном произведении, при этом для создания гармонии, оттенки локального цвета присутствуют и в других предметах.

На данном этапе учащиеся учатся определять локальный цвет произведения (именно массу этого цвета), ритм цвета, его количество. Анализируют, где художник использует его большой массой, а где добавляет для поддержания композиционного строя. Дети используя предыдущую разработку по тону, заменяют серый цвет локальным, тем, который художник проносит через все произведение в большей массе.

В решении живописных задач учебного натюрморта, также дети выявляют основной цвет, где он повторяется в предметах, драпировках, рефлексах. Также основные цветовые решения реализуются в фэрэскизе при работе с учебным натюрмортом.

2.2.5 Выполнение копии репродукции в цвете.

Заключительный этап - выполнение копии репродукции позволяет учащимся углубить знания о цвете, развить навыки смешивая цветов для получения нужных оттенков, выявить особенную технику живописи, накладывания мазков и прочее. (Приложение 2)

Копирование репродукции - это неотъемлемая часть учебного процесса для ознакомления с возможностями мазка, решения цветовых и тональных задач.

Заключение.

В процессе реализации данной методической разработки учащиеся с легкостью освоили способы смешивания цветов, с увлечением и кропотливостью подбирали цвета, исходя из выбранной репродукции. Важно заметить, что возможность применения на практике знаний, приобретенных на занятиях "Погружение в искусство", дают положительный результат.

Установление межпредметных связей по прикладной композиции, дополнительному предмету углубленного изучения "Погружение в искусство" и живописи способствует более полному усвоению знаний, формированию умений и навыков смешивания цветов, совершенствованию учебного процесса и оптимальной его организации, формированию мировоззрения, фантазии учащихся, понимания взаимосвязи теории и практики.

При работе в тандеме происходит использование потенциала нескольких дисциплин учебного процесса, открываются дополнительные возможности для решения учебных задач, закрепление, повторение и реализация ранее полученных знаний о цвете, тоне, нюансах, акценте и композиционному расположению.

Список литературы.

1. Т.Н. Тропина, В.Н. Беляев "Основы декоративной композиции", Новосибирск, 2005-71с.
2. Филиппова А.Л., Филиппов А.Е. Композиция прикладная. Второй год обучения: учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств. - Краснодар, 2019, - 88 с.
3. Филиппова А.Л., Филиппов А.Е. Композиция прикладная. Третий год обучения: учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств. - Краснодар, 2019, - 76с.
4. Филиппова А.Л., Филиппов А.Е. Композиция станковая. Первый год обучения: учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств. - Краснодар, 2020, - 90с.
5. <https://dtf.ru/gamedev/154671-ton-kak-instrument-raboty-s-kompoziciey>

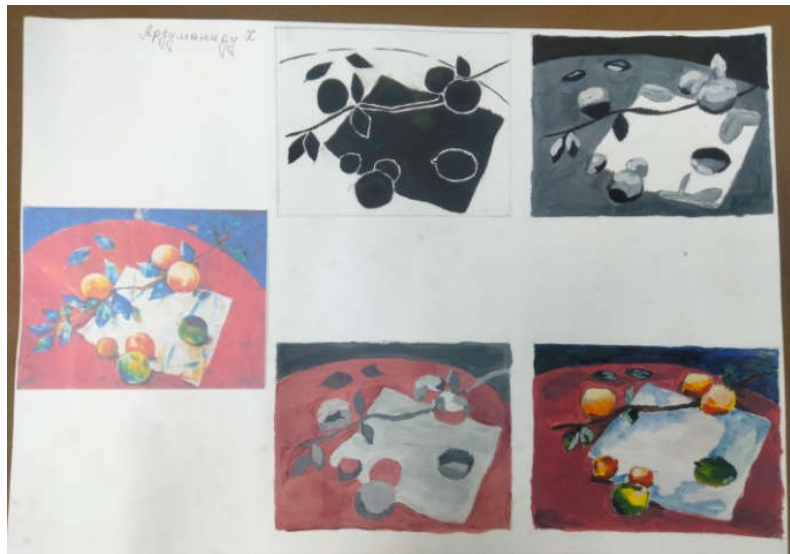

К. Петров-Водкин
"Ветка яблони"

Анри Матисс "Музыка"

Приложение 2. Пример анализа репродукции картины художников.

Христина А. (13 лет)
Анализ репродукции
К. Петрова-Водкина
"Ветка яблони"

София Д. (14 лет)
Анализ репродукции
Анри Матисса "Музыка"