

Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им. Г. Струве»

Областной конкурс профессионального мастерства в области научно-
методического сопровождения образовательного процесса одаренных детей
(дистанционный формат)

Номинация «Методическая разработка урока»

Конспект открытого урока на тему:
«Основы композиции»

Выполнила:
Щербакова Кристина Витальевна,
преподаватель живописи

Пояснительная записка

Данный урок рассчитан на учащихся первых классов ДШИ и ДХШ, занимающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Тема урока: «Основы композиции»

Цели и задачи: познакомить детей с основами композиции

Задачи:

образовательные: познакомится с понятием «композиция», с правилами компоновки рисунка; учить размещать рисунок на листе так, чтобы он выглядел выразительно, правильно выбирать формат листа; знакомить с основными схемами построения композиции;

развивающие: развивать исследовательские навыки при подборе наиболее удачного сочетания форм для создания композиции, образное мышление, творческие способности, воображение учащихся;

воспитательные: воспитывать интерес к изобразительному искусству, уважительное отношение друг к другу; воспитывать умение выражать свои мысли и чувства.

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний

Вид урока: лекция-практикум

Форма урока: групповая

Технологии обучения: ИК-технология, здоровьесберегающие, технология личностно-ориентированного обучения

Методы и приемы обучения: объяснительно-иллюстративный (примеры выполненных заданий, беседа, вопросы, рассказ-объяснение с презентацией, демонстрация учебных пособий), практический (упражнения)

Оборудование и материалы: лист А3, предварительно подготовленный для работы, вырезанные геометрические фигуры, клей-карандаш, компьютер, презентация.

Ход урока:

1. Организационный момент

- Добрый день. Я рада всех вас приветствовать на этом уроке. Сегодня урок немного необычный, у нас присутствуют гости. Проверьте, пожалуйста, свою готовность к уроку, убедитесь, всё ли у вас есть на парте.

2. Сообщение темы и задачи урока

- Тему нашего занятия я хочу начать словами итальянского писателя, одного из зачинателей новой европейской архитектуры и ведущего теоретика искусства эпохи Возрождения Леона Батиста Альберти: «Композиция – это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину».

Каждый день мы слышим музыку – это композиция, над которой работал композитор.

Мы смотрим кинофильмы – это композиция, над которой трудился кинорежиссер.

Мы наблюдаем произведения изобразительного искусства – это композиция художника.

Вы, наверно, обратили внимание на то, что во всех трех случаях я упомянула слово «Композиция».

Сегодня на уроке мы познакомимся с понятием термина «композиция». Изучим основные законы и правила композиционного решения. А также выполним ряд упражнений для закрепления знаний.

3. Беседа

Первым делом разберемся с понятие «композиция» (*слайд 2*)

- **Композиция** (от лат. Compositio) - составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое.
- **Композиция** строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией.
- **Композиционное решение** в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

Композиция (от лат. compositio) – составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое.

Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией.

Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

Основой любого произведения искусства является композиция, придающая ему единство и цельность. Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждают силу действия законов и правил композиции.

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать картину или скульптуру. Композиция нужна для того, чтобы максимально добиться художественной выразительности образов.

Мы учимся рисовать с натуры предметы и животных, знаем, как изображать их объёмными, развиваем умение живописно передавать красоту пейзажей.

Но кроме реалистичного рисунка нужно уметь правильно выполнить композицию, иначе на бумаге будет множество разбросанных изображений.

Обратите внимание на монитор, пожалуйста (*слайд 3*)

Один и тот же натюрморт, но в зеркальном отображении предметов, а впечатление получается разное. Какая из композиций натюрморта кажется более уравновешенной?

Ответы детей (Левая)

В композиции важно все - масса предметов, их зрительный "вес", размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое. Распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и многое другое.

Таким образом, средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Обратите внимание на экран (*слайд 4*).

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

- Закон равновесия
- Закон целостности
- Закон соподчинения

Существует три основных закона композиции:

- Закон равновесия
- Закон целостности
- Закон соподчинения

Рассмотрим первый закон, мы не можем зрительно воспринимать работу законченной, если по цветовым пятнам она не уравновешена. Работа должна быть зрительно устойчива. **Равновесие в композиции** – это когда все элементы сбалансированы между собой относительно центра. Распределение цветовых пятен, объемов относительно центра должно давать ясную зрительную информацию об устойчивости. Равновесие присуще всему растительному и животному миру. Лист каштана, соцветие акации, рифовые кораллы. Равновесие зрительно вызывает чувства покоя, устойчивости. Зрительно мы отдыхаем от восприятия такой композиции (*слайд 5, 6*).

- Какой из рисунков уравновешен на первом слайде, где композиция «падает»?

Ответ учеников: верхняя левая композиция уравновешенна, нижняя левая композиция из-за черного круга скатывается влево, верхняя правая композиция слишком раздроблена, нижняя правая композиция уходит в правый верхний угол.

- Перед вами два изображения натюрморта, скажите, где правильная компоновка?

Ответ учеников: на следующем слайде, уравновешенна левая композиция, в правой картине белая кружка перегружает изображение.

Следующий закон целостности. Если изображение или предмет целиком охватываются взглядом как единое целое, явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность как первый признак композиции. Целостность нельзя понимать как непременно некий спаянный монолит; это ощущение сложнее, между элементами композиции могут быть промежутки, пробелы, но все-таки тяготение элементов друг к другу, их взаимопроникновение зрительно выделяют изображение или предмет из окружающего пространства. Целостность может быть в компоновке картины по отношению к раме, может быть как колористическое

пятно всей картины по отношению к полю стены, а может быть и внутри изображения, чтобы предмет или фигура не распались на отдельные случайные пятна (*слайд 7, 8*).

- Перед вами картина Ивана Ивановича Шишкина, скажите, где оригинальное изображение, а где искаженное, и что с изображением не так?

Ответ учеников: верхнее левое изображение является оригиналом, на правом верхнем изображении отсутствует медвежонок, стоящий на сломанном дереве, нижнее изображение отзеркалено.

- Да все верно, на верхнем левом изображении оригинал картина. Как вы видите на правой верхней картине, отсутствует медвежонок, и композиция теряет целостность. В зеркальном отображении не так сильно меняется композиция, центр не разрушен, но воспринимается картина уже по-другому.

Закон соподчинения означает, что в целостной композиции есть элементы главные, определяющие, "командующие", более важные, и есть второстепенные, как бы подчинённые главным, части. Элементы, которые ощущаются в композиции главными по смыслу, и берут на себя роль композиционного центра.

Композиционный центр произведения - это группа элементов, которая является доминирующей в целостной композиции и её основным смысловым выразителем (*слайд 9*). На картине Рембрандта «Возвращение блудного сына», композиционный центр выделен светом, все наше внимание

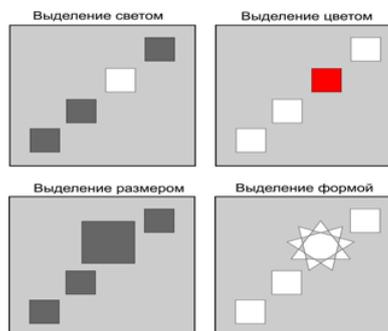
сосредоточенно на отце и сыне, и только потом мы обращаем внимание на другие фигуры.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Рембрандт «Возвращение блудного сына»

ЗАКОН СОПОДЧИНЕНИЯ

На слайде изображены схемы соподчинения (*слайд 10*). Первая схема – выделение светом, как на картине Рембрандта, которую мы с вами рассмотрели.

Вторая – выделение цветом (*слайд 11*). Главная фигура выделена ярким красным цветом. Наше внимание сосредоточено на женской фигуре, и только потом мы видим происходящие действия на заднем плане.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

Третья схема – выделение размером (*слайд 12*). Перед вами картина Исаака Ильича Левитана «Над вечным покоем». Гигантские облака, широкий серебряный разлив реки с крошечным островком посередине – это грозная и беспощадная природная стихия, сама Вечность. Крошечная церквушка и кресты кладбища – символ противостоящей ей хрупкой человеческой души. Картина вызывает сложные чувства. Она одновременно

умиротворяет и подавляет, устрашает и вселяет надежду, заставляет испытывать беспомощность и пробуждает веру в свои силы.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ

Исаак Ильич Левитан. Картина «Над вечным покоем»

И четвертая схема – выделение формой (*слайд 13*). На композиции преобладают круги разного размера, композиционным центром является квадрат, который выделен и белым кругом.

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМОЙ

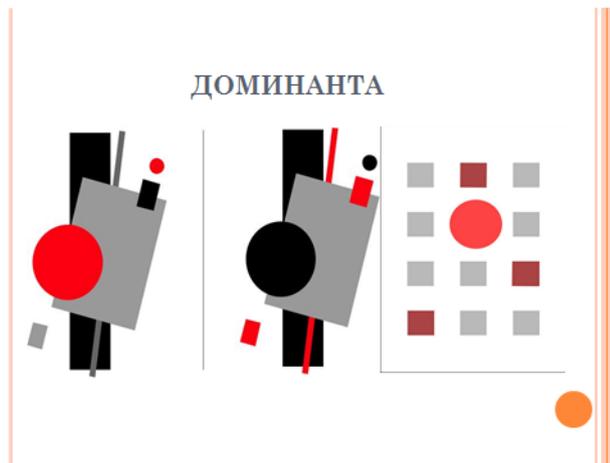

Помимо законов композиции, существуют правила и приемы (*слайд 14*).

ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ

- Доминанта
- Симметрия/асимметрия
- Статика/динамика
- Ритм
- Контраст
- Нюанс
- Аналог

Доминанта — доминирующая форма, превосходящая все остальные пятна по массе или высоте и объединяющая их (*слайд 15*).

Симметрия – равномерное размещение элементов на оси. Все части уравновешены, симметричны.

Асимметрия – неравномерное размещение элементов (*слайд 16*).

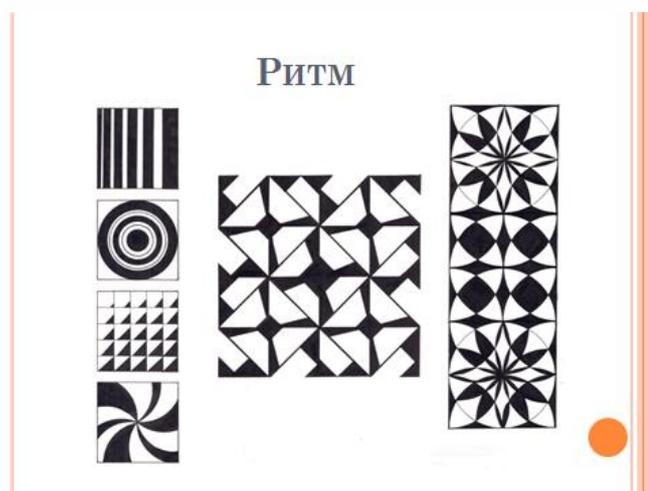

Статика — это статичность композиции, она уравновешена, неподвижна.

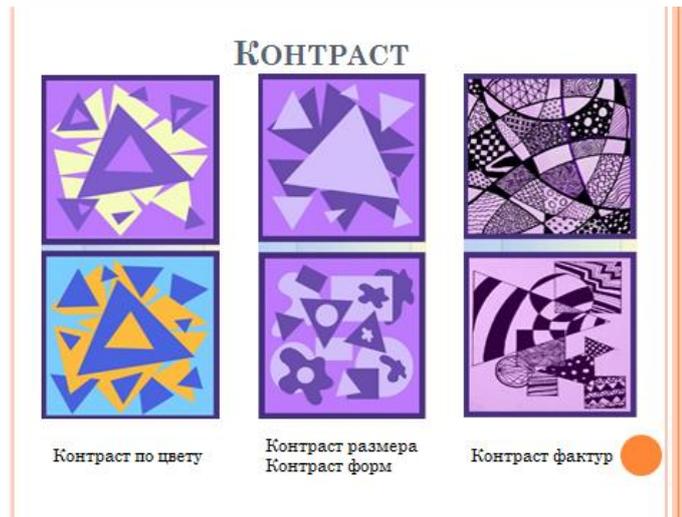
Динамика — это динамичность в композиции, когда элементы располагаются так, что создают направление куда-то. Динамика не уравновешена, асимметрична (*слайд 17*).

Ритм — чередование каких-либо элементов в определенной последовательности во времени и пространстве. Ритм — одно из средств, наиболее часто употребляемых для создания гармоничной композиции, в переводе с греческого означает такт, мерность. Важнейший признак ритма — повтор явлений или форм и закономерностей их чередования (*слайд 18*).

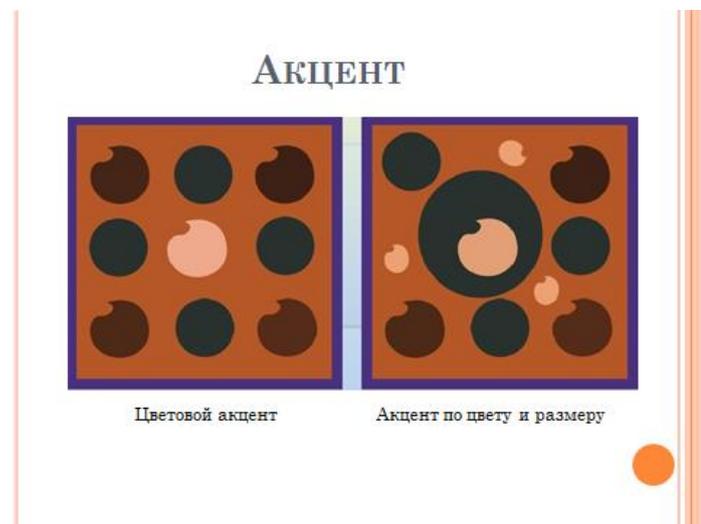
Контраст – это художественный приём в изобразительном искусстве, основывающийся на противопоставлении, разнице, противоположности отдельных частей и характеристик изображения для усиления выразительности произведения в целом. Контрасты в изобразительном искусстве задаются по величине (размеру), цвету, движению, фактуре, силуэту, характеру и т.д. (*слайд 19*).

Нюанс (фр.) – противоположность контраста. Термин «нюанс» означает «едва заметный переход». Нюансные отношения, сближенные по форме, тону, цвету, фактуре, объему, размеру, обогащают композицию игрой оттенков, деталей. Нюанс усиливает звучание близких по характеристике форм тем, что многократно, с небольшими изменениями их повторяет (*слайд 20*).

Акцент (лат. «ударение») – выделение, подчеркивание элемента, служит для выражения большей выразительности композиции. Чаще всего акцент выделяют цветом, формой (обычно малой, иначе акцент превратится в доминанту) (*слайд 21*).

Вот мы и познакомились с основными законами, правилами и приемами композиции. А теперь мы перейдем к практической части. Перед вами лист бумаги, расчерченный на квадраты 10/10 см. Возьмите карандаш и над квадратами подпишите: равновесие, доминанта, статика-симметрия, динамика-асимметрия, ритм. Ваша задача из геометрических фигур составить композиции, которые вы написали.

Физминутка

Перед тем как перейти к выполнению задания давайте немного разомнемся:

Все ребята дружно встали (Выпрямилась)

И на месте зашагали (Ходьба на месте)

На носочках потянулись (Прогнуться назад, руки за голову)

Для начала с вами мы, крутим только головой (Вращение головой)

Корпусом вращаем тоже, это мы конечно сможем (Повороты)

Напоследок потянулись

Вверх и в стороны прогнулись (Потягивание вверх и в стороны)

От разминки раскраснелись

И за парты снова сели (Дети садятся за парты)

4. Практическое задание

Самостоятельная работа учащихся, во время которой осуществляется индивидуальная работа.

Просмотр работ, анализ ошибок.

Сегодня на уроке вы познакомились с основными законами, правилами и приемами композиции. На наших следующих уроках мы продолжим изучать эти вопросы. Вы сделали хорошую работу над практическим заданием. Эти знания вы будете использовать в рисунке, живописи, композиции.

Давайте немного повторим пройденный материал. Ответьте на вопросы:

1. Назовите основные законы композиции.

Ответ учеников: закон равновесия, закон целостности, закон соподчинения.

2. Назовите правила и приемы композиции.

Ответ учеников: доминанта, статика/динамика, симметрия/асимметрия, ритм, контраст, нюанс, аналог.

3. Какие бывают контрасты?

Ответ учеников: контраст по цвету, контраст размера и форм, контраст фактуры.

Рефлексия

Отлично, вы хорошо усвоили материал.

Давайте с вами немножко поиграем. Я раздам вам карточки, на которых нарисована «лесенка успеха». Возьмите в руки фигуру человечка и поставьте его на ту ступеньку, которая соответствует вашей работе на уроке: нижняя ступенька – у меня ничего не получилось; средняя ступенька – у меня были проблемы; верхняя ступенька – мне все удалось.

Наш урок подошёл к концу, до свидания!

Список литературы:

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи.- М.: Изд. дом «Искусство», 1977.- 143 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции.- М.: Изд. дом «Искусство», 2008. – 120 с: ил.
3. Дагладиян К.Т. Декоративная композиция.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 312 с: ил.
4. Паранюшкин Р.В. Композиция.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 79 с.
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции.- М.: Титул. 1996.- 80 с: ил.
6. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум.- Мн.: Харвест, 1999.- 312 с.

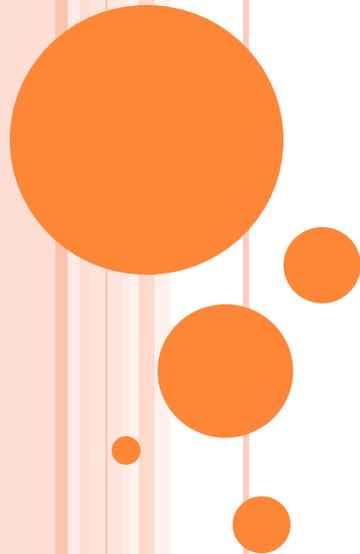
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Г. СТРУВЕ»

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В
ОБЛАСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
(ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ)

Номинация «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА»

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Выполнила: ЩЕРБАКОВА КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЖИВОПИСИ

- **Композиция** (от лат. Compositio) - составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое.
- **Композиция** строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией.
- **Композиционное решение** в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

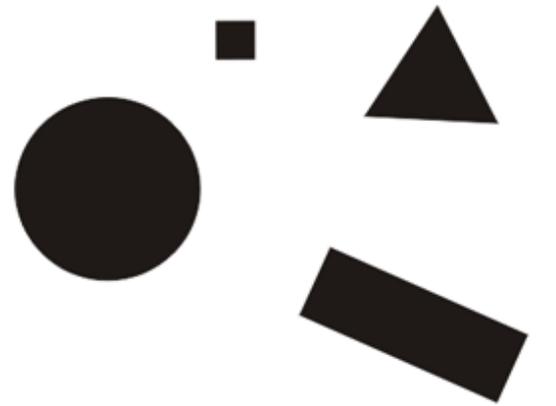

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

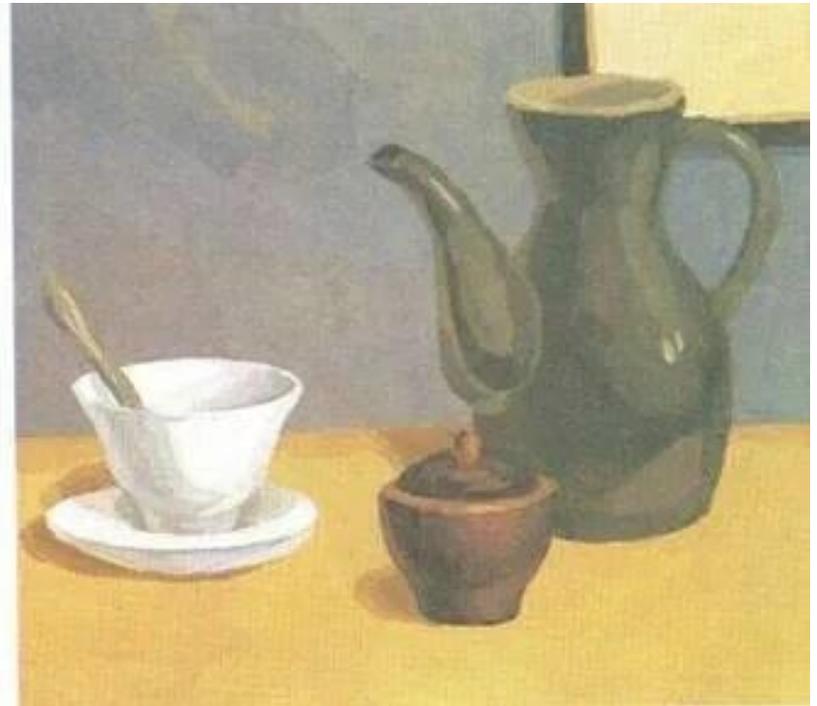
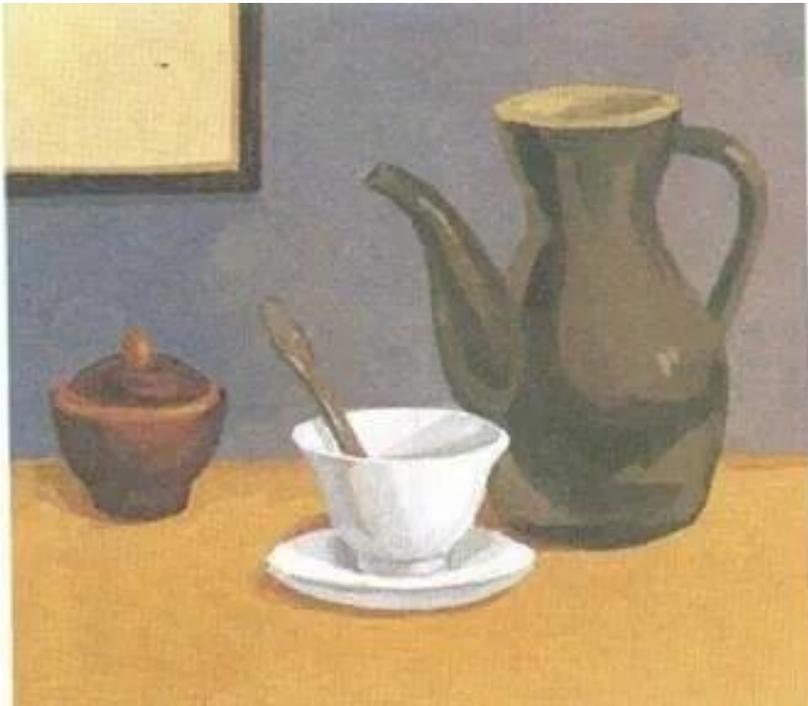
- Закон равновесия
- Закон целостности
- Закон соподчинения

ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ

ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ

ЗАКОН ЦЕЛОСТНОСТИ

Целостность

Отсутствие целостности

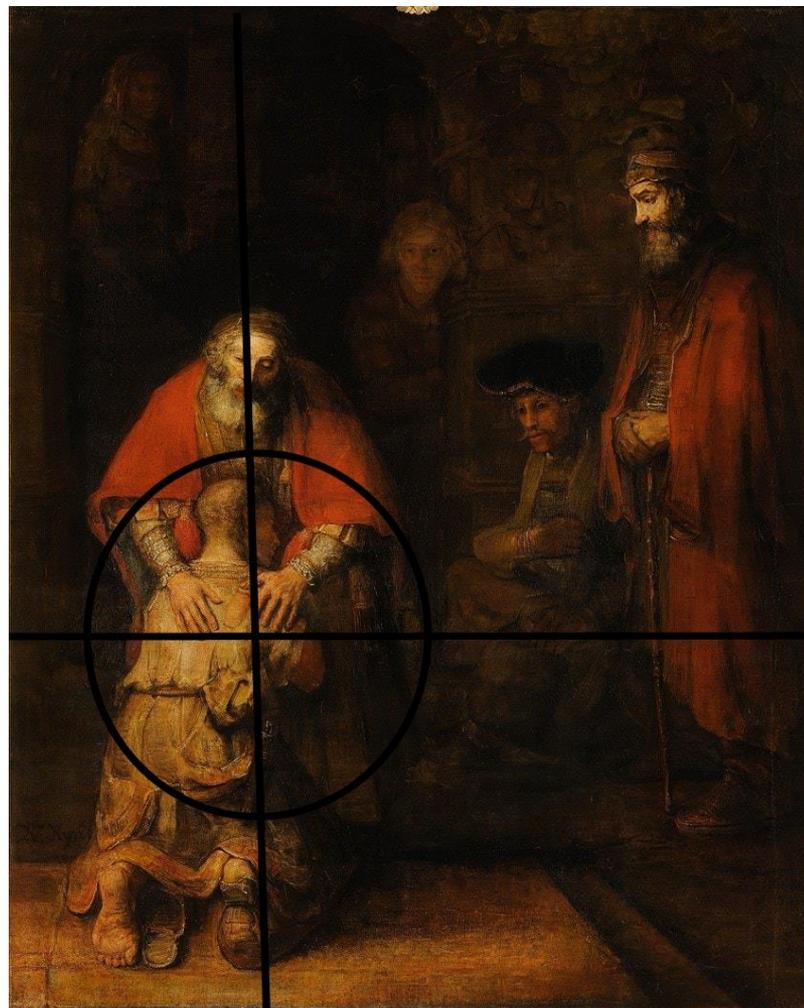
ЗАКОН ЦЕЛОСТНОСТИ

Шишкин И. И.
«Утро в
сосновом лесу»

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР

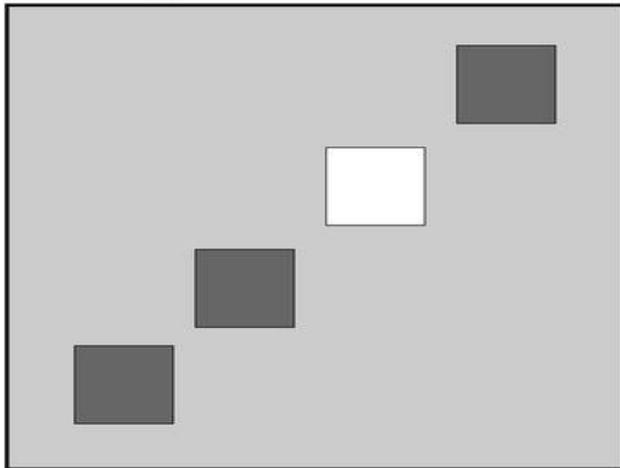

Рембрандт «Возвращение блудного сына»

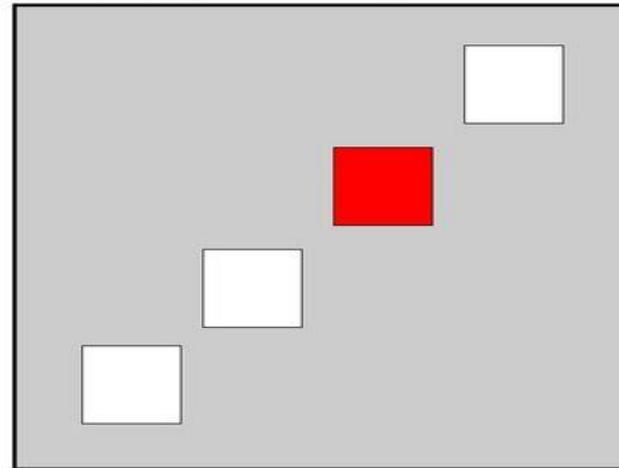

ЗАКОН СОПОДЧИНЕНИЯ

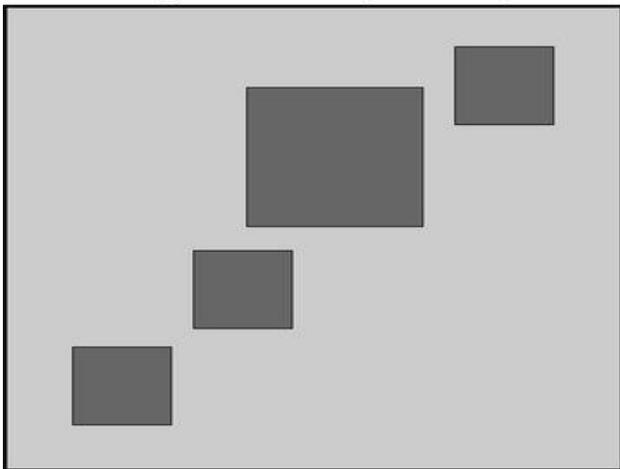
Выделение светом

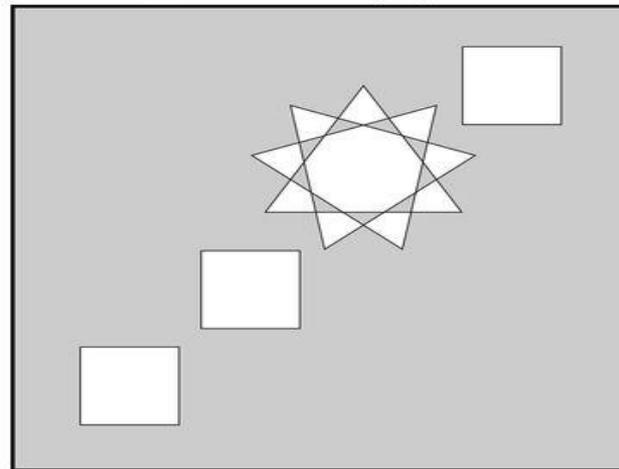
Выделение цветом

Выделение размером

Выделение формой

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ

Исаак Ильич Левитан. Картина «Над вечным покоем»

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМОЙ

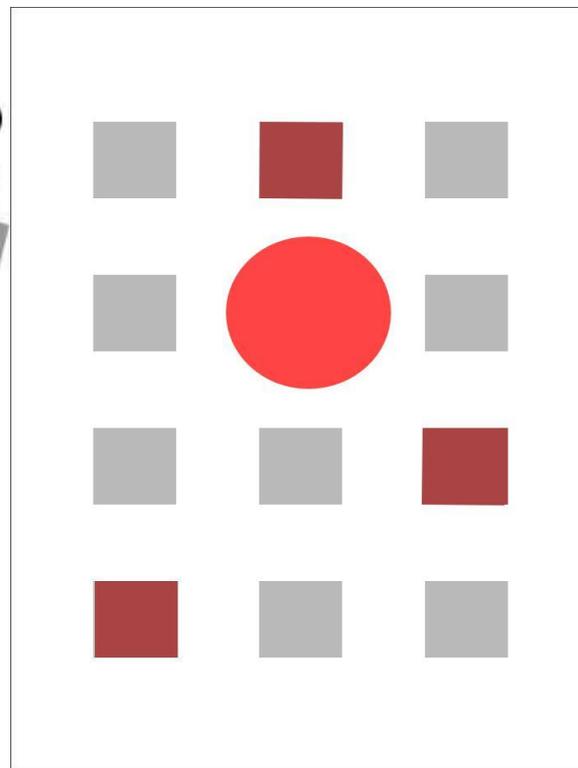
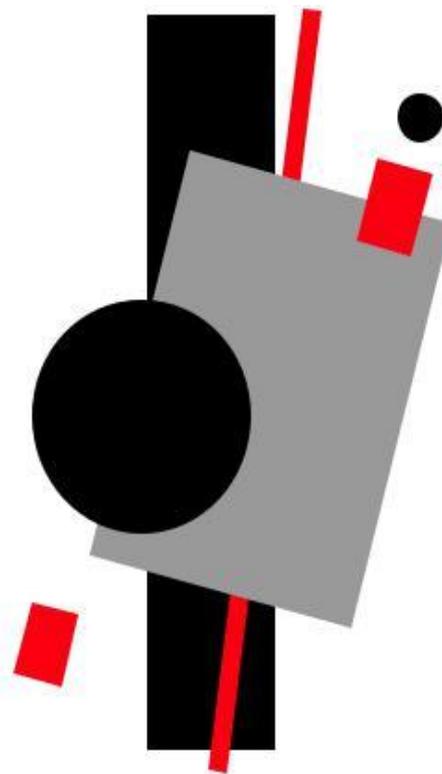
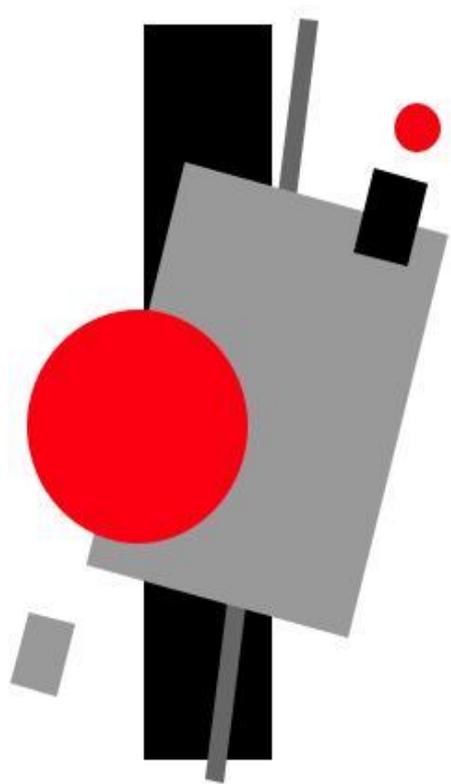

ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ

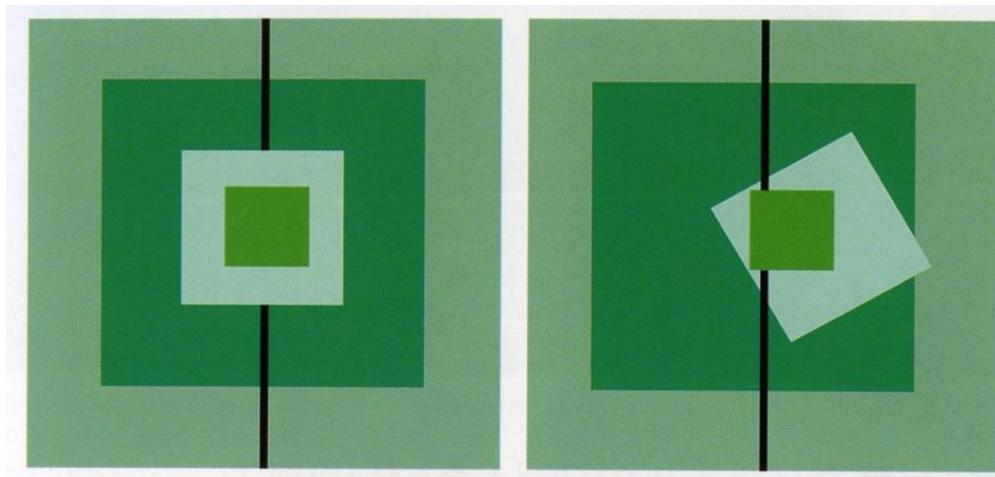
- Доминанта
- Симметрия/асимметрия
- Статика/динамика
- Ритм
- Контраст
- Ньюанс
- Аналог

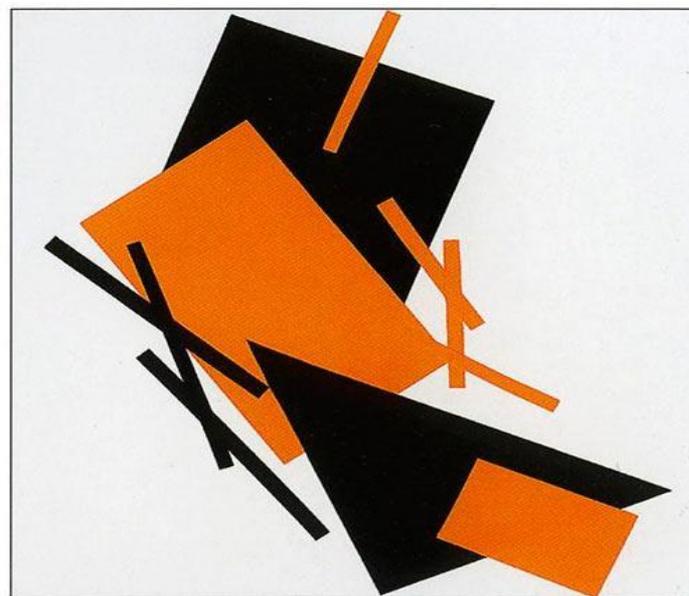
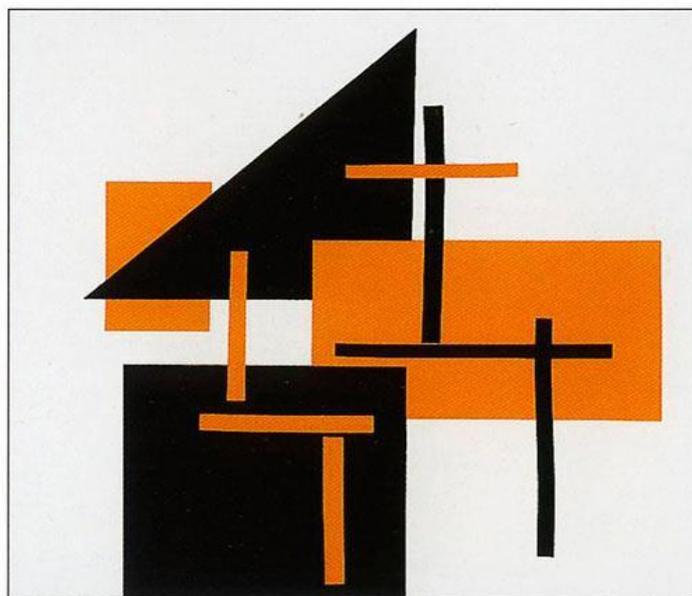
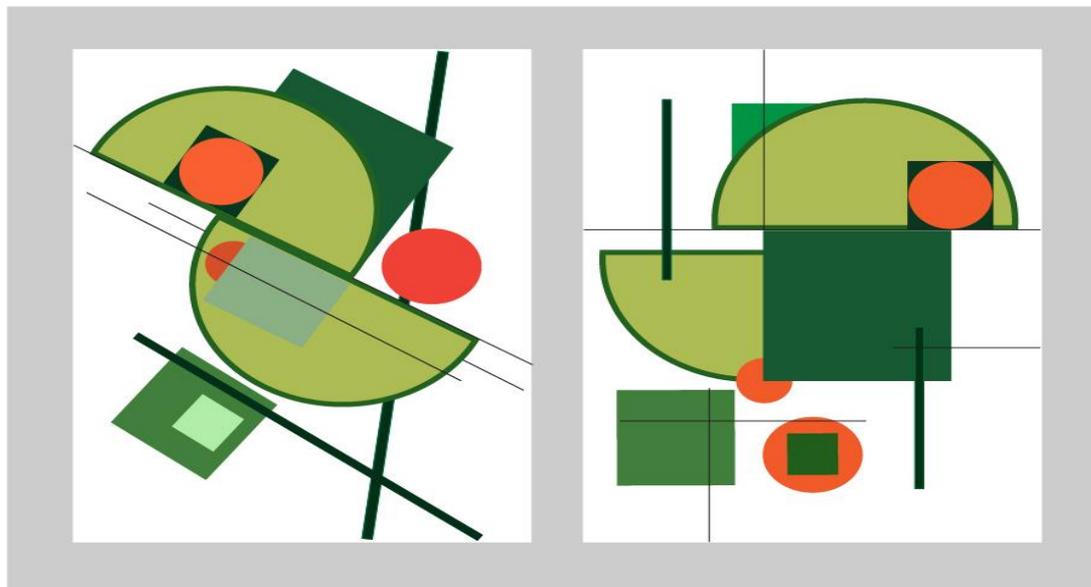
ДОМИНАНТА

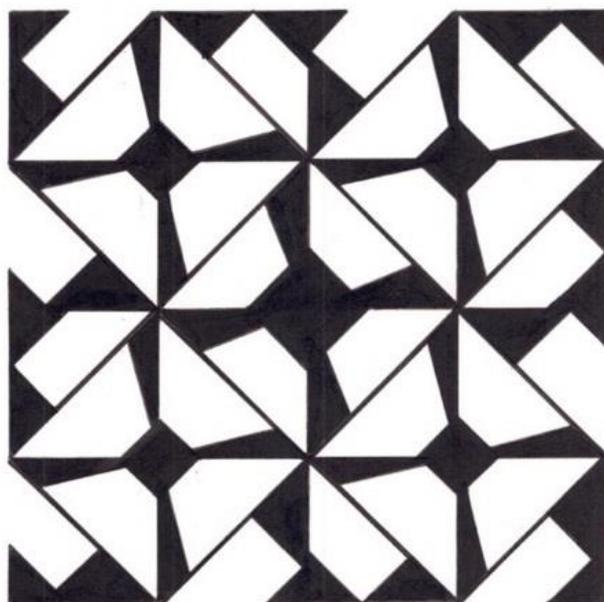
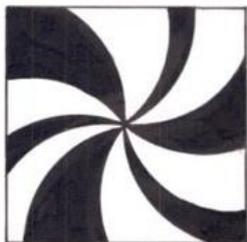
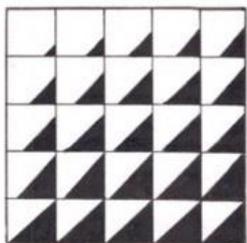
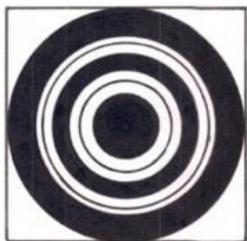
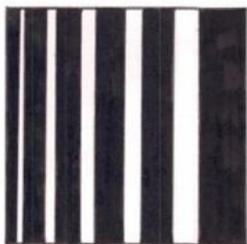
СИММЕТРИЯ / АСИММЕТРИЯ

СТАТИКА / ДИНАМИКА

РИТМ

КОНТРАСТ

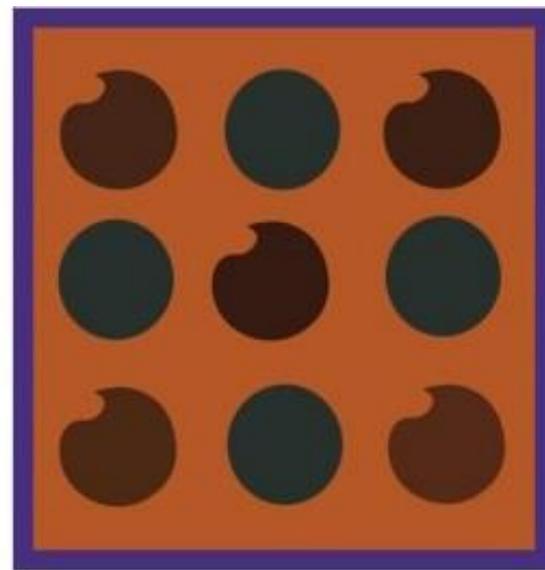
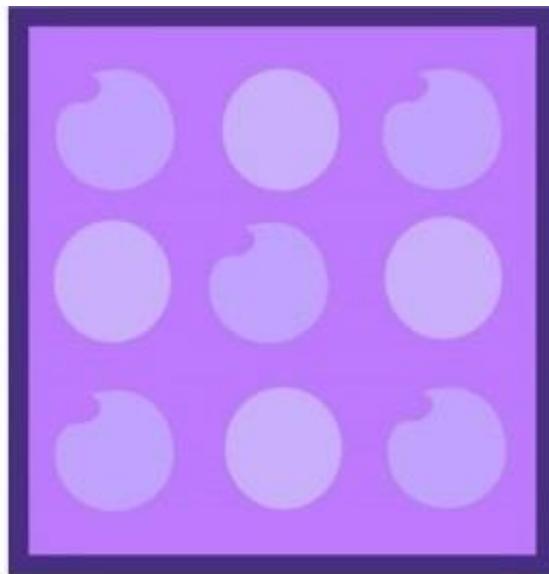
Контраст по цвету

Контраст размера
Контраст форм

Контраст фактур

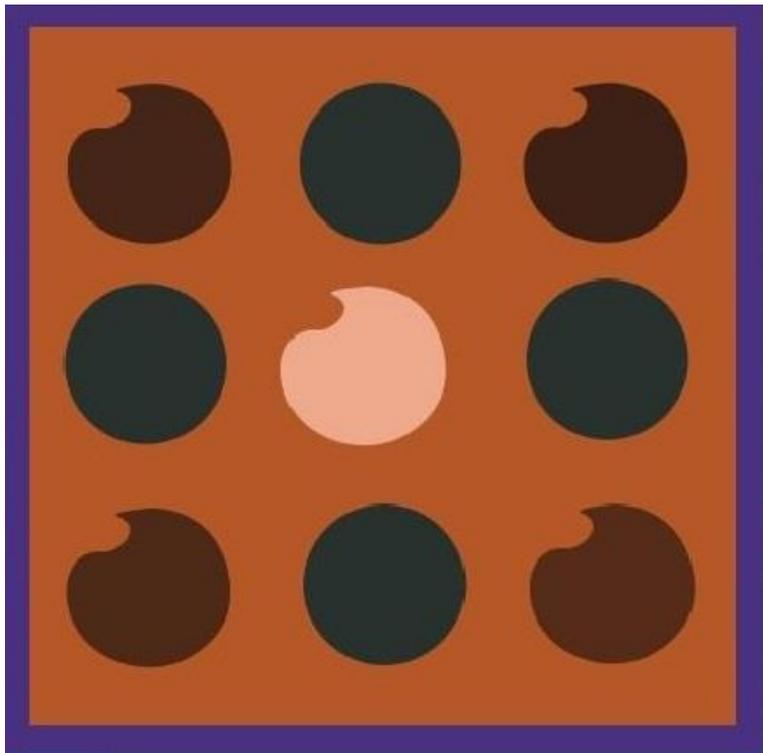
НЮАНС

Ньюанс по цвету и форме

АКЦЕНТ

Цветовой акцент

Акцент по цвету и размеру

РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лесенка успеха

