Тема. Натюрморт (3 класс)

учитель Орсич Н.К.

Цель:научить использовать фактуру и форму природного материла при создании композиции в технике «монотипия»

Задачи:

1) актуализация знаний о гармоничных цветовых сочетаниях;

2) формирование навыков изготовления шаблонов(цветов, фруктов, овощей) из разных материалов дл изготовления композиции в технике «монотипия»;

3) совершенствование навыков работы в технике «монотипия»;

4) формирование аккуратности при работе с красками, шаблонами и природным материалом;

5)развитие композиционной и колористической культуры.

Оборудование:ноутбук, мультимедиа, работы учащихся, репродукции художников.

Оборудование для учащихся:гуашь, кисти, баночка для воды, природный материал, чистая тряпка, лист формата А-3, банка для воды.

Структура урока

1.Организационный момент.

1.1.Приветствие.

1.2.Проверка готовность класса к уроку.

2. Содержательная часть.

2.1. Сообщение темы и цели урока

2.2. Объяснение нового материала

2.3. Практическая часть (выполнение работы, текущий инструктаж).

3. Итог урока.

Ход урока

Подготовка кабинета к уроку (подключение ноутбука, мультимедиа).

Электронная публикация высвечивается на экране.

1. Организационный момент.

1.1. Приветствие.

1.2. Готовность к уроку.

Проверка принадлежностей к уроку:Краски – гуашь, кисти, баночка для воды, природный материал , чистая тряпка, бумага Ф А- 3.

2. Содержательная часть.

2.1. Сообщение темы и цели урока

2.2. Объяснение нового материала

Вступительное слово учителя.

- На какие две группы делятся цвета?

Мы знаем, что все цвета делятся на две группы.

-Давайте вспомним, на какие две группы они делятся? (Теплые и холодные)

-Какие цвета называются холодными и почему? (Синий, голубой, фиолетовый – холодные цвета. Это цвета воды, льда, цвет ночи, тумана)

-Какие цвета теплые? И почему они так называются? (Желтый, красный, оранжевый – цвет огня, солнца) *(Ответы учащихся).*

С помощью теплых и холодных цветов можно передать настроение рисунка.

-А теперь самый главный вопрос – что помогает художникам написать картины такими яркими, живыми, выразительными? (Цвет)

Цвет – это первый помощник художника, с помощью цвета мы можем изобразить все, что нас окружает таким, какое оно есть на самом деле; можно украсить вещи, предметы, одежду, игрушки!

Процесс воображения свойственен только человеку. (Воображение тесно связано с памятью, восприятием, мышлением) Творческое воображение - это такой вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и идеи.

Вывод:

На сегодняшнем занятии очень понадобятся ваши знания о цвете и ваши творческие воображения.

Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с техникой монотипия. Рассмотрим на примере работ о том неожиданном эффекте, при котором оттиск приобретает специфическую фактуру, отличающуюся мягкостью и легкой расплывчатостью очертаний, что придаёт ему особую прелесть. На практической работе выполним с натуры натюрморт .

Но прежде давайте вспомним, что такое натюрморт?

Ответы ребят (натюрморт – это изображение предметов быта, цветов, овощей…)

*Учитель:**Натюрморт*(от французского nature morte – буквально «мёртвая натура»)- жанр изобразительного искусства, изображающий различные предметы быта, искусства, вещи, объединённые в группу конкретным сюжетом.

Возник жанр в 17 веке в Голландии и Испании.

Знаменитые голландские натюрморты передают радость бытия, рассматривая их, кажется, ощущаешь вкус реальных плодов, рыб, напитков. Они словно воспевают гимн материальному миру.

Я вижу стол — и вижу разных блюд

Цветник, поставленный узором. *Г.Р. Державин*

Художники изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность. Одни любили натюрморты простые, с небольшим количеством предметов, а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов.

В натюрморте художники передаёт свое восприятие мира, отношение к нему, отражает своё время.

Я предлагаю вам заглянуть немного в историю и начать отсчет изображения предметов со времен египетских фараонов с целью определить, каждое ли изображение предметов будет нести в себе идею натюрморта.

Слайд №2

Перед вами изображение жертвенного стола со стелы жрицы Зед-амон-эфон. Внимательно рассматривая изображение нетрудно заметить, что предметы не имеют между собой никакой пространственной связи, каждый из них существует сам по себе: цель художника с максимальной точностью передать дары, чтобы обеспечить сытое загробное существование. Отсюда и своеобразные композиционные приемы.

Вопросы к аудитории: Какие особенности в расположении предметов вы замечаете?

Верно, вид сверху и сбоку одновременно, фронтальными рядами, не загораживая друг друга.

Слайд №3

На следующем изображении из гробницы Меннуи художник стремится быть еще более убедительным и у битой птицы расправляет крылья, словно она пытается улететь с жертвенного стола, пересчитывает зернинки в горшках и чешуйки на рыбах – важно, чтобы в загробном мире никто не усомнился в правдоподобности подношений. Предметы не связаны между собой, но каждому присуща своя собственная динамика. Именно отсутствие внутренней связи внутри композиции и не позволяет выделять изображения предметов в египетском искусстве в обособленный жанр.

Слайд №4

Как вы хорошо знаете из истории искусства и на примере богатой коллекции Эрмитажа, расцветом натюрмортного жанра принято считать 17 век. И наибольшая лепта была внесена голландскими мастерами. Вот, Виллем Класс Хеда с одним из своих многочисленных завтраков, не устававший передавать «тихую жизнь» вещей, т.к. именно так “stilleven” звучит на голландском термин, обозначающий жанр натюрморта. Действительно: скомканная салфетка, и балансирующая тарелка с ножом в придачу, и недопитая вода в бокале, и не закрытая крышка кувшина – все говорит о недавней оставленности этого места человеком, которая становится той недостающей в египетском искусстве связью между вещами. Зритель превращается в будто бы случайного наблюдателя случайной сцены. И только наш взыскующий взгляд сообщает нам, что предметы расставлены с учетом ритмической выразительности, что материальные фактуры подобраны тщательно и со вкусом: плотность благородного металла контрастирует с прозрачностью стекла, подчеркивая его хрупкость, атласный отлив салфеток соперничает с благородством перламутровых раковин устриц и кубка, тональная теплота лимона, хлеба и окорока удерживает гармонию цветовых сочетаний, сохраняя баланс теплохолодности.

Слайд №5

А вот вам другой голландский художник Абрахам ван Бейерен – восторженный почитатель вещи, испытывающий всеобъемлющее чувство предмета, какой-то особый восторг перед ней.

Вопрос к аудитории: Посмотрите внимательно, какие два разных предметных типа составляют эту композицию? (То, что относится к еде и то, что является вещью)

Действительно, фрукты, морские деликатесы и даже маленькие животные в виде мышки, с одной стороны, и кубки, блюда, ковры и салфетки, с другой. И все вместе они соединены ради красоты и богатства материи: сочащиеся влагой мякоть дыни и моллюсков, полнотелость ягод винограда и персиков, блеск панциря омара и прозрачность вина, теплота ковровой скатерти и прохлада атласной салфетки. За всем этим ошеломляющим изобилием, невероятным богатством, пышностью и блеском стоит строгая продуманность и композиционность. У натюрморта есть традиционные три плана.

Вопрос к аудитории: Пожалуйста, скажите, какие предметы составляют каждый их планов?

Верно, а еще есть фронтальная ось, «удерживающая» предметы от «падения» на зрителя, есть композиционный центр почти на самом пересечении диагоналей, но именно почти. Т.к. окажись он в точке пересечения, и композиция потеряла бы внутренний динамизм.

Слайд №6

Совсем другое восприятие натюрморта слышится в слове “bodegon”, по-испански обозначающий таверну, харчевню. Отсюда и незамысловатость композиции – один план, фронтальная плоскость, цветовая сдержанность. Но сколько любования формой, созерцания несложного, но тщательно сконструированного ритма.

Вопрос к аудитории: В чем состоит интрига в расположении этих немногочисленных предметов? (Сосуды расположены так, что их ручки повернуты в разные стороны, это создает игру ритма)

Франсиско Сурбаран умел видеть красоту в простоте. Не противопоставляя фактуры и формы вещей, не расцвечивая поверхности, но находя гармонию в простоте и ясности.

Слайд №7,8

Франция дала то название жанру, которое прижилось и в России – «мертвая природа», в противовес живой природе, под которой подразумевались люди и события их жизни. Однако, пожалуй, именно во Франции появился художник, стремившийся очеловечить предметы, согреть теплом человеческого очага. Это был Жан Батист Симеон Шарден. Его предметы мы воспринимаем сквозь призму персонажа, его настроения, движений.

«О, Шарден, это не белая, красная и черная краски, которые ты растираешь на своей палитре, но сама сущность предметов; ты берешь воздух и свет на кончик своей кисти и накладываешь их на холст!»- писал о нем Дидро, уставший от амуров и пасторалей рококо.

Слайд№9

Не вещи и не формы видят в предметах импрессионисты, а свет и краски, сквозь которые эти формы становятся видимыми. Не бытие предмета, а его явление – вот что интересует Ван Гога в его «Подсолнухах». Изменяющееся впечатление, которое живет, окрашивается разными настроениями. У импрессионистов не может быть мертвой природы. Она настолько живая, что начинает жить по своим изменчивым законам.

Вопрос к аудитории: Как вы можете охарактеризовать настроение, изображенное с помощью подсолнухов? (Сложное, радостное и одинокое одновременно. Наверное, художника привлекло то, что все цветы одного вида, но совсем разные – свежие и завядшие, сухие и живые)

Очень хорошо, что вы заметили этот нюанс, разнообразие и изменчивость мира, действительно, больше всего волновали импрессионистов.

Слайд№10

Вопрос к аудитории: С какой простой формой соотносятся изображения яблок на столе? (Верно, с шаром)

Поль Сезанн любил изображать яблоки и груши в своих натюрмортах, т.к. их форма больше всего стремится к безупречной форме шара и к конусу. Художник создавал свою собственную реальность из виденных им предметов, словно стремился заглянуть дальше них, с их помощью увидеть более универсальные предметы и законы, чем это позволял частный живой случай натюрморта. Взгляните, как складки ткани на его работе норовят обрести острые треугольные грани и сложится в мозаику.

Слай№11

Еще дальше пошли кубисты. Для них мир и само изображение человека стало складываться исключительно из предметов. В то время как сами предметы стали распадаться на отдельные части. Надежда Удальцова «Натюрморт с музыкальными инструментами».

Слайд№12,№13,№14

К счастью, мир не остался распавшимся на части, как это видели в своих композициях кубисты. И даже более того, вслед за ними пришли художники, приступившие к новому созиданию. И в связи с этим хочу представить вам итальянского художника первой половины 20 века Джорджо Моранди. Когда его однажды спросили, какие краски он использует, когда пишет свои бутылки, Моранди сердито воскликнул: «Это не бутылки, это ХРАМ». Все, что создавал художник, используя простые формы, он мыслил как гармонию, как путь к совершенству.

Вопрос к аудитории: С какими архитектурными сооружениями можно сопоставить эти композиции? (Башнями, воротами древних крепостей, пилонами)

Итак, мы видим, что натюрморт как жанр проделал длинный путь, и в наше время он пользуется не меньшей популярностью, чем 100 лет назад. Сегодня вы тоже будете создавать свой натюрморт. Перед тем как вы отправитесь работать, хотелось бы напомнить вам о технике монотипии, которую вы будете сегодня использовать.

Выразительные особенности техники монотипия

Слайд№15

Слово «монотипия» состоит из двух греческих. «Monos» — один, «typos» — отпечаток. Мы пытаемся найти образ в случайном отпечатке. Матисс сказал: «Умение видеть – это уже творческий процесс». Монотипия – это импровизация на тему свободного пятна, оставленного на бумаге, стекле или другой поверхности, не пропускающей воду с помощью масляной или акриловой краски. Каждый раз получается новый отпечаток, из которого художник определяет образ, выбирает из множества вариантов и предъявляет его зрителю. Монотипию часто называют графической техникой. Но точнее дать ей серединное положение между живописью и графикой. В любой момент её можно назвать графической живописью. Или живописной графикой. Благодаря своей живописной подвижности и графической изысканности, своей искренности и деликатности, монотипия становится для многих любимым видом изображения. Одним из первых известных нам художников, работавших в технике монотипии был Джованни Бенедетто Кастильоне. Его автопортрет вы видите перед собой.

Слайд№16

Монотипию может отличать разность проработки конечного оттиска, одинаково равноправного использования линии и пятна, и тогда появляются такие работы прозрачные и одновременно материальные как у знаменитой Елизаветы Кругликовой, чья графическая мастерская в Париже была местом ученического паломничества для русских художников дореволюционной России.

Вопрос к аудитории: Где мы сегодня видели похожее любование предметами и их фактурой? (У голландцев)

Слайд№17

Или вот такие, выходящие из-под руки современной художницы Марины Звягинцевой. Плотные, густые по цвету, с почти вещественной фактурностью краски. Декоративно решенная композиция заставляет вспомнить народное искусство с его условностью и «радостным» восприятием предмета.

Слайд№18,19

Совсем иное звучание в композициях ее тезки Марины Задерновской.

Вопрос к аудитории: Чье восприятие предмета из виденных сегодня нами натюрмортов художнице ближе всего? (Импрессионистов)

Здесь способ работы с поверхностью листа и отношения к предметам несут на себе печать эмоций автора – деликатный колорит, основанный на полутонах, соответствующий вечернему состоянию суток, в одном случае и яркий, насыщенный цвет в союзе с самодостаточной линией, в другом.

Слайд№20

Сергей Ухач идет по пути заключения красочного пятна в рамки линий, оставляя бумагу «дышать» и быть полноправным участником художественного процесса. И делает это с юмором и самоиронией.

2.3. Практическая часть.

Сегодня на уроке вашим заданием будет выполнить натюрморт в технике «Монотипия».

1.Работа с тетрадью самооценки, с. 18

2.Демонстрация учителем этапов работы над натюрмортом.

3.Самостоятельная работа детей.

 В процессе работы ведется текущий инструктаж:

Контроль организации рабочего места;

Контроль правильности выполнения приёмов работы;

Оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;

Контроль объёма и качества выполненной работы.

3. Итог урока.

В конце занятия отмечаются лучшие работы. Организуется выставка работ.