

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы

«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

По подготовке и проведению урока
по теме «Гармония цвета и света в композициях И.Е. Репина»

по дисциплине

Станковая композиция

специальность:

54.02.05 Живопись

Москва

2019

РАССМОТРЕНО на заседании
предметной (цикловой) комиссии

Протокол № 5 от «30» декабря 2019г.

Составитель (автор):

Е.В. Клочкова, преподаватель художественного отделения ГБПОУ
г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства
имени Г.П. Вишневской»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Предисловие.....	2
2 Основная часть.	2
3 Послесловие.....	6
4.Рекомендуемая литература.....	6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Станковая композиция – это один из самых важных предметов в списке специальных дисциплин. Она является итогом творческой мысли, пускай на определенном профессиональном этапе, каждого художника и объединяет в себе такие важные составляющие как самовыражение, владение живописными и графическими навыками, знание законов композиции. Поэтому данный урок, по теме «Гармония цвета и света в композициях И.Е. Репина», может оказать помощь студентам и преподавателям в изучении предмета станковая композиция, глубже и многограннее изучить как работает свет и цвет в композиции на примере работ И.Е.Репина (теоретическая составляющая) и выполнить ряд упражнений на заданные темы (практическая составляющая).

У великих мастеров в композициях обязательно присутствует структура, некое ритмическое и пятновое решение и, конечно, свет и цвет имеют огромное значение в пластическом решении полотна. Поэтому студенты просто обязаны изучать работы художников, рассматривая их с профессиональной точки зрения, уметь рассуждать, делать выводы – как написана та или иная картина, как художник решил композиционные, колористические и светотеневые задачи. Сочетание на уроке по станковой композиции теории и практики даст нужный результат в первую очередь с методической точки зрения, стимулируя активный профессиональный рост обучающихся.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Тема урока: «Гармония цвета и света в композициях И.Е.Репина».

Тип занятия: изучение нового учебного материала

Вид урока: урок теоретическо-практической работы

Время: 1 ак. ч.

Цели урока:

1. *Обучающие:* рассмотреть влияние цвета и света в композициях И.Е.Репина и спроецировать это на работу учащегося.
2. *Воспитательные:* Воспитание трудолюбия, интереса к предмету, внимательности.
3. *Развивающие:* Развитие познавательных способностей, активизация интеллектуальных способностей, расширение их кругозора, оперативного мышления, умений работать в должном темпе, инициативы, уверенности в своих силах.

Задачи:

1. *Образовательная.* Объяснение композиционных законов на примере композиций И.Е.Репина, влияние цвета и света на силуэт, тональность, пластику и контраст в композиционных работах. Объяснение как находить живописно-пластическое решение для каждой творческой задачи.

2. *Развивающая.* Развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству. Развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности.

3. *Воспитательная.* Художественно-эстетическое развитие личности.

Обеспечение занятия:

- Методический материал (композиции учащихся из фонда),
- репродукции картин И.Е.Репина,
- Мольберты,
- бумага,
- кнопки,
- карандаш,
- краски (гуашь),
- кисти.

Межпредметные связи: дисциплинами «Живопись», «Рисунок», «МХК»

Структурные элементы урока:

1. Организационный момент
2. Постановка целей
3. Объяснение нового материала
4. Практическая работа
5. Подведение итогов урока
6. Домашнее задание

Ход урока:

- Словесный (объяснение, беседа, рассказ).
- Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация репродукций).
- Практический.

1.Организационный момент.

Приветствие. Отметка о присутствии.

2.Постановка целей.

- Вот мы и встретились с вами на еще одном уроке, где попробуем разобраться - как влияет цвет и свет на пластическую идею композиционной работы. А в этом нам помогут работы И.Е.Репина.

3.Объяснение нового материала

Свет раскрывает и делает зримым беспредельный , полный жизни ,красочный мир. Благодаря свету мы воспринимаем светлое и темное, цветное и бесцветное, рельефное и плоское, далекое и близкое. Свет является необходимым условием зрительного восприятия, позволяет нашему сознанию создавать мир живых зрительных образов. Благодаря свету мы чувствуем колорит природы, для передачи которого служит живописная техника. Под колоритом понимается цветовой облик всего видимого. Он зависит от ряда законов света, зрительного восприятия и мышления. Моей задачей является показать, как складывается колорит в природе, как осознается и потом передается в изображении. Раскрыть закономерности, по которым создается общий и местный колорит, светотень предмета, его собственный и обусловленный цвет, изменения под влиянием света внешних черт предмета. Показать законы, по которым в нашем сознании складывается представление о колорите, и, наконец, показать те технические приемы, при помощи которых можно воспроизвести на картинной плоскости реальный колорит. Прямой и отраженный свет образует в природе световую среду. Видимый предмет всегда погружен в потоки света и каждой части предмета противостоит один или несколько источников света, разнообразных по светлоте и цвету. Все разнообразие световой среды отражается на поверхности предмета. Светотеневые отношения всегда прямо пропорциональны силе окружающих источников света. Цветные оттенки соответствуют противостоящим предметам – источникам отраженного света. С изменением световой среды изменяются светотень, цвет, выразительность рельефа. На белом предмете, например, который хорошо отражает свет, светотень более отчетлива, чем на темном.

Рассматривая свойства красок, следует обратить внимание на то, что «теплые» краски – красные, оранжевые, желтые и часть зеленых – просвечиваются из глубины прозрачного красочного слоя лучше чем «холодные» - синие, зеленые, голубые, фиолетовые.

Значение относительной прозрачности красок так же велико в масляной живописи , как и в акварельной , Традиционный прием

трехслойной и многослойной техники масляной живописи полностью основан на первостепенном значении прозрачности красок. Так , первый слой – жидкая пропись , который служит цели уточнить общее композиционное построение картины , распределить основные массы света и тени и наметить крупные цветовые соотношения . – всегда пишется тонким прозрачным лессировочным прозрачным слоем. Второй слой – подмалевок , назначение которого дать светотеневую моделировку форм , - всегда пишется корпусными красками – белилами , охрами, марсами и т.д.; первое применяется там , где нужно прикрыть освещенные места белильного подмалевка и придать им цвет , где нужно углубить тени ; второе – там , где нужно нанести блик , усилить свет или передать полутон . Если первый слой исполняется лишь прозрачными красками без белил , второй слой _ целиком на белилах и корпусных красках , то третий слой создается палитрой, совмещающий и корпусные , и лессировочные краски.

Показательно будет рассуждать на эти темы на примере некоторых работ И.Е.Репина.

Сейчас я предлагаю вам внимательно рассмотреть репродукции картин и поразмышлять вслух.

Первая картина - *«Воскрешенье дочери Иаира»* (1871 г.) - одна из первых крупных работ И.Е.Репина, которая написана в духе старых мастеров. В картине присутствует единственный источник освещения - это свечи, от которых льется мерцающий свет. Цветовая палитра - теплая. Все в этой композиции - и колорит, и задуманное освещение живет в единой гармонии, все «говорит» о предстоящем таинстве.

Дети внимательно рассматривают репродукцию картины , вместе рассуждаем, обсуждаем пластическую идею данной композиции.

- *Вторая композиция - «Бурлаки на Волге»* (1870-1873г.) Одна из самых известных работ И.Е.Репина. Если в первой репродукции мы видим мягкие, сближенные тональные отношения, то во второй - присутствует контраст. За счет чего художник добился этого напряжения в композиции? Конечно - это свет, цвет и тональное решение. На фоне освещенного пейзажа бурлаки как единая рельефная масса, с контрастными падающими тенями, движется на нас, отсюда и тягучее движение, и композиционное напряжение.

Студенты внимательно рассматривают репродукцию картины, вместе рассуждаем, обсуждаем пластическую идею данной композиции.

- Теперь ребята вы попробуете сами сделать композиционные упражнения в цвете, используя увиденные репродукции И.Е.Репина, а

точнее те световые, тональные и колористические решения, которые использовал в своих композициях великий русский художник.

4. Практическая работа

Темы к упражнениям:

- «Человек в интерьере. Вечернее состояние».
- «Человек в интерьере. Солнечный день».

5. Подведение итогов урока

После выполненных упражнений, общий просмотр и обсуждение.

6. Домашнее задание

Самостоятельно проанализировать влияние цвета и света на пластическую идею композиционной работы в произведениях В.И.Сурикова. Сделать композиционные этюды в цвете, используя увиденные репродукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение нового учебного материала в виде теоретической и практической работы на уроке – это всегда интересно, так как учащиеся могут послушать и посмотреть материал (в данном случае это работы И.Е. Репина), проанализировать как картина выстроена , какова пластическая идея, рассмотреть влияние цвета и света в композициях художника и спроецировать на свою работу.

В течении урока были поставлены развивающие , воспитательные и обучающие цели и так же решены развивающие , воспитательные и обучающиеся задачи. Как важно в нашей профессии развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству, воспитать личность. Объяснение композиционных законов на примере композиций И.Е.Репина, понимание влияния цвета и света на силуэт , тональность , пластику и контраст , это так важно для профессионального обучения по предмету станковая композиция . После такого урока студенты смело могут использовать полученные навыки в своих композиционных эскизах на темы «Свет в композиции (городские мотивы , интерьер, натюрморт , человек в интерьере и т.д.)» , «Контраст» , «Вечернее состояние» или «Солнечный день». По сути, один из самых важных моментов в педагогике – это умение учащимся грамотно использовать данный преподавателем материал в своем творчестве, сделает его работу осознанной.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Серия книг «Мастера живописи», изд. «Белый Город», Москва 2001 г.
И.Е.Репин, «Далекое близкое», Ленинград, Художник РСФСР, 1982 г.