

Изучение особенностей построения тематической композиции в монохромной гамме

Е.С. ЛЫКОВА,

кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник отдела организации и планирования научно-исследовательских работ, Омский государственный педагогический университет

Последовательность работы над тематической композицией в монохромной гамме показана на примере содержания урока изобразительного искусства по теме «Военно-морской флот России» (III класс)¹.

Определение темы урока

— Рассмотрим работу художника А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя». (Демонстрируется картина.)

К какому периоду истории нашей страны относятся события, изображенные на этой картине? (К периоду Великой Отечественной войны.)

Что изобразил художник? (Высказывания учащихся.)

На набережной Севастополя идет ожесточенный бой. Советские моряки защищают город от врага. На дальнем плане — разрушенные дома, огонь, дым. На первом плане в полный рост изображен матрос, бросающий связку гранат.

Художник в работе использует прием контраста. Светлые фигуры советских моряков и темные фигуры немецких захватчиков символизируют борьбу добра и зла. Он так располагает их, что у нас нет сомнения — враг будет побежден.

А. Дейнека изобразил отвагу русских морских пехотинцев, их смелость и любовь к Родине. Он написал картину в 1942 г. — в самый тяжелый год войны, вселяя в народ уверенность в будущей победе.

Сегодня мы выполним композицию, посвященную Военно-морскому флоту России. История Военно-морского флота

берет свое начало со времен Петра I. Россия была и остается великой морской державой, а отечественный флот является гордостью страны. Военный флот во все времена играл большую роль в деле охраны и защиты берегов России. А образ военного моряка всегда был овеян романтикой, героизмом и мужеством. Мы постараемся в работе передать доблесть и неустрашимость российских моряков.

Подготовка к восприятию нового материала

— Работать будем в технике уникальной графики. (Учитель закрепляет табличку с надписью *уникальная графика*.)

Графика — вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств *линию, штрих, пятно*. Цвет в графике используется, но он играет вспомогательную роль.

По способу исполнения и возможностям воспроизведения графику делят на *уникальную* и *печатную*. Уникальная графика создает произведение в единственном экземпляре — это рисунок, акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация. (Учитель демонстрирует работы, выполненные в названных техниках.)

Отличительный признак графики — особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого выполняет фон бумаги.

Вспомните, какие художественные материалы мы использовали на других уроках,

¹ Программа «Изобразительное искусство. 1–4 классы» С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева и др. [2].

когда выполняли работы, которые можно отнести к технике уникальной графики. (Графитный карандаш, черный фломастер, цветные фломастеры, восковые мелки.)

Правильно. Сегодня мы будем выполнять работу гуашью. И это будет не живописная работа, а графическая.

Еще раз назовите средства графики. (Графические средства — это линии, штрихи, пятна.)

Мы будем в работе использовать линии различной толщины. Чем мы будем проводить линии, каким инструментом? (Кистью.)

При помощи кисти мы также будем выполнять различные по тону пятна, заполняя их гуашью.

Какую кисточку надо взять, чтобы получить тонкую линию? (Тонкую круглую кисть № 3.)

Какую кисть надо использовать для проведения широкой линии? (Надо использовать кисть большего размера.)

Какой кистью лучше заполнять пятна цветом? (Круглой кистью № 5 или 6.)

Мы сегодня будем выполнять работу на тонированном листе бумаги серого цвета. Серый цвет будет играть роль фона в нашей композиции. Серый цвет фона необходимо будет использовать и в элементах композиции, оставляя пробелы в цветовых пятнах, заполняемых гуашью.

Работать будем в монохромной цветовой гамме. Напоминаю: моно означает «один», хромо — «цвет». Монохромные цвета просты в подборе и наиболее гармонично сочетаются между собой. Сочетание цветов, которое мы будем использовать в сегодняшней работе, заложено в цветовом решении формы военных моряков.

Назовите цвета формы моряка. (Белый, синий, черный.)

Рассмотрим внимательно форму моряков. Из каких предметов одежды она состоит? (Ответы учащихся.)

Рубаха может быть белого или синего цвета. Рубаха флотского костюма надевается на тельняшку. В треугольном вырезе рубахи на груди мы видим тельняшку с чередующимися бело-синими полосами. Поверх рубахи носится матросский воротник. Воротник синего цвета с тремя белыми по-

лосами. Брюки темно-синего цвета (ультрамарин) или черного цвета носят с ремнем. На пряжке — эмблема Военно-морского флота России. Головной убор моряка — фуражка-бескозырка. Зимняя бескозырка — черного цвета, летняя — белого. На бескозырке в центре — кокарда с якорем. Вокруг фуражки — лента, концы которой с двух сторон свешиваются до плеч. На ленте надпись — «Военно-морской флот». (Раньше на ленту наносили надписи «Северный флот», «Тихоокеанский флот», «Балтийский флот», «Черноморский флот».) На концах ленточки — якоря. Обувь моряка — ботинки черного цвета.

Какое сочетание цветов мы будем использовать в работе? (Ответы учащихся.)

Мы будем использовать синий цвет, дополняя его белым и черным. (Учитель демонстрирует наглядное пособие «Монохромные цвета», состоящее из палитры белого, голубого, синего, серого, черного цветов.)

На сером фоне листа большую выразительность обретут линии, штрихи и пятна, выполненные гуашью белого, голубого, синего и черного цветов. (Учитель демонстрирует фотографии моряков разных профессий (капитана, штурмана, лоцмана, матроса), несущих службу на разных кораблях Военно-морского флота России (крейсере, эсминце, противолодочном, сторожевом корабле и др.)

Обратите внимание на тоновые контрасты в форменной одежде моряка. Назовите пары этих контрастов. (Белые и синие полоски на тельняшке. Белая рубаха — синие брюки. Синяя рубаха — белая бескозырка. Черные брюки — белый ремень.)

Даже на флаге корабля — контраст белого фона и синего креста.

Физкультминутка (выполняется под музыкальное сопровождение — песню «Бескозырка белая» (сл. З. Александровой, муз. В. Моделя).

— Какие чувства вызывает эта песня, какое настроение создает? (Высказывания учащихся.)

Веселая, бодрая, оптимистичная песня. Пусть созданное ею настроение поможет вам в работе над образами несущих службу моряков. Какое чувство должны вызывать у

зрителей эти образы? (Чувства гордости за наш российский флот.)

Итак, назовите тему нашего урока. («Военно-морской флот России».)

Кого мы будем рисовать? (Военных моряков, стоящих на страже морских рубежей России.)

Объяснение особенностей построения композиции

— Прежде чем приступить к выполнению композиции, надо хорошо ее продумать.

1. Выбор формата листа бумаги.

— Как лучше расположить лист бумаги для выполнения нашей композиции — горизонтально или вертикально? (Ответы учащихся.)

Вытянутая по горизонтали форма корабля, изображение нескольких фигур моряков в движении на палубе будет лучше смотреться в горизонтальном положении листа бумаги. (Учитель демонстрирует рисунок.)

2. Композиционный размер изображения.

— Как вы думаете, кто или что будет «главным» в нашей композиции? (Моряки.)

Почему вы так считаете? (Высказывания учащихся.)

Фигуры моряков должны быть изображены достаточно крупно. Если главное в работе — люди, то акцент в композиции должен быть сделан на них. (Учитель демонстрирует рисунок.)

Мелкое изображение фигур моряков сделает композицию малоинтересной, акцент с человека как главного в композиции может переместиться на пейзаж. (Учитель демонстрирует рисунок.)

3. Композиционное равновесие изображения.

— Мы можем либо распределить фигуры матросов равномерно по всему листу, либо изобразить их группами. (Учитель демонстрирует рисунки.)

При этом надо помнить о равновесии композиции.

Необходимо продумать, что конкретно будет изображено в композиции. (Учащиеся рассматривают фотографии моряков, несущих службу на корабле.)

Какие предметы, атрибуты введут нас в атмосферу корабля? (Учащиеся называют корабельные атрибуты. Проводится словарная работа с опорой на предметные картинки.)

Словарь

Битенг — вертикальная тумба для закрепления буксирного троса или якорного каната.

Военно-морской флаг. Главным корабельным флагом флота России является Андреевский флаг. Военно-морской флаг является символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Андреевский флаг представляет белое полотнище, пересеченное по диагонали двумя синими полосами, образующими Андреевский наклонный крест. Этот крест и дал имя морскому флагу.

Вымпел — длинный узкий флаг. Он поднимается на кораблях с начала морской кампании и спускается с окончанием ее.

Иллюминаторы — круглые окна с толстыми стеклами на корабле.

Люк — отверстие в палубе для спуска вниз.

Канат — толстый трос.

Палуба — горизонтальное перекрытие в корпусе корабля.

Паровая труба — труба, принимающая пар от всех котлов на корабле.

Прожектор — осветительный прибор, дающий сильный пучок света.

Спасательный круг — средство для помощи людям, попавшим в воду. На нем написано название судна или порт приписки.

Якорь предназначен для удержания судна на одном месте. Якорь цепляется за дно лапами с остриями.

Вам надо решить, что именно из этих корабельных атрибутов вы изобразите в своей композиции, чтобы передать атмосферу службы военных моряков.

Как добиться равновесия по цветовым пятнам? Чтобы уравновесить, например, белые пятна рубах или бескозырок, можно изобразить белым цветом также флаг, вымпелы или канаты. Чтобы уравновесить синие брюки моряков, можно выполнить синим цветом спасательные круги, вымпелы, якорь и якорную цепь.

4. Симметричность и асимметричность композиционного построения¹.

— Для симметричной композиции характерна уравновешенность ее частей по массам, тону, цвету и даже по форме. В таких случаях одна часть работы почти зеркально похожа на вторую. (Учитель демонстрирует работу А.А. Дейнеки «Левый марш».)

В симметричных композициях чаще всего имеется ярко выраженный композиционный центр. Как правило, он совпадает с геометрическим центром листа. Для того чтобы передать покой, уверенность, цельность образов, в работе применяется симметричное построение композиции.

В асимметричной композиции расположение изображения в двух частях в большинстве своем свободное, с отсутствием оси симметрии. (Учитель демонстрирует картину «Оборона Севастополя».)

Что такое симметричная композиция? (Композиция, в которой изображение с одной стороны от оси симметрии очень похоже на изображение с другой ее стороны.)

Что такое асимметричная композиция? (В асимметричной композиции одна часть изображения не похожа на другую.)

5. Расположение главного и второстепенного в композиции.

— Главное в нашей композиции — это люди, военные моряки. Как вы считаете, где в композиции лучше располагать главных героев? (Главное лучше расположить на первом плане.)

Что у нас будет изображено на среднем и дальнем планах? (На среднем и дальнем плане у нас будут изображения, которые помогут погрузиться в атмосферу военно-морского флота.)

На дальнем плане можно расположить один или несколько надводных кораблей. Например, броненосец, крейсер, противолодочный корабль, сторожевой корабль. Можно изобразить на дальнем плане порт с кораблями у причала.

Каждый в своей композиции должен постараться все элементы объединить в одно целое. В композиции должен быть ком-

позиционный центр, которому подчинены второстепенные детали. Все части работы должны быть взаимосвязаны, подчиняться развитию сюжета и главной идее. (Учитель демонстрирует рисунки.)

6. Выделение композиционного центра.

— Выделение главного в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека, прежде всего фиксирующего свое внимание на сильно действующем раздражителе. Это могут быть движение, световые эффекты или резкое изменение условий освещенности, контрасты тоновые или цветовые, контрасты величин, форм и т.д.

Чем можно выделить композиционный центр? (Цветом, тоном, размером.)

Как выделить композиционный центр цветом? (Предложения учащихся.)

Фигуры моряков мы выполним гуашью, используя белый, голубой, синий, черный цвета. А фон в композиции — цвет бумаги. Изображения дальнего плана будут выполнены лишь контурными линиями синего цвета.

Как выделить композиционный центр тоном? (Предложения учащихся.)

Выполнить более светлое или более темное, чем серый фон, изображение. Например, белый цвет светлее по тону, чем серый. Синий цвет темнее по тону, чем серый. (Учитель демонстрирует рисунок.)

7. Использование линии в построении композиции для передачи движения.

— Наблюдайте за моими действиями. (Учитель мелом на доске заранее нарисовал три прямоугольника. Он проводит мелом горизонтальную линию в первом прямоугольнике, затем рисует на ней мячик.)

Какая это линия — горизонтальная или вертикальная? (Горизонтальная.)

Что можно сказать о положении мячика? Оно устойчивое или неустойчивое? (Устойчивое.)

Да, создается впечатление, что мячик не катится, а стоит на месте. Если в композиции использовать горизонтальные линии (линию корабля, палубы, причала), можно передать состояние неподвижности

¹ Симметричный способ организации композиции является наиболее типичным в рисунках дошкольников и младших школьников и постепенно вытесняется асимметричными композициями.

изображаемых объектов. Например, стоящий на морской глади или в порту у причала корабль.

Итак, горизонтальные линии в композиции создают впечатление неподвижности, устойчивости.

А если провести наклонную — диагональную — линию? (Учитель проводит во втором прямоугольнике диагональную линию и рисует на ней мячик.)

Сравните эти два рисунка. Что вы заметили? (Высказывания учащихся.)

Такое впечатление, что на первом рисунке мячик лежит, а на втором — быстро катится. Появилось ощущение движения мячика. За счет чего? Как вы думаете? (За счет диагональной линии.)

Использование в композиции диагональных линий создает ощущение движения. Эти линии можно использовать для изображения шторма, качки корабля на волнах.

В композиции могут быть и вертикальные линии. (Учитель проводит в третьем прямоугольнике вертикальные линии.)

Это может быть флагшток с военно-морским флагом или трубы корабля. (Учитель дорабатывает вертикальные линии — получают изображения названных предметов.)

Какой эффект создают вертикальные линии? (Высказывания учащихся.)

Вертикальные линии замедляют движение в композиции, придают ей статику. Если в статичное изображение корабля включить диагонали, то это придаст определенное напряжение композиции. Например, диагоналями можно изобразить линии досок на палубе.

8. Появление в рисунке ритмических повторений.

— Как в работе можно добиться ритма форм? (Предложения учащихся.)

В работе мы изобразим несколько фигур моряков. Изображение повторяющихся фигур людей в движении создаст ритм форм. (Учитель демонстрирует рисунок.)

Как в работе получить ритм цветовых пятен? (Предложения учащихся.)

Надо повторять пятна белого, голубого, синего цвета. Например, белые бескозырки моряков. (Учитель демонстрирует рисунок.)

Как в работе получить ритм линий? (Предложения учащихся.)

Мы получим ритм линий, если будем использовать повторяющиеся горизонтальные, диагональные или вертикальные линии. Например, линии досок на палубе. (Учитель демонстрирует рисунок.)

Практическая работа

— Задание урока — создать композицию, изобразив на палубе корабля несколько фигур моряков (три-пять) в движении. Вы должны продумать свою композицию, решить, в какой ситуации будут изображены моряки. Сюжетно-тематическая композиция является своего рода разговором со зрителем. Каждый изобразительный элемент картины — от второстепенных деталей до главных персонажей — получает конкретное смысловое значение. Иначе говоря, работа становится своеобразным пространственным рассказом.

В каких ситуациях можно изобразить моряков? (Предложения учащихся.)

Моряки могут быть изображены в разных ситуациях: во время торжественного построения команды на палубе корабля в честь праздника, например, Дня военно-морского флота России. Или можно изобразить будни морской службы. Например, показать в своей композиции, как матросы драят палубу. Вы можете придумать сами какой-то другой сюжет.

Прежде чем рисовать фигуры моряков, надо вспомнить пропорции фигуры человека. (Учитель демонстрирует наглядное пособие «Фигура человека», задает вопросы. Учащиеся отвечают, опираясь на наглядное пособие.)

Сначала выполним композицию в карандаше. (Учащиеся работают самостоятельно. Учитель оказывает им индивидуальную помощь.)

Итак, изображение в карандаше готово. Теперь приступаем к работе с цветом. Выполняем композицию в материале. С каким материалом мы сегодня будем работать? (С гуашью.)

Какими монохромными цветами мы будем выполнять композицию? (Белым, голубым, синим, черным.)

Тонкой кистью синего цвета необходимо повторить все карандашные линии в

Рисунок Тони Ж., 8 лет

Рисунок Полины Н., 9 лет

композиции. (Учащиеся работают самостоятельно. Учитель дает общие рекомендации по созданию композиции, оказывает индивидуальную помощь.)

Мы будем использовать контурную линию темно-синего цвета.

Итак, все изображения в композиции выполнены синей линией. Приступаем к заполнению фигур моряков белым, синим, черным цветом, соблюдая графические особенности и цветовую гамму изображения формы моряков.

Напоминаю, вы будете использовать пятна белого, голубого, синего, черного цвета. Белый цвет контрастирует с серой поверхностью бумаги. Темно-синий контрастирует с серой бумагой и белым цветом гуаши.

Какие тоновые контрасты вы будете создавать в работе? (Белого и серого, голубого и серого, синего и серого, черного и серого, белого и синего, белого и черного.)

Старайтесь соблюдать ритм и равновесие при распределении контрастных цветовых пятен.

При создании цветовых пятен одежды и деталей корабля можно оставлять серые пятна фона — они подчеркивают форму изображения, делают его интересным и связывают с фоном. (Продолжается работа над композицией. Учитель следит за правильностью выполнения работы в монохромной гамме; ритмического расположения цветовых пятен; соблюдением равновесия в ритме и чередовании монохром-

ных цветов. Комментирует действия учащихся в индивидуальном режиме. Учащиеся корректируют выполненные изображения, следуя словесным рекомендациям учителя. После завершения практической работы организуется выставка детских рисунков.)

Анализ детских рисунков

— Рассмотрим ваши композиции. Кому из вас лучше всех удалось передать образы моряков, несущих службу на корабле? Почему вы так считаете? (Высказывания учащихся.)

На рисунке Оксаны моряки маршируют в строю на палубе судна. В работах Арсения и Беаты изображено построение экипажа на палубе (см. 1-ю и 4-ю стороны обложки).

У Тони моряки при помощи флажков передают сообщения. А Полина изобразила уборку палубы. В ее работе изображения дальнего плана говорят нам о том, что корабль стоит в порту, а не находится в море (см. рисунки вверху).

Обратите внимание, какое разнообразие деталей и элементов корабля изображено в ваших работах. Расскажите об этом. (Высказывания учащихся.)

У кого в работе получилось асимметричное композиционное расположение? (У Полины.)

А у кого в работе получилось симметричное композиционное расположение? (У Оксаны, Арсения, Беаты, Тони.)

Вы заметили, что асимметричная композиция Полины более динамична, чем симметричные? Симметричные композиции более уравновешены и статичны.

Во всех работах за счет сочетания белого, синего, черного цвета на сером фоне получился энергичный, красивый ритм цветовых пятен. Работы получились яркие, «нарядные», «звонкие».

Беата в своей работе не использовала белый цвет, но это не повлияло на художественные качества рисунка. При помощи разного по тону синего цвета на светло-сером фоне бумаги Беата смогла передать и ритм, и настроение.

Как вы думаете, все справились с передачей образа моряка, овеянного романтикой, силой и мужественной красотой? (Да, все справились.)

У вас получились разные композиции. В каждой работе моряки имеют свой характер. И в каждой работе чувствуется авторское отношение к изображаемому. Моряки у всех получились brave, сильные, мужественные, готовые встать на защиту наших рубежей от любого врага.

Итог урока

— Какой теме был посвящен наш урок? (Теме «Военно-морского флота России».)

Какие задачи выполняет наш военно-морской флот? (Защищает Россию на море, под водой, в воздухе и на суше.)

Какую задачу мы решали на уроке? (Ответы учащихся.)

Какие творческие идеи вы реализовали в своей работе? (Высказывания учащихся.)

Описанная в статье последовательность работы младших школьников над созданием выразительных образов моряков способствует формированию у них внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; планирующей и регулирующей функций речи, развитию художественного мышления, творческого воображения, эстетических представлений и критериев, мотивации успеха и достижений, творческой самореализации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Игнатъев С.Е.* Закономерности изобразительной деятельности детей: Учеб. пос. для вузов / С.Е. Игнатъев. М., 2007.

2. Изобразительное искусство. 1–4 классы: Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., перераб. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев, Н.В. Долгоаршинных и др. М., 2012.

3. *Лыкова Е.С.* Критерии оценки детского рисунка // Омский научный вестник. 2015. № 4 (141).

4. *Медведев Л.Г., Чекалева Н.В.* Педагогика детского изобразительного творчества // Там же. 2012. № 2 (106).

5. *Савельева О.П.* Организация проверки знаний учащихся (на материале уроков изобразительного искусства) // Начальная школа плюс До и После. 2006. № 5.