Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Дополнительного образования детей

«Верхневилюйская детская школа искусств имени Н.И.Бойлохова»

Муниципального района «Верхневилюйского улуса (района)»

Технологическая карта урока

по теме **«*Абстрактная живопись, как зримая музыка*»**

Преподаватель:

Худож.класса Кэнтикской СОШ филиала

Верхневилюйской ДШИ им.Н.И.Бойлохова

Саввина Майя Васильевна

2023 г.

Технологическая карта урока

Тема*:* ***«Абстрактная живопись, как зримая музыка»***

Цели и задачи учителя:

1. Образовательная: Учить умению передавать в рисунке свои чувства и эмоции посредством живописи.Абстрактная живопись – это в первую очередь упражнение для ума, упражнение для воображения. : Активизация творческого воображения обучающихся.
2. Развивающая: Совершенствование передавать свои эмоции и чувства посредством живописи. Оказывает стимулирующее воздействие на развитие творческих способностей детей. Формировать умение выстраивать последовательность операций при выполнении творческой работы. Формировать навыки работы в материале.
3. Воспитательная: Способствовать формированию у учащихся представлений о необходимости гармоничных отношений живописи с музыкой. Обогащать их яркими художественными впечатлениями. Развить художественный вкус. Воспитание умения слышать, тонко чувствовать и понимать прекрасное в музыке.

Цели и задачи ученика:

1. Образовательная: Умение передавать в рисунке свои чувства и эмоции посредством живописи. Формировать навыки работы в материале
2. Развивающая: Формирование представления о необходимости гармоничных отношений живописи с музыкой. Совершенствовать в себе творческое воображение посредством художественных средств и музыки.
3. Развить художественный вкус и умение слышать и понимать прекрасное в музыке.

Планируемые результаты

Предметные:

* Находить в прослушивании музыки тональные соотношения с живопись
* Подбирать нужные линии и цвет в музыке. При этом составлять нужную палитру, сравнивая музыку.
* Обьяснять значение терминов музыки и живописания.

Метапредметные:

* Взаимосвязь живописи с музыкой и историей искусств*.*

Познавательные:

* Понимать учебную задачу, стремиться ее выполнить;
* Использовать приобретенные знания при выполнении заданий.

Регулятивные:

* Формулируют учебную задачу урока на основе соотнесения того, что известно, и того, что неизвестно;
* Контролируют и оценивают свою деятельность и деятельность партнеров по образовательному процессу;
* Осознают качество и уровень усвоения знаний.

Коммуникативные:

* Учатся слушать классическую музыку и собеседника, вести диалог с учителем
* Четко выражать свои мысли с помощью используемых материалов на листе бумаги.

Личностные:

* Принимать и осваивать социальную роль обучающегося;
* Стремятся развивать внимание, память, навыки работы с материалом и сотрудничества со сверстниками и со взрослыми.
* Проявлять самостоятельность, личную ответственность.

Методы и формы обучения: Словесный, наглядный, практический; индивидуальная, групповая, фронтальная.

Межпредметные связи: Классическая музыка, история искусств, живопись.

Ресурсы урока: Презентация, карточка, фонограмма , бумага для рисования, кисти, акварель, гуашь на выбор. Цветные контуры для выявление рисунков.

Ход урока:

Этапы урока	Деятельность учащихся		Деятельность учителя	УУД			Мин
1 этап Организационная часть (мотивация к учебной деятельности) Цель: Активизация учащихся.	Приветствуют учителя. Отвечают на вопросы. Четкое понимание учащимся целей и задач урока, активное участие в процессе урока.		Вовлечь детей в процесс урока. Следить и управлять темпом урока. Дать послушать классическую музыку. Добрый день дети! Меня зовут Майя Васильевна Саввина. У нас сегодня необычный урок. «Абстрактная живопись как зримая музыка». Мы сегодня попробуем нарисовать музыку. В этом и заключается необычность нашего урока. *Включаем* ***классическую музыку И.Чайковского «Шелкунчик». Показ презентации Картины известных художников.*** - Ребята скажите, что мы слушали в начале урока? -Что такое «абстрактная живопись»? - Понимаете ли вы смысл слова абстрактная живопись, как зримая музыка? - Сегодня я вам проведу урок на тему «Абстрактная живопись как зримая музыка». На уроке мы будем использовать классическую музыку …**Чтобы говорить о картине, надо определиться сначала, что мы на ней видим. И вот здесь для критика и для любого человека, рассматривающего абстрактную живопись, возникает первая трудность: мы не можем сказать, что изображено на картине, все слишком непонятно зрителю (абстрактно).**. **Мы видим четкую реалистическую картину А.Н.Осипова** **Осипов Афанасий Николаевич родился в 1928 году. Член корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств ЯАССР.** **Осипов начал свой творческий путь и утвердился как художник, работая, прежде всего в области жанровой живописи. При этом в его сюжетно-тематических композициях довольно рано и с нарастающей активностью проявилась определенная портретная установка.** ***Ступени творческого роста*** ***Афанасий Осипов верен главной линии своего творчества, направленной на художественное воплощение доброго и отрадного в нашей жизни в форме неспешного углубленного размышления о них.*** ***По его ступени творчества можно определить его разнообразие живописной палитры выражения якутской зимы, философские образы пейзажной живописи. Его драматизм, напряжение, действительность времени.*** ***Его палитра многогранна. Следуя из творчества Осипова можно сказать, что живопись передает основной смысл любой картины.***	*Коммуникативные:* умение сотрудничать с партнерами по образовательному процессу. *Личностные:* развивать у учащихся мотивационно-ценностные отношения к учению. *Регулятивные:*Организация учебной деятельности. *Предметные результаты*:умение вести диалог по теме.			3
2 этап **Беседа.** Изучение нового материала. Цель: Формирование представления о необходимости гармоничных отношений живописи с музыкой. *Задача:* Учить умению передавать в рисунке свои чувства и эмоции посредством живописи. *Развивать:*Формировать умение выстраивать последовательность операций при выполнении творческой работы. Обогашать словарный запас.	Учащиеся участвуют при раскрытии новой темы урока, слушают, смотрят слайды и отвечают на вопросы.		**Объяснение темы урока.** Абстрактная живопись – это в первую очередь упражнение для ума, упражнение для воображения. Сила абстрактной живописи состоит в том, что она возжигает эмоции как бы на голом месте, без восприятия конкретных вещей, то есть, как музыка, и без мыслительной деятельности, как поэзия, которую тоже можно понимать как хор понятий. Возникает первая трудность: мы не можем сказать, что изображено на картине, все слишком абстрактно. Хорошо, если в хитросплетении линий и форм удается увидеть очертания какого-нибудь предмета, или фигуры, или хотя бы намек на что-то конкретное. Но истинная абстракция как раз состоит в том, чтобы невозможно было найти конкретного предмета, от которого художник абстрагировался. В картине есть ритм и такт. Как же все эти великие абстракционисты, которых мы знаем из истории живописи и которые стали великими благодаря тому что писали неузнаваемые картины? Это направление давно сформировалось, и все больше и больше художников находят в этих картинах особый духовный мир.	*Регулятивные:* осуществлять самоконтроль; *Познавателные:* Обогащение словарного запаса. *Коммуникативные:* Слушать и понимать речь других.			12
	Прослушивание фонограммы музыкального произведения Внимательно слушают музыку И.Чайковского «Шелкунчик», и показ картин великих художников. Ведут запись в тетради.		Взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи существует издавна как в природе, так и в искусстве. Еще Аристотель писал о том, что цвета по красоте и гармонии могут соотноситься между собой подобно музыкальным созвучиям. В Древней Индии существовал род живописи на музыкальные темы – ваника, в которой семь звуков гаммы сопоставлялись с семью цветами, а мелодия с определенной графической формой. Пытаясь сделать музыку видимой, аббат Кастель в ХVIII веке создал так называемый «цветной клавесин». Чтобы говорить о картине, надо определиться сначала, что мы на ней видим. Перед нами картина великого художника Василия Сурикова «Баярыня Морозова», где видим конкретное творение художника. Она нам понятна. И вот здесь для критика и для любого человека, рассматривающего реалистическую картину и абстрактную возникает первая трудность: мы не можем сказать, что изображено на картине, все слишком абстрактно.. Ведь если нет предмета, то какие могут быть мысли! Это не живопись, одна декорация какая-то, давайте мне лучше картину Сурикова. Но как же великий Кандинский? Как же все эти великие абстракционисты, которых мы знаем из истории живописи и которые стали великими благодаря тому, что писали неузнаваемые картины? В. Кандинский «Композиция»	*Регулятивные:* Оценивать правильность выполнение учебной задачи. *Познавательные:* выбор наиболее эффективных способов решения задания. *Коммуникативные:* слушать и понимать речь. Предметные результаты: умения применять знания и умения в соответствии с заданной ситуацией.			
3 этап: **Практическая работа:**	Учащиеся выполняют задание на фоне музыки. Как я учила их во время уроков живописи. о цветовых контрастах, холодных и теплых тонах, умению выдержать колористику в работе, должны показать умение владения художественным материалом, пользоваться карандашом и кистью.	Попробуйте нарисовать то, что вы представили услышав музыку И.Чайковского «Шелкунчик», а потом мы с вами откроем эту тайну для всех. Приготовьтесь к работе: перед вами раздаточный материал: бумага, кисти беличьи, краски акварель, гуашь, контуры акриловые. Настройтесь на мир вокруг нас - мир прекрасный и добрый. Сколько света и цвета. Созвучие музыки и цвета на палитре вот на чем вы должны настроиться. Ведь кисточка и карандаш для нас как музыкальный инструмент. Ею можно пользоваться виртуозно, в зависимости от того насколько вы умеете пользоваться материалом. Музыка + живопись дает вам возможность проявить себя, как художника абстракциониста. В живописи импрессионизм характеризовался тонкой передачей сиюминутных впечатлений, мозаичными штрихами чистых красок, особым вниманием к колориту. В музыке импрессионистов та же фиксация неуловимых настроений, «туманные переливчатые звучания». Показательно, что колорит является одним из важнейших средств эмоциональной выразительности в живописи; По ходу практической работы контролирует выполнение учащимися заданий. В музыке есть ритм и такт. Так что первую, мыслительную опору мы уже нашли. Слушайте музыку внимательно. И по восприятию этой музыки проводим в такт ритма линии, набрав нам нужные цвета на палитре насколько и как вы чувствуете эту музыку. Чем вооружается художник абстракционист, 1. Берет в руки краски кисти и любые иснтрументы (мастихин, картон, некоторые художники рисуют пальцами рук ног…) 2. Бумага, картон, холст. Определяют формат (современные художники в америке в своих мастерских рисуют большой кисточкой, подвешивая ее на потолке 3. Копит ВДОХНОВЕНИЕ. Настраивается на получение определенной Эмоции. Можно вдохновиться читая стихи, произведения искусств, Лентулов, Кандинский воодушевлялись, вдохновлялись через эмоции слушая музыку. **ЛИНИЯ, ПЯТНО** **Сарьян писал: «Если ты проводишь черту, то она должна звучать, как струна скрипки: или печально, или радостно. А если она не звучит – это мертвая линия. И цвет то же самое, и все в искусстве так».** Техника исполнения: 1. Направление линий, зависит от Динамики, Статики той или иной музыки 2. Пятно (различные мазки), 3. Текстура(разные вспомогательные материалы, грубость текстиль, брызги, намочить бумагу)(учитывать динамуку, статику) 2. Цвет В цвете мы должны определить тональность исполнения, слушая музыку. **Цвет является средством, чтобы осуществлять непосредственное влияние на душу. Цвет – это клавиш, глаз- молоточек, а душа – это многострунный рояль.** **Примеры взаимосвязи звука и цвета многочисленны как в музыке, так и в живописи.** **Так, В.Кандинский соотносил с определенным цветом тот или иной музыкальный тембр: голубой ассоциировался у него с тембром флейты, красный — трубы, синий — виолончели.**			*Ренулятивные:* -Осуществлять правильность выполнение учебной задачи, возможности ее решения. *Познавательные:* - Умение корректировать свои--действия прислушаясь к музыке. - Планировать т.е. конролировать последовательность работы. *Коммуникативные:* Умение высказать свое мнение, умение задавать вопросы на нерешенные ответы.	25	
4 этап: **Контроль** **Рефлексия** **Цель:** осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка деятельности.	Анализ рисунков. Итоговая выставка. Обсуждение работ. Защита проделанной работы. Каждый высказывает свое мнение о уроке. Насколько им понравился интегрированный урок: музыки и живописи.	Вернемся первой части нашего урока. И посмотрим на успех собственных работ и делаем выводы. Насколько мы справились живописанием абстрактной картины, прислушиваясь музыке. Я вижу каждый рисунок не похож друг на друга. Значит мы справились с работой. Прислушаясь музыки каждый черпает свои эмоции, как он понимает и воспринимает эти звуки. Посмотрим на выставку ваших работ и попытаемся сравнить и удивиться насколько мы разные. Поэтому каждая работа не похожа друг на друга.			*Познавательные:* сравнивают работы и делают выводы. *Регулятивные:* умение соотносить результаты собственной деятельности. *Коммуникативные:* излагаюют свое мнение в диалоге. *Личностные:* рассуждают о причинах своего успеха или неуспеха в выполнении задания и оценивают свою деятельность.		5