Областное государственное профессиональное
Образовательное бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

Специальность: 54.02.02
«Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы»

КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

ПМ. 01 Творческая и исполнительская деятельность
МДК. 01.01 Художественное проектирование изделий декоративно – прикладного и народного искусства

Композиция на тему: Иллюстрирование русской народной сказки

Автор - составитель:
преподаватель первой
квалификационной категории
Т.М. Стремешина

Г. Биробиджан 2017 г.

Раздел 2
по дисциплине «Декоративная композиция»

План – конспект занятия
Тема: **«Иллюстрирование русской народной сказки»**
(выполнение эскиза любимой сказки)

Дата проведения: 08.11.2017
Группа: 3 курс «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Тип урока: комбинированный
Время проведения: 45 минут
Цель: формирование знаний по иллюстрированию русских сказок:раскрыть представление о роли художника в оформлении книги; умение передавать сказочность, выделять необычность происходящего.
Задачи:
Образовательные:
- ознакомление с книжной иллюстрацией как видом искусства, отражение в рисунках содержание сказки; выбор наиболее выразительных сюжетов книги;*Развивающие:*
- развитие наблюдательности, зрительной памяти и логического мышления вформировании композиционных навыков;развитие интереса и любви к творчеству художников детской книги, способность эмоционального переживания художественного образав иллюстрировании русской сказки.

Воспитательные:
- воспитание любви к русским народным сказкам, положительным героям; развитие художественного вкуса студентов, творческого воображения.
-

Междисциплинарные связи:композиция, рисунок, живопись, литература.
Оборудование:
для учителя: компьютер, проектор, экран, презентация к уроку**,** книги художников- иллюстраторов - И**.**Билибина, В. Конашевича, Ю. Васнецова, Е. Рачева.
для студентов: бумага А3, карандаши, ластик, краски акварель, гуашь, кисти.

В процессе изучения данной темы студент должен:
Уметь:
- передавать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции;
- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете сказки, подчеркивать размером главное в иллюстрации.

Знать:
-что такое книжная иллюстрация, цветовые контрасты в композиции;
- основныекомпозиционные средства художественной выразительности в иллюстрировании сказок;

Средства обучения:

Принципы наглядности, доступности, последовательности, активности и сознательности.

Методические:

- Хронологическая карта урока
- Вопросы по теме урока
- Практические задания по теме урока.

Информационные:

- Презентация.
- Иллюстративный и раздаточный материал.
- Содержание сказки изучается заранее (предварительно рассмотреть различные изображения иллюстрации в детских книгах).

Данное занятие способствует формированию следующих компетенций:
ОК1-5, ПК 3.1

Методическое обеспечение занятия:

- ФГОС СПО по специальности 54.02.02«Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы»
- Рабочая учебная программа
- Календарно-тематический план

Технологии обучения:

- личностно – ориентированная;
- развивающего обучения;
- метод проблемного изложения материала;
- Беседа, работа с текстом и иллюстративным материалом

Опережающее задание студентам:

1. Прочитать любимую русскую народную сказку.
2. Подготовить сообщение о художниках-иллюстраторов детских книг (И.Билибин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Е. Рачев).

Ожидаемый результат: умение составить иллюстрацию к любимой сказке, применять основные средства художественной выразительностиразмером.

Домашнее задание.

Литература:

1.Голубева О.Л. Основы композиции. Изд. Изобразительное искусство. М., 2014
2. Соколова О.Ю. Секреты композиции. М., АСТ «Астрель», 2016
3. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. Учебное пособие. М., 2013
4. Голынец Г.В. Билибин И.Я. М., Изобразительное искусство. 2015

ХОД ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

№	Название этапа	Описание этапа	Методическое обеспечение	Цель	Время	ОК/ ПК
1	Орг. момент	-Приветствие студентов, -Отметить отсутствующих в групповом журнале. -Проверить готовность к занятию		Создание позитивной эмоциональной установки на занятии	1 мин	
2	Вводная часть	Определение целей и задач, стоящих перед студентами		Мобилизация внимания	1 мин	
3	Объяснение нового материала Опережающее задание	Тема занятия:**«**Иллюстрирование русской народной сказки» *Содержание занятия* 3.1Знакомство с искусством книжной иллюстраций. 3.2 Беседа о художниках-иллюстраторов детских книг. 3.3Виды и особенности декорирования детских книг	Видеопрезен-тация Презентация о художниках Показ детских иллюстрирован-ных книг известных художников. Слайды	Актуализация знаний. Развитие интереса к творчеству ведущих художников сказочных книг. Активизация познавательных и художественных навыков Расширение представления о роли художника в оформлении русских сказок.	10 мин	ОК 1-5 ПК 3.1 ОК 1-8 ПК 3.3 ОК 1-8
4	Анализ иллюстраций	Обучение умению анализировать средства художественной выразительности в иллюстрации.	Слайды	Актуализация знаний и фиксация затруднений в действии.	4 мин	
5	Практическая работа	-Выбрать сюжет для иллюстрирования к любимой русской народной сказке.Уметь выделять главные события рисунком и цветом.	Выполнить страничную иллюстрацию.	Создать иллюстрацию к сказке. Умение передавать в рисунке сказочность.	25 мин	
6	Анализ работ. Итог занятия (рефлексия)	Просмотр всех работ Сформулировать выводы.	Коллективное обсуждение	Развитие умения анализировать, обобщать, формулировать ответы	2 мин	ОК 1-5 ПК 3.1
7	Домашнее задание	Закончить работу над заданием	Перенести эскиз на А2	Выразительность композиции	1 мин	
8	Уборка рабочего места				1 мин	

Основные компоненты урока:

1.Организационный момент.

-Приветствие студентов

- Отметить отсутствующих в групповом журнале

- Проверить готовность к занятию.

2.Вводная часть.

2.1 Вступительная беседа

Сообщить тему занятия: «Иллюстрирование русской народной сказки».

Определение целей и задач, стоящих перед студентами.

Объявление практических заданий и пути их выполнения.

3. Объяснение нового материала

3.1Знакомство с искусством книжной иллюстрацией.

*Книжная иллюстрация – это вид книжной графики, ее основа.*В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название иллюстрация. Их назначение – помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать ясным, наглядным.

В мире детства особая роль отведена художнику, создающему иллюстрации для книг. На нём лежит огромная ответственность не только за то, чтобы созданные художником образы соответствовали содержанию, но чтобы и картинки понравились и полюбились юным читателям, так как именно дети являются здесь настоящими критиками.

Мы по праву гордимся работами русских мастеров книжной графики:Ю.А.Васнецовым, В.М.Конашевичем, И.Я.Билибиным, Е.М.Рачевыми другими, вошедшими в золотой фонд иллюстраций к произведениям детской художественной литературы.

1. Что же делает иллюстрацию художественной, по каким признакам мы в праве отнести ее к высокому искусству?

2. Что выделяет иллюстрацию как особого жанра изобразительного искусства?

3. Чем отличается иллюстрация от простого рисунка?

Автор рассказа, повести, создавая свое произведение, не думает об иллюстрациях. Он старается писать так, чтобы и без иллюстраций все было понятно,чтобы каждый мог мысленно увидеть то, о чем написано в книге. Вот тут-то на помощь писателю (и читателю) приходит художник. Его задача дать такие изображения, которые наиболее точно, полно, выразительно передали бы сказанное у писателя словами.

Художник-иллюстратор является соавтором книги, тем более детской, ведь в ней рисунки зачастую имеют даже больше значение, чем текст. Для такой книги быть плохо иллюстрированной означает быть неинтересной и нечитаемой, именно поэтому любая иллюстрация определяется качеством ее исполнения.

Ясность, простота и выразительность иллюстрированного произведения – вот три требования, которые предъявляет малыш к изображению.

Конечно же, любую книгу, особенно детскую, невозможно представить без иллюстраций.

*СЛАЙД.**Виды иллюстраций***– в зависимости от размера и расположения.

Фронтиспис **-** иллюстрация в начале книги, перед листом с её заглавием, называется «фронтиспис» на левой стороне в развороте с титульным листом.
Иллюстрации-заставки помещаются в начале главы книги на спусковой полосе вместе с текстом: они обычно находятся вверху страницы и отделяются от текста белым полем. Заставки могут изображать сцену, описанную в начале главы; показывать место действия или пейзаж, который должен вызвать у читателя соответствующее настроение.
Иллюстрации полосные, полуполосные, на разворотеи рисунки на полях располагаются внутри текста. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают важные события произведения, а менее значимые — изображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.
Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-декоративными или символическими. Заставки и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и часто находятся рядом на книжном развороте.

3.2Беседа о художниках-иллюстраторовдетских книг (опережающее задание).

Студент.*СЛАЙД.Конашевич Владимир Михайлович (1888-1963)* художник.Полностью посвятил себя иллюстрированию детских книг — самые знаменитые к сказке«Плывет, плывет кораблик», книгам «Чудо-дерево» К.И. Чуковского, «Приходи, сказка!», «Старик - годовик» В.И. Даля, сказки А.С. Пушкина.В иллюстрировании детских книг художник использовал свой неповторимый романтический сказочный стиль,в полюбившейся ему специфической технике - тушью или акварелью по китайской бумаге.

Студент. *СЛАЙД.Васнецов Юрий Алексеевич (1990-1973) -* «сказочный» художник-иллюстратор русских народных сказок, песенок, потешек, «Пошел котик на торжок…», иллюстрации «Ладушки», «Конь», «Гуси», «Петушок» и другие (из книги «Ладушки».)
- Расскажите с помощью каких средств Ю. Васнецов передает сказочность, необычность происходящего?

Он подражал рисункам детей (волшебное освещение – красный, желтый, синий фон рисунков; украшение нарядными бусинками-точками и узорами героев иллюстраций, отдельных предметов; котик не ходит в валенках с палочкой и не покупает хлеб, нельзя ехать верхом на курице и кошке и т.д.)

Студент.*СЛАЙД. Замечательный художник-анималист – Рачев Евгений Михайлович (1906-1997)*известный своей работой в области книжной графики.

Он волшебник, под кистью которого сказка оживает до такой степени, что смотришь и смотришь на зайцев, лис, медведей и никак не налюбуешься.Все животные и звери – герои рисунков Рачева, «одеты» как люди, в человеческую одежду, тем самым Рачев показывает, что за сказочным сюжетом и сказочными

образами скрываются реальная жизнь и реальные человеческие отношения. Цветные рисунки нарядны, красочны, декоративны. Работал художник акварелью, которую клал тонким прозрачным слоем, гуашью, углем.Е.М.Рачёв нарисовал сотни иллюстраций, в которых чувствовалась любовь к людям и русской природе.
Студент. *СЛАЙД. Билибин Иван Яковлевич (1876 - 1942)* – русский художник, книжный иллюстратор, он иллюстрировал авторские и народные сказки.

Напомните, какие сказки относятся к авторским, народным? Художник создал свой графический стиль. В этом ему помогло изучение народного искусства, декоративных росписей. В иллюстрациях любовно передается дух седой старины, который художник воскрешает в каждой детали. С исключительной тщательностью и достоверностью вырисовывает он узоры тканей, детали древней архитектуры, отделку всевозможных кафтанов, шуб, душегреек, платков, обуви, сарафанов. Обязательно присутствуют декоративные рамочки каждой иллюстрации, они перекликаются с основной идей картины, рассматривая их можно еще лучше узнать задумку художника. Среди многих оформленных иллюстративных произведений – «Василиса Премудрая», «Морозко», «Царевна-лягушка» и «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина, былина «Вольга» и другие.Одной из основных особенностейего художественного метода является неразрывная органическая связь с народным искусством.

Сегодня мы поближе познакомились с манерой иллюстрирования русских народных сказок разными художниками, а объединяет их неразрывная, органическая связь с народным искусством.

3.3 Виды и особенности декорирования детских книг.
- Перечислите каким образом художники декорируют свои иллюстрации?
- Какую фантазию и творческое воображение используют художники-иллюстраторыдля создания сказочности и раскрытия сюжета?
- Какими средствами художники-иллюстраторывыделяют главных героев в иллюстрации?

СЛАЙД. А вот Баба-Яга из сказки «Василиса Прекрасная». В этих иллюстрациях ясно выражены характерные особенности рисования художника – *изображение занимает полностью всю поверхность листа, четко очерченные контуры фигур персонажей, леса, неба, деревьев, детально разработаны узоры.* Его иллюстрации красочны, нарядны, многоцветны.
-Как вы думаете, почему?
- Какие русские народные сказки любят взрослые и дети?

4. Анализ иллюстраций

Таким образом при анализе иллюстраций обращается внимание на средства, которыми пользуется художник для передачи происходящего, для выделения главных героев (светлое на тёмном, тёмное на светлом; контраст большого и маленького; яркий цвет на спокойном фоне), на образные особенности героев сказок, на элементы передачи пространства в иллюстрации.

Обращаю ваше внимание и на то, что существует множество способов изображения в рисунке пространства, когда ближние объекты закрывают дальние;

понятия «ближний план» и «дальний план» (показать на примере детской объемной книжки-раскладушки). При расположении ее листов друг к другу под прямым углом наглядно видно, что за чем расположено на горизонтальной плоскости, а если разогнуть книжку так, чтобы получилась плоская картинка, то легко проследить элементарные способы изображения ближних и дальних объектов на листе.

5. Практическая работа

*Цель:*самостоятельно выполнить иллюстрацию (эскиз) к любимой русской народной сказке**,** уметь выделять главные события в сказке рисунком и цветом.
Задача: раскрыть содержание сказки, используя художественные средства выразительности.

- *Какой сюжет хотели бы проиллюстрировать?* (Индивидуальные ответы2-3 студента). Попробуйте создать эскиз к эпизоду сказки.

- По ходу выполнения эскизов индивидуально анализирую композиционное построение и выбор сюжетной группы.

СЛАЙД. Порядок выполнения работы:

1.Выбор сюжета любимой сказки
2. Выделение композиционного центра размером и контрастом.
3. Выполнение эскиза иллюстрации – формат А4
4. Создание линейной композиции иллюстрации.
5. Завершение работы над иллюстрацией.

3.4 Приёмы использования акварели и гуаши в иллюстрировании.

1. Акварель в чистом виде.
2. Акварель с цветными карандашами.
3. Акварель с обводкой простым карандашом.
4. Акварель с обводкой тушью.
5. Акварель с пастелью.
6.Тушь и акварель

Акварель - одна из самых распространенных техник в книжной иллюстрации, она служит легкой подцветкой, однотонными прозрачными заливками. Весь рисунок, объём и тени делаются пером.
Гуашь еще до недавнего времени была одним из любимых материалов иллюстраторов детских книг, сегодня художники иллюстраторы активно используют акрил. Гуашь имеет яркие плотные цвета, она разводится водой и может перекрывать один цвет другим. За возможность нанести яркий и ровный цвет её и любят иллюстраторы. Гуашью можно работать как акварелью - сначала прокладываем самый светлый тон, а затем постепенно затемняем и уплотняем его до нужного оттенка и насыщенности.

6. Заключительная часть

При подведении итогов обращается внимание на передачу сказочности темы, точность раскрытия сюжета, правильного выбора формата, иллюстрации, размера, расположения сюжета в рисунке.

Рефлексия

1. На уроке мне понравилось …
2. Самым интересным и полезным на уроке было …
3. Как вы думаете, почему художники любят иллюстрировать русские народныесказки?

7.Домашнее задание

1. Внимательно перечитайте свою любимую сказку и продумайте композиционное построение иллюстрации к ней.
2. Перенести эскиз сказки на формат А2, дополнить содержание иллюстрации.

8. Уборка рабочего места.