Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Педагогический колледж №8

Конспект урока

по предмету:

«Живопись и рисунок»

«на тему:

«Оптические иллюзии в создании портрета человека.»

Подготовила преподаватель высшей категории

Беляева Ирина Борисовна

Санкт-Петербург

2012год

Вид деятельности: использование технологии мастерских

Тема урока: Оптические иллюзии в создании портрета человека.»

«Цели урока: Развитие творческих способностей в процессе стилизации портрета человека

Задачи урока предметные

* Расширить представления учащихся о роли искусства в жизни человека.
* Закрепление умений и навыков в изображении головы человека в различных ракурсах.
* Развитие воображения и творческого подхода к художественной деятельности.
* Выполнение декоративной композиции, в которой будут решаться вопросы стилизации портрета человека. Овладения умениями органического введения декора в композицию и стилизацию головы человека
* Освоить средства художественной выразительности рисунка и живописи, иметь представления об особенностях художественных материалов, используемых в этих видах искусств.

Межпредметные:

* Вводя студентов в художественный мир изобразительного искусства, учить анализировать произведения изобразительного искусства
* . Развивать зрительную память, мышление, наблюдательность воображение, творческие и художественные способности **Оборудование**

Для преподавателя: презентация на компьютере, наглядные пособия

Для студентов: Бумага ватман, формат: А-3, карандаш, резинка, гуашь ,щетинная кисть, палитра.

План урока:

1. Организационный момент
2. Актуализация знаний.
3. Работа над новым материалом с показом презентации
4. Закрепление Фронтальная работа
5. Итог урока . Рефлексия

Ход урока

Этапы урока, **учебные задачи**	**Деятельность учителя**	**Деятельность учащихся**	**Примечания**
1.Организационный момент	Подготовка презентации	Проверяют рабочее место	
2.Актуализация знаний	Вступительная беседа		
3.Работа над новым материалом	Показывает подготовленную презентацию	Смотрят, слушают, обобщают знания Включаются в работу Проявляют активность в обсуждении проблемного вопроса Высказывают свое мнению и комментарии к презентации	
4.Закрепление .	Фронтальная работа	Выполнение композиционного рисунка в графике.	
5.Итог урока. Рефлексия	Анализ эскизов Обсуждение успехов и неудач в работе. Вопросы к учащимся.	Активно подводят итоги урока. Анализируют работы учащихся	

Ход урока

1. **Организационный момент:**

Подготовка презентации, проверка готовности к уроку.

2..Актуализация знаний Вступительная беседа

С темой « Оптические иллюзии мы с вами познакомились на уроках специализации ИЗО . На предмете «Основы дизайна» изучили виды иллюзий, а на « Истории искусств» узнали о художественных направлениях в современном искусстве, таких как «Оп-арт» и «Имп-арт». Художники оп-арта использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Задача оп-арта обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию, вызвать образ несуществующий. Представители оп-арта и имп- арта утверждали, что их работы побуждают зрителя к активному соучастию в творчестве. Поэтому при выполнении творческих работ по изображению портрета человека был выбран жанр оптических иллюзий.

3..**Работа над новым материалом**

Сообщение темы с показом презентации

Немного из истории.Слайд №2,3

«Рисовать – значит обманывать»

М.К.Эшер

Наша склонность к самообману открывает возможности создания художественных эффектов. Вот почему представления об особенностях и парадоксах зрения необходимо всем, кто рисует на полотне или бумаге. Иллюзия – это искаженное, неадекватное изображение свойств воспринимаемого объекта, в переводе с латыни означает ошибка,заблуждение. Художник, создавший первые визуальные каламбуры, был Джузеппе Арчимбольдо, маньерист эпохи Возрождения. Его последователи: Сальвадор Дали, Маурицио Эшер, Октавио Окампо в своем искусстве демонстрировали сверхъестественные способности к манипуляциям пространством, временем и перспективой. Их привлекали множественность точек зрения, сложность протранственного построения - и как результат создание волшебного ирреального мира, существующего на грани с реальностью. Слайд № 4,

Мир иллюзий - это вторая мнимая реальность. Возможность видеть то, что удалено во времени и пространстве и даже то, что вообще не поддается непосредственному зрительному восприятию, дает человеку гигантское преимущество перед всеми остальными живыми существами. Оптические иллюзии - ошибки в зрительном восприятии, вызванные неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекцией зрительного образа.

Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.

Почему возникают оптические иллюзии? Зрительный аппарат человека - сложно устроенная система со вполне определенными пределами функциональных возможностей. Иллюзии возникают сразу по двум причинам: являются результатом специфической работы глаза и ошибочным преобразованием сигнала мозга. Поэтому оптические иллюзии называют обманом зрения - эффект зрительного восприятия, когда наблюдатель сознательно или непроизвольно дает не соответствующей действительности объяснение наблюдаемой им картине. Слайд № 5

Например : иллюзии- перевертыши -вид оптической иллюзии в которой от направления взгляда зависит характер воспринимаемого объекта. Автор художник - маньерист эпохи Возрождения Джузеппе Арчимбольдо. Или изображение объектов не существующих в пространстве - элементы изображения трехмерного объекта расположены во взаимосвязи, препятствующему их однозначному восприятию. Например - « Вверх и вниз» литография М.К. Эшера. Слайд № 6.7,8,9,10.

Выдающийся советский психолог П.Я. Гальперин дал в свое время простое определение предмета художественного произведения: «Каждое по настоящему художественное произведение раскрывает чью- нибудь судьбу, судьбу героя». Только то, что изображено в искусстве – не просто объект, подлежащий описанию, а непременно живой ,действующий субъект- даже если его жизнь передается косвенно, через неподвижные вещи в натюрморте или через настроение в пейзаже Слайд №11.12

В изобразительном искусстве портрет – это самостоятельный жанр , целью которого является отображение визуальных характеристик модели. На портрете изображается внешний облик, а через него и внутренний мир конкретного реального,существующего в прошлом или в настоящем человека. Портрет - это построение в пластических формах и линиях, красках живого лица и одновременно при этом его идейно- художественная интерпретация.

Знакомство с жанром портрета мы начили с изучения анотамических особенностей строения головы человека - это название раздела в программе Слайд №13

1этап работы:«Построение головы человека в различных ракурсах.» (Угол профиля, ракурсы.) Слайд №14

Материалы: графический карандаш, бумага ватман.

Учебные задачи:

* Конструктивное построение головы человека в различных ракурсах.
* Передача пропорций
* Светотеневая моделировка формы головы.
* Характеристика анатомических особенностей строения головы человека

Последовательность выполнения изображения строения головы в различных ракурсах: Слайд №15,16

* Анализ анатомического строения головы (лицевая и затылочная часть, форма черепа, ракурс поворота головы)
* Определение основных пропорций лицевой части головы (нахождение осевых линий построения. крестовина , строение глазного яблока, форма век, носа, губ).
* Выполнение конструктивного построения головы человека по геометральному методу.
* Светотеневая моделировка формы.

Затем выполнение творческой работы « портрет» в технике «сухая кисть». Эта техника уникальна, она дает тончайшие растяжки тоном, красивые переходы теней и линий, портрет получается реалистичным и выразительным.

2этап работы« Портрет в технике « сухая кисть»

Слайд №17.18.19

Материалы: гуашь, щетинная кисть.

Учебные задачи:

Достижение портретного сходства, передача характера и образа.

Последовательность выполнения:

* Композиционный эскиз.
* Построение головы.
* Передача объема ,фактуры в технике «сухая кисть»

Дальнейший этап работы- использование приемов стилизации для создания шаржей и карикатуры.

3этап работы« Приемы сатирического рисунка» (карикатура, шарж). Слайд №20,21

Материалы: тушь. перо, гуашь.

Учебные задачи:

Закрепление навыков в рисовании головы человека по памяти и по представлению.

Формирование умений и навыков в передаче мимики лица.

Последовательность выполнения:

* Выполнение набросков с передачей мимики лица.
* Монотипия
* Рисование масок театра «Кабуки»
* Обобщение формы и выделение характерных особенностей объекта с помощью условных графических приемов(линия, пятно, силуэт).

Итогом этой работы является выполнение стилизации портрета человека с использованием оптических иллюзий.

* **4. Закрепление .** Фронтальная работа

Выполнение композиционного рисунка и цветового эскиз

4 этап работы «Оптических иллюзии в создании портрета человека». Слайд №22,23.24,25

Материалы: Гуашь, акварель, тушь.

Учебные задачи:

Создание образа, передача характера визуальных каламбуров используя процесс стилизации, импровизации и превращения.

Последовательность выполнения:

* Композиционный эскиз
* Выполнение стилизованного изображения в графике или живописи

5. **Итог урока. Рефлексия**

Анализ и оценка эскизов

Подведем итоги нашего урока по изображению стилизованного портрета человека в жанре оптических иллюзий.

Вопросы:

* Основные этапы работы по созданию композиции.
* Последовательность рисования портрета человека.
* Что такое стилизация? Приемы стилизации.