

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Правобережный центр дополнительного образования детей"
города Магнитогорска
подразделение "Архитектурная школа для детей"

План-конспект
открытого занятия по изучению абстрактной живописи
"Абстракция. Композиции В. Кандинского"
(для обучающихся 13-15 лет)

Автор-составитель:
Солдатова Ольга Валерьевна
педагог дополнительного образования

г.Магнитогорск, 2021

Пояснительная записка

Данное занятие проводится для обучающихся старшей группы. Возраст детей в группе 13-15 лет. Направленность темы художественная и занятие проходит в рамках программы "Изобразительное искусство".

Для погружения в тему на занятии задействованы такие технические средства как медиапроектор с экраном, для показа презентации и ноутбук с колонками, для прослушивания музыкальных фрагментов.

Результатом занятия и понимания темы будут абстрактные композиции учащихся.

В наше время новых течений в искусстве, дети не хотят узнавать их истоки, откуда пошло то же граффити? Актуальность изучения данной темы в наше время проявляется при использовании 3D- технологий с участием абстрактного мышления, при разработке логотипов, визиток и т.д. Я хочу, чтобы они научились анализировать живопись, пробовать новое, не бояться быть непонятыми. Чтобы они интересовались художниками прошлой эпохи, их жизнью и творчеством. Ведь такое течение, как абстракция, не такое простое для понимания, как кажется на первый взгляд. Надо научиться разбираться в этом направлении искусства, погружаться в него, пробовать "читать".

Особенно сейчас эта тема стала наиболее актуальной. Ведь жизнь, как и искусство, не стоят на месте. Я хочу, чтобы ученики, приняли этот вид живописи, попробовали себя в нём. Ведь сейчас так много новшеств, которые зачастую сводятся к безвкусице и пошлости. Нужна рука, которая бы направила их в нужном направлении, направлении творчества и искусства, а не плагиата и бессмысленной мазни. Чтобы у них был посыл в их работе, который они хотят донести до зрителя. И этот посыл был на созидание, а не на разрушение. Перед такой сложной темой как абстракция, ученики были ознакомлены с такими понятиями как композиционный центр, статика и динамика в живописи, ритм в композиции. Они просмотрели презентации по данным темам и сделали упражнения. Интересно, а к чему они придут после просмотра сегодняшней презентации...?

Разработка открытого занятия

1. Дата проведения занятия: 30.10.20

Время проведения занятия: 16.45

Место проведения занятия: Архитектурная школа для детей, каб. № 4

2. Тема занятия: "Абстракция. Композиции В. Кандинского".

3. Вид и форма занятия:

Вид занятия- знакомство с новым материалом

Форма-презентация.

4. Цель: Познакомить детей с художником В. Кандинским, с его творчеством, абстрактными композициями, с самим понятием "Абстракция" , научить понимать данную живопись, вызвать к ней интерес и желание к творчеству.

Задачи:

Образовательные:

-познакомить учащихся с новой терминологией;

-выработать навыки работы кистью.

Метапредметные:

-развить фантазию, образное мышление, память, внимание к деталям.

Личностные:

-воспитать в учащих чувство цветового пятна, линии, точки, равновесия в композиции, эстетический вкус, усидчивость.

Межпредметные : Изобразительное искусство, музыка.

5. Методические рекомендации: учёт возрастных и индивидуальных возможностей учащихся.

6. Материально-техническое обеспечение: проектор, экран, ноутбук, подборка иллюстраций на данную тему.

Участники: обучающиеся архитектурной школы (13 – 15 лет)

7. План занятия:

Продолжительность занятия: 45 минут

- 1.Организационный момент и подводка к теме занятия - 1 минута
- 2.Просмотр презентации- 15 минут
- 3.Прослушивание музыкальной подборки - 8 минут
- 4.Самостоятельная работа учащихся - 20 минут
5. Подведение итогов- 1 минута

8. Ход занятия

1. Организационный момент

Добрый день, ребята! Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с русским, а также французским художником Василием Васильевичем Кандинским и с его абстрактными работами. Тема нашего сегодняшнего занятия "Абстракция. Композиции В.Кандинского". Я думаю, что многие из вас уже сталкивались с абстракцией в живописи, но не понимали её. Когда речь заходит об абстракционизме, многие далёкие от искусства люди сразу выносят свой категоричный вердикт- мазня. После этого обязательно следует фраза о том, что любой ребёнок наверняка нарисует лучше, чем эти художники. При этом само слово «художники» обязательно будет произнесено с демонстративным презрением, которое в ряде случаев даже будет граничить с брезгливостью.

А кто из вас уже слышал о таком течении в искусстве, как абстракция?

(Слышали) А вы бы могли назвать мне несколько художников, работающих в этом направлении?

Давайте сейчас посмотрим презентацию, познакомимся с абстрактным творчеством Василия Кандинского и попробуем понять, что же такое абстракция и абстрактное искусство.

2. Просмотр презентации

Слайд№1

Слайд№2

Василий Кандинский родился в Москве, получил музыкальное и художественное образование в Одессе. В августе 1892 года Кандинский окончил юридический факультет с дипломом первой степени. Карьеру художника Кандинский выбрал сравнительно поздно — в возрасте 30 лет. Во

многим это произошло под влиянием выставки импрессионистов, прошедшей в Москве в 1895 году (и в частности, под впечатлением от картины Клода Моне «Сток сена»). В 1896 году переезжает в Мюнхен, чтобы учиться живописи. С 1897 года Кандинский обучался живописи в частной студии Антона Ажбе. Кандинский был одним из основателей кружка "Синий всадник", преподавателем Баухауса, став видным теоретиком школы.

Слайд№3

(Определение понятия Абстрагирование)

Слайд№4

Абстрактный язык в искусстве появился в самые древние времена, о чём свидетельствуют абстрактные орнаменты на поверхностях древнейших артефактов. До сих пор дискуссионным остаётся вопрос, что появилось раньше, абстрактное или реалистическое искусство. Абстрактная живопись появилась в начале XX века, когда идея рисовать абстрактные формы овладела сознанием живописцев, то есть сознанием людей, которые рисуют преимущественно масляными красками на полотне.

Слайд№5

Эстетические концепции первых абстракционистов предполагали, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, интуитивно постигаемые художником, выражались через соотношение абстрактных форм. Абстракционизм был призван акцентировать внимание на самостоятельной выразительности цвета, его колористическом богатстве. Также в нём прослеживается сочетание всевозможных геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий.

Слайд№6

В 1910 году в Германии, в Мурнау, Василий Кандинский написал первую абстрактную композицию (акварель). Из воспоминаний Кандинского, идея абстрактности живописи у него возникла, когда он перевернул картину Клода Моне и заметил что в перевёрнутом виде она выглядит лучше. В историю искусства Кандинский вошёл своими Композициями. К сожалению, первые три композиции были уничтожены во время Второй мировой войны, сохранились только их фотографии.

"С самого начала, - писал художник, - уже одно слово "композиция" звучало для меня, как молитва". Первая композиция датируется 1910 годом, последняя - 1939.

Слайд№7

Василий Кандинский рассматривал композиции как главные заявления своих художественных идей. Они имеют ряд характеристик, выражающими эту монументальность: впечатляюще большой формат, сознательное планирование композиции и представления, выходящие за пределы чувственного опыта, ощущение потустороннего. Происходит нарастанием абстрактного образа. Подобно тому, как симфонии являются вехами в карьере композитора, композиции Кандинского представляют кульминацию его художественного видения в каждый конкретный момент его творческого пути.

Слайд№8

Ребята, а как вы считаете, данная композиция статичная или динамичная? Мы с вами уже прошли эту тему и вы мне точно ответите на вопрос. (Динамичная). Правильно. А какие основные характеристики динамичной композиции? (Движение по диагонали, контрастные цвета, пятна разные по цвету и фактуре). Отлично.

Композиция VI - это абстрактная пьеса, которую Кандинский творил для создания конкретных образов - в частности, апокалипсиса водой, а также крещения и возрождения, все в одной гигантской картине.

Изначально картину «Композиция VI» Кандинский хотел назвать «Потоп», поскольку в этой работе живописец намеревался изобразить катастрофу вселенского масштаба. И действительно, внимательно присмотревшись, мы можем увидеть очертания корабля, животных и предметов, будто тонущих в клубящихся массах материи, словно в волнах штормового моря.

Сам Кандинский впоследствии, говоря об этом полотне, отмечал, что «не было бы ничего более неверного, чем наклеить на эту картину ярлык первоначального сюжета». Мастер особо указывал, что в данном случае исходный мотив картины (Потоп) был растворён и перешёл ко внутреннему, чисто живописному, самостоятельному и объективному существованию. «Грандиозная, объективно совершающаяся катастрофа есть в то же время абсолютная и обладающая самостоятельным звучанием горячая хвалебная песнь, подобная гимну нового творения, который следует за катастрофой», — объяснял Кандинский. В итоге живописец решил присвоить полотну номерное название, так как любое другое могло вызвать у ценителей искусства ненужные ассоциации, которые бы испортили им те эмоции, которые должна вызывать картина.

Слайд№9

Ребята, я хотела бы сделать небольшое отступление и задать вам вопрос. Так как мы уже прошли тему "Композиционный центр", то как вы считаете, где он находится в данной работе? (Посередине, снизу, где много чёрных линий и пятен.). Совершенно верно. Идём дальше.

«Композицию VII» называют вершиной художественного творчества Кандинского в период до Первой мировой войны. Поскольку создавалась картина очень кропотливо (ей предшествовали более тридцати эскизов, акварелей и работ маслом), финальная композиция является комбинацией из нескольких библейских тем: воскрешения из мёртвых, Судного Дня, всемирного потопа и райского сада.

Идея души человека отображается в смысловом центре полотна, круговороте, намеченном фиолетовым пятном и чёрными линиями и штрихами рядом с ним. Он неминуемо затягивает в себя, как воронка, извергающая некие зачатки форм, растекающиеся бесчисленными метаморфозами по всему холсту. Сталкиваясь, они сливаются или, наоборот, разбиваются друг о друга, приводя в движение соседние... Это словно сама стихия Жизни, возникающая из Хаоса.

Композиция VII - своего рода кульминация, поскольку, по его мнению, это была самая сложная работа, которую он когда-либо писал. Подобно композициям, которые были до него, эта картина имеет очень духовную сторону - как и большую часть работы Кандинского. Он хотел создать духовную связь между собой и зрителями через картину - канал, который вызывал подобные чувства с обеих сторон. Хотя это может быть похоже на брызги форм и цветов, Кандинский видел смысл для каждого цвета, и он поставил их вместе с большой целью.

Слайд №10

«Композиция VIII» кардинально отличается от предыдущей работы этой серии, ведь в ней вместо размытых очертаний впервые присутствуют чёткие геометрические формы. Главная идея как таковая в этой работе отсутствует, вместо неё сам художник даёт конкретное описание фигур и цветов картины. Так, по Кандинскому, горизонтالي звучат «холодно и минорно», а вертикали — «тепло и высоко». Острые углы — «теплы, остры, активны и желты», а прямые

— «холодны, сдержанны и красны». Зелёный цвет «уравновешен и соответствует тонким звукам скрипки», красный «может создавать впечатление сильного барабанного боя», а синий присутствует «в глубине органа». Жёлтый «обладает способностью подниматься выше и выше, достигая высот, невыносимых для глаза и духа». Синий «опускается в бездонные глубины». Голубой же «развивает звук флейты».

Слайд№11

Кандинский разработал теорию влияния цвета на эмоции человека, приблизился к решению задач современной психологии и арт-терапии (исцеление искусством). В наше время арт-терапия набрала большие обороты и часто применяется в психологии.

Слайд№12

Таким образом, "Композиции" прошли через все творчество Кандинского, от первых его шагов на пути к абстракции, до последнего "биоморфного" парижского периода.

Помимо Композиций Кандинского, я хочу познакомить вас с другими абстрактными работами этого художника.

Слайд№13

Василий Кандинский написал эту абстрактную композицию в 1913 году для выставки в Германии, однако картина там так и не побывала — началась Первая мировая война. После Октябрьской революции 1917 года картина хранилась в фонде Музея живописной культуры на Волхонке, затем в Пензе, позже — в Третьяковской галерее. В 1974 году полотно оказалось у коллекционера Вильгельма Хака — он выменял работу Кандинского у советского правительства на письма Владимира Ленина. В 1970-х годах для своей коллекции Хак построил музей, там и хранилась «Картина с белыми лилиями» до самых торгов Sotheby's.

Слайд№14

В июне 2017 года на аукционе «Сотбис» за 22 минуты дважды был побит рекорд на работы Кандинского: «Мурнау — пейзаж с зеленым домом» был приобретён за 26,7 млн. долларов, а «Картина с белыми линиями», до 1974 года висевшая в Третьяковской галерее, была продана за 42 млн. долларов.

Слайд№15

В своих работах серии «Импровизация» Кандинский стремился показать бессознательные процессы внутреннего характера, возникающее внезапно. В двадцатой работе этой категории художник изобразил впечатление своей «внутренней природы» от бега двух лошадей под полуденным солнцем.

Слайд№16

Название «Смутное» было выбрано для картины не случайно. Неясность и «смута» отображены в работе Кандинского драматическим столкновением центростремительных и центробежных сил, словно разбивающихся друг о друга в центре полотна. Это вызывает ощущение тревоги, нарастающее по мере «вживания» в произведение. Масса дополнительных цветов осуществляет своеобразную оркестровку главной борьбы, то усмиряя, то обостряя смуту.

Слайд№17

В 1928 году художник принял немецкое гражданство, но когда в 1933 году к власти пришли нацисты и закрыли «Баухаус», он эмигрировал в Париж. В 1939 году Василий Кандинский принял французское гражданство. Умер 13 декабря 1944 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен.

Итак, назовите мне основные характеристики присущие абстракционизму? (Масштабность, геометрия форм, сверхъестественность, абстрактные образы).

Ребята, а кто мне может ответить на вопрос- Где можно встретить абстрактное искусство в наше время? (Граффити на торцах домов, заборах).

С начала XXI века новым массовым явлением стала монументальная абстрактная живопись в виде граффити и муралов. И хотя само явление урбанистическое граффити появились в 1960-х годах, абстрактные формы граффити начали массово развиваться только на рубеже XX и XXI веков.

По своей художественной сути граффити и муралы это одно и то же, мурал от граффити отличается противоположным правовым статусом. Отличие в том, что граффити — это когда художник самостоятельно находит стену и рисует без согласования с её владельцем, а мурал — это его противоположность, то есть искусство согласованное с владельцем стены.

3. Прослушивание музыкальной подборки

Прежде, чем вы начнёте создавать свою абстракцию, для вдохновения, я хочу, чтобы вы прослушали подобранные мной музыкальные композиции.

Ведь как живопись влияет на эмоции человека, так и музыка может вызывать различные художественные образы, линии, пятна. Закройте глаза и представьте перед собой чистый лист, холст. Представьте, что на нём появляются цветные пятна. Попробуйте увидеть краски характерные данной мелодии. Как бы вы изобразили её на бумаге в виде цветных пятен, кривых, зигзагов, точек? Какие оттенки будут доминировать в вашей работе: тёплые или холодные? Может это будет смешение ярких цветов и больших пятен или тёплых, спокойных оттенков? Я не стала сильно обращаться к классической музыке, а постаралась подобрать что-то из более современных мелодий.

(Звучит композиция Good Night Universe e - Tropicheskij raj Good Night Universe - Тропический рай)

Какие эмоции вызвала у вас эта композиция? (Умиротворение, спокойствие).

Какие бы оттенки цветов вы выбрали для этой композиции? (Пастельные, зелёные, солнечные, нежные).

А теперь прослушаем вторую композицию.

Карнавальная -
Бразильская самба

(Звучит композиция Карнавальная - Бразильская самба)

Какие краски сразу всплывают перед глазами? (яркие краски карнавала, праздника, веселья). Это совершенно противоположная первой мелодия. А что вы скажете о третьей композиции?

V_Peshhere_Gornog
o_Korolya - JEdvard

(Звучит композиция Эдвард Григ-В Пещере Горного Короля)

А какие эмоции вызвала у вас эта композиция? (Настороженность, ощущение опасности, что-то должно произойти, кто-то крадётся).

Какими бы художественными средствами вы выразили эту композицию на бумаге? (Пятна, зигзаги).

Спасибо за ваши ответы. А теперь пришла очередь приступить к самостоятельной работе.

4.Самостоятельная работа учащихся

Ребята, я хочу, чтобы под эмоциональным воздействием тех музыкальных композиций, которые прозвучали, вы сделали быстрый этюд. Этюд впечатления в абстрактном выражении эмоций. Определитесь с композицией и начинайте работу. Сразу продумывайте, где и каких размеров цветные пятна у вас будут располагаться. Определитесь с цветовой палитрой, где у вас будет размещён композиционный центр и как вы его обозначите? Какими

дополнительными элементами помимо цвета вы будите пользоваться: кривая, волнистая, ломаная линия? Попробуйте отобразить ваши чувства, эмоции, ощущения в абстрактной живописи.

Например, для меня абстракция - это сиюминутный порыв, нахлынувшее впечатление от прослушанной музыки, прочитанной книги, просмотренного фильма, отображённое на бумаге или холсте в виде цветowych пятен, кривых, геометрических фигур.

А что такое абстракция для вас?

Можете приступать к работе и начинать творить...

5. Подведение итогов

Ребята, как вы думаете, основываясь уже на собственном опыте - Рисовать абстрактную живопись просто? Ведь это просто пятна, кривые и зигзаги. (Ой, нет, очень сложно). Если вам было сложно на протяжении одного занятия и вы делали этюд под впечатлением музыкальной композиции, то что говорить о художниках, которые делают множество набросков, этюдов для написания одной абстрактной работы. Это большой труд, задумка, вложение не только физических, но и духовных сил. Это осмысление, "переваривание" увиденного или того, что ты хочешь изобразить, через себя, и выплеск эмоций на холст посредством скомпонованных и продуманных пятен.

Большое спасибо за вашу работу сегодня. Желаю вам успехов в дальнейшем творчестве. На этом наше занятие закончено.

9. Список используемой литературы.

1. Википедия. Абстракционизм.
2. Википедия. В. Кандинский.
3. Источник Культура.РФ: <https://www.culture.ru/materials/209302/7-samykh-dorogikh-russkikh-kartin>
4. <https://zen.yandex.ru/media/id/5b388d27c18d2501f09dda40/6-udivitelnyh-rabot-vasilii-vasilevicha-kandinskogo-5b437d49f45c8100a8c9adea>
5. https://aif.ru/dontknows/file/что_narisovano_na_kartinah_kandinskogo
6. <https://www.wassilykandinsky.ru/compositions.php>

Слайд №1

**Абстракция.
Композиции
В.Кандинского**

Автор-составитель:
Солдатова О.В.,
педагог дополнительного
образования

Слайд №2

**Василий Кандинский
1866-1944г.г.**

- Русский живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства.
- Автор экспрессивных, динамичных композиций, построенных на сочетании красочных пятен и ломаных линий.

Слайд №3

- Белая лилия, 1936г.

Абстрагирование- один из основных способов нашего мышления. Его результат- образование наиболее общих понятий и суждений (абстракций). В декоративном искусстве абстрагирование- это процесс стилизации природных форм.

Слайд №4

Абстракционизм

- Картина с чёрной аркой, 1912г.

- Доминирующая кривая, 1936г.

Слайд №5

Абстракционизм

- Абстракционизм – (удаление, отвлечение). Композиции из геометрических фигур, линий и цветовых пятен, рассчитаны на интеллектуальные ассоциации.

Слайд №6

Первая абстрактная картина
(акварель) 1910г.

Слайд №7

Композиции В.Кандинского
Композиция IV, 1911г.

● Композиция V, 1911г.

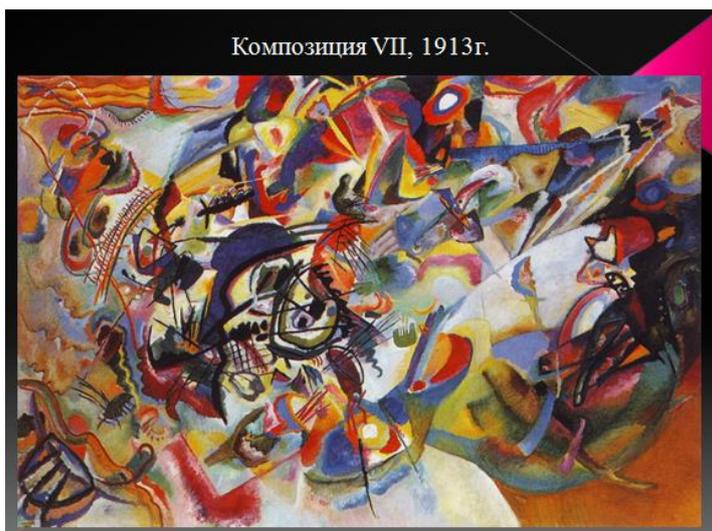

Слайд №8

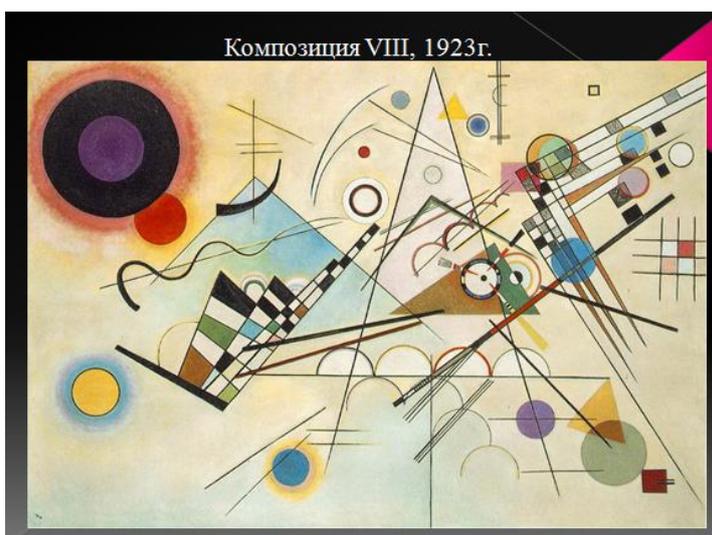
Композиция VI, 1913г.

Слайд №9

Слайд №10

Слайд №11

Слайд №12

Слайд №13

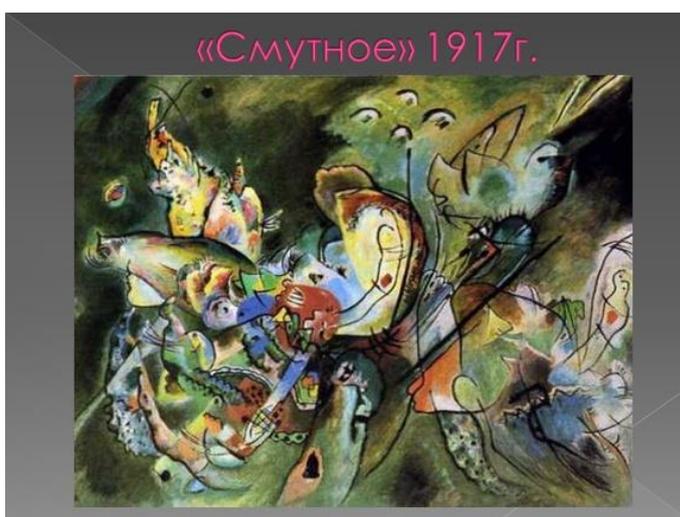
Слайд №14

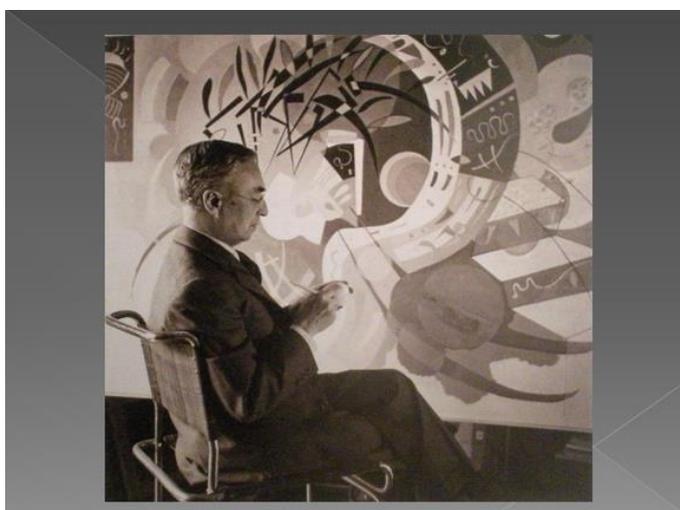
Слайд №15

Слайд №16

Слайд №17

1. Кильметьева Ксения, 15 лет

2. Габрук Елизавета, 14 лет

3. Кривополенко Анастасия, 15 лет

4. Малютина Дарья, 14 лет

5. Новосветлова Елизавета, 13 лет

6. Пуговкина Вероника, 14 лет

9. Лахмаков Александр, 13 лет

10. Кулешов Илья, 15 лет

11. Усов Дмитрий, 14 лет

12. Давыдов Антон, 14 лет

13. Северин Матвей, 13 лет

