

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа им. А.Р. Мазина г. Славянска-на-Кубани**

Первые шаги в живописи

Разработал:

преподаватель изобразительного искусства
МБУ ДО ДХШ им. А.Р. Мазина
г. Славянска-на-Кубани
Носаева Ж.В.

2022 год

Содержание

1. Введение.....	3
2. Цвет – это не просто.....	4
3. Светотень – ключ к реализму.....	6
4. Колорит и как ему научиться.....	7
5. Заключение.....	10
Список используемой литературы.....	11
6. Приложение №1 (работы учащихся 2-3 класса преподавателя Носаевой Ж. В.).....	12

Введение.

Приобретение практических навыков в области живописи – процесс интересный и сложный, связанный с приобретением таких качеств, как наблюдательность, зрительная память, чувство формы и цвета. Овладение выразительными средствами требует повышенного внимания, сосредоточенности, упорства и трудолюбия. Преодолеть трудности, возникающие на первых порах обучения основам живописи помогает данное учебное пособие.

Цель учебного пособия – ознакомить преподавателей с системой начальной художественной подготовки, дать метод, который станет фундаментом на пути постижения профессионального мастерства.

Основной изучения окружающего предметного мира по живописи для учащихся является натюрморт. Изображение натюрморта с натуры направлено на приобретение знаний и навыков реалистичного изображения. Данный материал раскрывает вопросы учебных задач в работе над натюрмортом.

В методической разработке рассматриваются учебные задачи и практическое их применение. Материал излагается с учетом тематической последовательности, снабжен пояснительными рисунками.

Преподавателю важно уметь подвести учащихся к решению сложных задач в постановке мягко, последовательно, усложняя их постепенно. Это касается и самих постановок и вопросов освоения учащимися технических живописных приемов.

Решение данных вопросов в процессе обучения является актуальным для каждого преподавателя. Данная методическая разработка является результатом исследования в рамках самообразования учителя, обобщает опыт работы над данной темой, систематизирует подход к преподаванию уроков живописи по теме «Натюрморт».

1. Цвет – это не просто.

Живопись – это не просто. Красота мира, восхищающая нас, на холсте часто носит совсем другие очертания. Человеку, не сведущему в живописи невдомек, что с красками все обстоит гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Розовый закат и яркость освещенной солнцем зелени деревьев совсем не так просты, как кажется. Маленький художник, делающий свои первые шаги в искусстве лет до 9 - 10 часто воспринимает мир красок в достаточно ограниченной палитре чистых цветов. Сам процесс нанесения краски представляет для него больший интерес, чем смешивание. Перед педагогом стоит сложная задача: не разрушая мир ребенка, раскрыть для него сложный мир живописи, шаг за шагом вовлекая его в магию сложных живописных отношений.

Для этого хороши краткосрочные работы – этюды, небольшие задания направленные именно на работу с цветом.

Задание 1.

Выполнить упражнение на определение оттенков основных цветов. (рис.1)

Не стоит слишком усложнять задание. Достаточно 4 – 5 цветовых тонов, разницу которых должен почувствовать ребенок. Это задание носит так же ассоциативный характер. Например – синий цвет: сумерки, утро, озеро, море, освещенное солнцем и штормовое и т. д. Эти ассоциации побудят ребенка добавлять в синий цвет тот оттенок, который для него кажется наиболее выразительным и отражающим то или иное состояние природы. Так же выполняя упражнение, ребенок учится абстрагироваться от конкретной формы, которая бы сдерживала его фантазию.

Упражнение можно выполнить в виде палитры, на которой не опасаясь что – либо испортить учащиеся могут свободно импровизировать с цветом. К данному упражнению необходимо обращаться периодически, чтобы ребенок понял все богатство цветовой палитры желтых, красных, синих, зеленых, сиреневых, коричневых, серых оттенков. Форма исполнения может меняться. Это разовьет фантазию ребенка, даст хорошую основу для работы с натуры. Учащиеся начнут понимать, чем раскрашивание отличается от живописи, что живопись требует от художника тонкого чувства цвета, умения не только «видеть цвет», но и создавать его на своей палитре. Выполняя эти задания, учащиеся усваивают, что работа на палитре для художника так же важна, как и краски, и в дальнейшем, преподаватель не будет сталкиваться с такой проблемой, как раскрашивание натюрморта

красками, взятыми прямо из баночки. Пожалуй, этот процесс - смешивание красок – это главное, на что нужно настроить учащихся на первых же уроках.

В процессе знакомства учащихся с вопросами создания многочисленных оттенков одного цвета, нужно обратить их внимание на особенности цвета различных предметов. На первых порах детям свойственно подменять локальный цвет предмета более простым, похожим по оттенку. Что такое «локальный цвет»? Это основной, неизменный освещением или влиянием других предметов цвет объекта. Это условный цвет, соответствующий окраске предмета, это доминирующий оттенок без учета света, тени, рефлекса. Само понятие впервые встречается у Леонардо да Винчи на страницах его «Книги о живописи». Предпочтение этому цвету отдавали художники Древнего мира, раннего Возрождения.

Локальный цвет выявляется в полутенях. Это базовый цвет. К этой базе художник добавляет оттенки, необходимые для придания картине иллюзии глубины пространства, цветового качества среды. Для передачи формы и объема. Локальный цвет в живописи – это точно подобранный оттенок, характерный для окраски конкретного предмета. Точное соответствие замеса краски локальному цвету предмета художники называют «попасть в цвет». Определение на глаз локального цвета предмета и умение выполнить необходимый цветовой замес, а так же обогатить его необходимыми оттенками цвета – задача художника – живописца и показатель его опыта и мастерства.

С самых первых шагов в живописи учащиеся должны понимать, что работа с натуры предполагает внимательное отношение к цвету, умение «попадать в цвет». Это дает возможность создавать реалистические произведения. От точности взятого цветового пятна зависит успешность работы, элементарное сходство с натурой.

Задание 2.

Выполнить краткосрочный этюд простого натюрморта. Задача – наиболее точное определение соотношения локальных тонов. Освещение рассеянное, фронтальное. Внимание учащихся не должны отвлекать контрасты освещения. Большое разнообразие тонально – цветовых пятен может быть сложным для учащихся на первых порах. Поработав с определением локального цвета предметов, дети усвоят, что для грамотной работы с натуры не стоит спешить (что часто свойственно начинающим), а необходимо вдумчиво, внимательно анализировать природу, что работа на

палитре, подбор нужного оттенка очень важный этап в работе с натуры (рис. 2).

2. Светотень – ключ к реализму.

Чтобы создать картину настолько реальную и осязаемую, будто в неё можно забраться, ощутить атмосферу, настроение, погрузится в мир форм, образов художнику необходима светотень. Она помогает создать правдоподобное пространство, может стать универсальным инструментом, если грамотно её использовать. Помимо этого светотень мощное выразительное средство. Творческий метод многих известных мастеров основан на работе со светотенью. Уводя в тень второстепенное и освещая главное они создавали удивительно точные, цельные, лаконичные образы.

Как влияет светотень в целом на наше существование в пространстве? Ведь свет и тень живут не только в натюрмортных постановках. С помощью этих двух необыкновенных явлений жизни мы можем видеть мир контрастным и объёмным, понимать формы и размер предметов, глубину пространства, различать полутона.

Когда мы видим неудачный, блеклый рисунок, наши внутренние ощущения отказываются верить в реальность существующего объекта. Но стоит нам взглянуть на мастерски исполненную тональную зарисовку, скажем простого яблока, мы невольно любуемся им и нет никакого сомнения в его существовании именно в том виде, как это представил автор, так как в этом присутствует сама жизнь. Художник, умеющий расшевелить восприятие, прекрасно владеет светотенью.

Для ребенка 10 – 11 лет разобраться в сложных переходах полутонов, не упустив из вида главный контраст светотени, очень сложно. Когда мы говорим об объёме предметов, пространстве главную роль играют тени. Чтобы начинающий художник усвоил, что выразительность формы определяется тенями, постановки натюрмортов должны быть выразительны в плане освещения. Тени на предметах и падающие тени должны быть ясными по тону, подчеркивали пространственное расположение на плоскости. Можно так же продемонстрировать учащимся, как изменяется постановка при изменении освещения: удаляя и приближая источник света, при боковом, верхнем освещении и т. д. Перед написанием этюда детям можно дать задание выполнить краткосрочные зарисовки одного и того же натюрморта при различном освещении. Это разовьёт у учащихся понимание тона. Дети не редко пренебрегают внимательным отношением к тону, поскольку увлекаются цветом.

Совершенное владение искусством передачи света и тени – ключевой момент в рисунке и живописи. Если с тональным рисунком более - менее

понятно, то как работают правила светотени вместе с цветом? Законы света и тени не меняются, но в живописи нам приходится думать о взаимодействии тона и цвета, который так же имеет свои характеристики. К примеру, освещенная и теневая сторона предмета отличаются друг от друга не только тональной градацией, но и цветовым оттенком – теплым или холодным.

Задание 3.

Выполнить краткосрочный этюд простого натюрморта в контрастном освещении с ярко выраженными собственными и падающими тенями. Это задание предполагает научить ребенка видеть тон, учиться сравнивать, понимать, что цвет и тон взаимосвязаны. Без определения тональности невозможно достичь выразительности в картине. На первых этапах лучше не усложнять работу полутенями, учащиеся работают в два тона – свет, тень. (рис.3)

Задание 4.

Выполнить этюд простого натюрморта, используя ограниченную палитру. Использование ограниченной палитры организует, позволяет больше внимания уделить тональным отношениям. Ребенок не будет «раскрашивать», ему необходимо будет создавать нужный цвет в определенном тональном диапазоне. (рис.4)

3. Колорит и как ему научиться

Колорит теснейшим образом связан с цветом в живописи. Однако совокупность цветов в картине ещё не определяет колорита. Пространство, среда, свет меняют цвета предметов. Краска становится цветом только если она созвучна соседним. Колорит – это организованное соотношение цветов, находящихся в гармоничном единстве. Колористичность строится на взаимосвязи всех цветов, то есть когда ни одно пятно нельзя изменить по яркости или насыщенности, увеличить или уменьшить по размерам без ущерба для целостности произведения. О колорите в произведении можно говорить, когда выполняются следующие условия:

- Одинаковая степень чистоты или смешанности цветов.
- Обобщающее влияние какого – либо цвета.
- Когда все цвета одинаково насыщены.

Для общего характера колорита чрезвычайно важно преобладание в нем холодных или теплых тонов. В зависимости от замысла колорит можно строить, как теплый и холодный; темный и светлый; лёгкий или тяжёлый; яркий или блеклый; с доминирующим цветом – красноватый, голубоватый и т. д. Если нужно передать особый колорит нередко используют исключительно теплые или холодные цвета. Но во многих случаях выгоднее

смотрится сбалансированная палитра цветов. Сочетание теплых и холодных оттенков говорит о хорошем колористическом чутье. Свидетельствует о тонком вкусе и мастерстве художника, умении видеть цветовую гармонию в целом.

Стоит так же отличать понятия «колорит» и «колоризм». Так же, как любую картину, написанную красками, мы относим к живописи, но далеко не каждую работу называем живописной, так и колорит присутствует у каждой картины, но колоризм свойство особое. В среде художников существует поговорка: «Рисунку можно научить, но колористом нужно родиться».

В обучении живописи освоить принципы колористического живописного решения и научиться гармонизации цветовых отношений помогает написание этюдов с натуры. Основная задача учебного колористического этюда – передать в работе разнообразие и гармоническое единство цветовых тонов, взятых в натуре и отображающих свойства предмета в заданном освещении и цветовой среде.

Задание 5.

Выполнить краткосрочный этюд натюрморта с натуры с использованием доминирующего цвета (рис.5).

Это наиболее простой в выполнении способ достижения цветовой гармонии. Добиться колористической цельности поможет добавление одного выбранного цвета (доминирующий оттенок в постановке) во все используемые краски. При этом нужно помнить, что «объединяющий» цвет будет оказывать наибольшее воздействие на свои комплиментарные цвета. Чтобы сделать какой-то цвет наиболее заметным в работе, привлечь к нему внимание, стоит оставить его чистым, не добавлять общий тон. Сочетание гармоничных цветов и чистых оттенков позволит достичь идеального результата. Такой способ стоит использовать начинающим художникам.

Понимание колорита учит ребенка анализировать природу, относиться к работе обдуманно, не срисовывать «что вижу», превращает работу в интересный, творческий поиск. В краткосрочных заданиях этюдного характера учащиеся чувствуют себя раскрепощенно, легче раскрывают свои творческие способности. Задания должны быть посильны, задачи сформулированы чётко, цели определены доступно и просто.

Задание 6.

Выполнить два этюда натюрморта (теплая и холодная гамма) (рис.6).

Еще один простой способ в достижении колорита – четко придерживаться холодной или тёплой цветовой гаммы. Это вовсе не значит, что все оттенки в работе должны быть только холодными или только

теплыми. Речь идет о преобладании тех или иных. В работе с холодным колоритом тёплые тона приглушены, как бы имеют налёт холодного тона и наоборот. Деление колористической гаммы на тёплую и холодную понятно детям, доступно для исполнения и даёт хороший результат.

Задание 7.

Выполнить этюд в контрастной цветовой гамме (рис. 7).

Контраст в постановке лучше решать на основе двух дополнительных цветов, без лишней пестроты. Не смотря на сочность, яркость натюрморт должен восприниматься целостно, внимание учащихся нужно направить на решение задачи – увязать противоположные по тепло - холодности цвета в единой цветовой палитре.

Обучение живописи – живой, творческий процесс. В постановочных натюрмортах не должно быть однообразия. Материал для выполнения заданий необходимо менять, чередовать, сочетать. Необходимо выявлять индивидуальные способности детей, развивать их, отталкиваться от них в освоении более сложных задач. Не забывать, что главный двигатель успешного обучения - интерес, который рождает возможность преодоления самых сложных задач.

Заключение.

Живопись означает «писать жизнь», «писать живо», то есть полно и убедительно передавать действительность. Работа с натуры является методом наглядного обучения и даёт прекрасные результаты не только в обучении живописи, но и в деле общего развития ребенка. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, побуждает интерес к анализу натуры, развивает абстрактное мышление. Предложенный комплекс упражнений формирует умение видеть оттенки различных цветов, создавать цветовые гармонии, что позволит учащимся самостоятельно решать живописные задачи при работе с натуры. А также использовать эти навыки в своих творческих композициях.

При обучении живописи педагогу нужно иметь в виду, что дети эмоционально воспринимают всё окружающее. Задача педагога – не убивая в ребенке этого вдохновенного порыва методически умело подвести к правильным представлениям о живописи. На примерах работ великих мастеров, ярких представителей современного искусства можно строить полноценную систему обучения. Лучшие произведения живописи дают творческий заряд, пробуждают творческое начало, направляют юного художника на поиск интересных творческих решений.

Список используемой литературы

«Живопись». Учебное пособие для вузов. Авторы: И.С. Штаничева, В.И. Денисенко, г. Москва, Академический Проспект , 2009 г.;

«Учитесь смотреть и видеть». Пособие для учителей. Автор Г.И. Орловский, «Просвещение», г. Москва, 1969 г.;

«Наука о цвета и живописи». Автор А. Зайцев, «Искусство», г. Москва, 1986г.;

«Живопись. Форма, цвет, изображение». Учебное пособие. Автор Г.И. Панксенов, издательский центр Академия, г. Москва, 2008г.;

«Цвет в живописи», Автор Волков Н.Н., издательство «Искусство», г. Москва, 1985 г.;

«Живопись». Учебное пособие. Автор И.С., Штаничева, Академический проект, 2009г.;

«Русский натюрморт» Автор И.С. Болотина, М. Искусство 2000г.

Рис.1

Рис. 2

Рис 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

