

Полынская Ирина Николаевна

д-р пед. наук, профессор

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

г. Нижневартовск, ХМАО – Югра

DOI 10.31483/r-98234

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА С НАТУРЫ

Аннотация: в статье описываются методические рекомендации обучения живописи натюрморта с натуры на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Описывается последовательность работы над этюдом натурной постановки из бытовых предметов. Раскрываются основные приемы и способы обучения живописи натюрморта. По мнению автора, систематическое и последовательное изучение теории изобразительной грамоты и практическая работа является одним из важнейших условий успешного обучения изобразительному искусству. В статье подчеркивается, что, опираясь на прочные теоретические положения изобразительной грамоты, учащиеся могут успешно усвоить сложные практические навыки изображения натюрморта с натуры живописными средствами.

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, школьники, натюрморт, процесс обучения, методические рекомендации.

Занятия изобразительной деятельностью играют важную роль во всестороннем развитии личности. «В педагогической науке уделяется пристальное внимание к проблемам обучения в общеобразовательной школе дисциплины «Изобразительное искусство» [2, с. 34]. «Изобразительное искусство должно сформировать эстетический вкус и творческие способности, дать элементарные знания в области изобразительного искусства, познакомить с отдельными произведениями искусства, пробудить интерес и любовь к этому искусству» [4, с. 3]. В процессе обучения изобразительному искусству изучаются основы изобразительной грамоты, формируются живописные умения, усваиваются колористические навыки, знания в области теории цвета, образность мышления и

воображения, эмоциональная отзывчивость и переживания. А также развиваются способности восприятия цвета и тона, освоение технической грамоты исполнения, выражение мысли, настроения цветом и художественным образом. «В изобразительной деятельности ребёнок обогащает свои представления о мире, имеет возможность самовыражения, пробует свои силы и совершенствует способности» [3, с. 235]. Жанр «натюрморт» – самый распространенный в изобразительном искусстве и широко известный всем зрителям и любителям этого направления. В связи с этим, обучение школьников живописи натюрморта требуют повышенного внимания, поскольку являются основными для многих видов изобразительной деятельности, формирует эстетические чувства обучающихся, художественный вкус. «Работа с натюрмортом предполагает выполнение задач, таких как: выявление общего колорита, умение согласовать большие тоновые и цветовые отношения, умение выделять главное и второстепенное, находить отношение предметов к фону и другим предметам» [7, с. 342].

Слово «натюрморт» пришло в русский язык из французского «nature morte». «Nature» – «природа, натура, жизнь», «morte» переводится как «мертвый, тихий, неподвижный». Рисунки, изображающие окружающие людей предметы, называются натюрморты.

Такие вещи расскажут очень многое о своем хозяине, о его жизни, привычках и наклонностях, о его вкусах и занятиях. Разнообразное сочетание разноцветных тканей, посуды, цветов, овощей и фруктов, даров моря, дичи, не только воспеваю богатство и красоту окружающей природы, они наполняют сердца и радостью, и грустью.

Натюрмортом занимались художники всех времен и народов. До нас дошло много выдающихся произведений этого жанра. Особое место среди них занимают натюрморты фламандских художников XVII века Ф. Снейдерса, В. Хедтлера, Д. Стапперса, П. Класа и др. В своих произведениях они воспевали дары природы, красоту предметов и вещей – творений рук человеческих. Из отечественных художников выдающимися мастерами натюрморта были

И.Э. Грабарь, М.С. Сарьян, И.И. Машков, П.П. Кончаловский, И.Ф. Хруцкий, Т.Т. Салахов, В.Ф. Стожаров, Д.А. Налбандян и др.

Натюрморт может о многом рассказать: об истории народов, эпохе, культуре, быте, традициях, профессиональной принадлежности. Например, известный художник В.А. Игошев в своей живописной работе с большим мастерством изобразил «Мансиjsкий натюрморт». На деревянном столе расположены сумки-тутчанги, на стене висит малица – мансиjsкая зимняя одежда, рядом охотничьи лыжи, нож и меховые рукавицы в ярком композиционном сочетании дают представление о жизни и быте малочисленных народов Крайнего Севера.

Простые, обычные вещи, которыми пользуются люди ежедневно, неожиданно обретают новые грани, которые мы раньше не замечали. В процессе рисования большую роль играет предварительная подготовка рабочего места, необходимых принадлежностей и мысленное составление плана этапов работы. «Обеспечение высокого уровня достигается на начальных этапах обучения через освоение методических принципов работы над рисунком с натуры» [8, с. 171].

Чтобы лучше увидеть натюрморт со всех сторон, следует находиться от него на определенном расстоянии, примерно в 1,5–2 м. Это место должно дать учащимся возможность увидеть самую лучшую композицию натюрморта. После выбора места необходимо рассмотреть натюрморт со всех сторон и исследовать его форму, объемы предметов и вещей, составляющих его. В классе, как правило, ставят два или три натюрморта с одинаковыми, по возможности, предметами и объектами, для того, чтобы все учащиеся могли рассмотреть натурную постановку со всех сторон.

Для всех жанров живописи существуют общие правила, общие этапы осуществления творческого замысла. Поэтому процесс изображения натюрморта должен идти поэтапно:

- определение расположения предмета или группы предметов (компоновка);
- определение структуры натюрморта;

- определение формы и характера предметов и объектов натюрморта;
- работа в цвете над натюрмортом. Завершение и обобщение живописного этюда.

Рассмотрим способы изображения натюрморта по этапам из бытовых предметов на фоне драпировки.

1-й этап. Компоновкой называется нанесение на бумагу общего наброска изображаемых предметов в полном объеме или в уменьшенном размере.

Если школьникам не объяснять правила и законы композиции, то они могут допускать ошибки, связанные с компоновкой предметов и объектов на формате бумаги. Как правило, эскиз натюрморта может получиться слишком большим и займет почти весь лист, не оставляя свободного места, или он будет настолько маленьким, что на бумаге останется слишком много свободного места. Это достаточно типичные ошибки у школьников 5–6 классов. Группы предметов связаны не только с формами, объемами, фактурой, но и с тем, как они расположены по отношению друг к другу. «На первой стадии рисующий, прежде всего, долго воспринимает модель, и задерживает взгляд на рисунке только для того, чтобы зафиксировать очередную линию» [1, с. 75]. Поэтому, уделяя особое внимание компоновке рисунка, необходимо делать на бумаге набросок натюрморта, затем отмечать еле заметными линиями форму отдельных предметов. Далее надо проверить, где проходит центральная линия.

2-й этап. Определение закономерностей конструктивного строения и выявления характера предметов и объектов натюрморта, измерив, расстояние между предметами, изображаемыми в натюрморте, школьники должны изобразить эскизы или зарисовки каждого из них, далее определить соотношение между предметами. В процессе изображения группы предметов необходимо точно передать их соразмерность. Для этого нужно определить пропорции каждого предмета.

В качестве основного размера в натюрморте берем ширину главного предмета в натюрморте и измеряем ширину и длину остальных объектов. У невиди-

мых сторон предметов обозначаются перспективы линейных измерений, наносятся вспомогательные и расчетные линии в построении каждого объекта натюрморта.

Такой прием помогает правильно изобразить естественную форму бытовых предметов (крышки, бидона, кружки, вазы, кувшина и т. д.). На этом этапе для уверенности в правильном изображении рисунка еще раз надо проверить соотношение всех измерений, удалить ластиком лишние линии. В конце этапа необходимо отметить пограничные линии света и тени.

3-й этап. Создание формы. На этом этапе, краской определить соотношение тени и света, далее можно переходить к изображению естественного образа, т.е. цветом выявить образ каждого предмета и объекта натюрморта. «Одна из первых характеристик окружающего мира, которую воспринимают дети – это цвет. Развитие цветового восприятия – одна из важных педагогических проблем, требующих решения, как на теоретическом, так и на практическом уровне» [6, с. 155].

При передаче объемности предметов краска накладывается кистью по форме предметов, тем самым подчеркивая объемность и форму. С их помощью цветовых отношений необходимо регулировать разницу между полусветом, тенью и тенью, падающей от предметов. Чтобы отображать на плоскости реальную форму предметов, реальное пространство, состояние реальных условий освещенности, учащихся следует приучать к последовательному определению цветовых отношений и определению цвета по трем характеристикам (светлоте, насыщенности и цветовому тону). Определение цвета общего состояния освещенности, который объединяет все цветовые оттенки; определение цвета предмета в соотношении с цветами других предметов; цветовое различие в освещенной части, в полутиени и тени между предметами; цветовое различие между светом и тенью; цветовое различие в пространственных планах.

Насыщенность осуществляется плотностью нанесения красочного слоя и его сочетаний. Светлые места в натюрморте изображаются однослойным и лег-

ким нанесением краски, полусветлые – 2–3 слоя краски с определением тональности и насыщенности краски, а тень более плотными, темными и насыщенными оттенками. Школьники должны усвоить, что нанесение краски должно быть по форме, многоцветно, с передачей цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта. После выявления формы всех предметов и объектов нужно обратить внимание на соответствие натюрморта с фоном и драпировкой. Надо следить, чтобы фон не слишком выступал вперед. Для этого при работе с фоном и драпировками краску необходимо наносить осторожно, в меру, определяя отношения между предметами и фоном. Самые темные места – это тени, падающие от предметов.

При работе с такими тенями нельзя забывать о блике и рефлексах – разновидностях света и тени.

4-й этап. На этом этапе надо тщательно сравнить живописный этюд с натурой, исправить замеченные ошибки в оттенках света и тени, подчинить их общему колориту натюрморта, завершить работу, обобщить, придать работе целостность, при этом необходимо следить, чтобы натюрморт не слился с фоном. «Умение сравнивать рисунок с натурой также является одним из важных аспектов в рисовании и воспитывает у школьников критическое отношение к тому, что они воспринимают и изображают» [5].

В процессе обучения натюрморту большое значение имеет наблюдение перспективных изменений, характера освещения и цветовой колористической трактовки натюрморта. Школьники должны научиться видеть цветовое богатство и многообразие оттенков цвета, уметь согласовывать цвета, различать и передавать оттенки цвета по светлоте, насыщенности и цветовому тону. Обучаясь живописи, учащиеся применяют цвет как средство изображения натуры, как средство выражения индивидуального отношения к ней. В их задачу также входит научиться передавать пространство, объем и материальность предметного мира, гармонию, эмоциональное звучание цвета.

Список литературы

1. Голосай А.В. Образные представления в художественно-творческой деятельности // Современная научная мысль. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары, 2021. – С. 70–75.
2. Мамбеталиев Ж.Т. Актуальные проблемы в изучении изобразительного искусства в общеобразовательных средних школах Кыргызской республики // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. – 2019. – №1 (16). – С. 34–36.
3. Нагоричная М.Р. Проектирование образовательного процесса по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Сборник статей конференции / отв. ред. Д.А. Погонышев. – 2019. – С. 233–236.
4. Полынская И.Н. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах // Учебно-методические рекомендации по дисциплине «Методика обучения и воспитания». – Нижневартовск, 2020.
5. Полынская И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=30511> (дата обращения: 30.03.2021).
6. Ткачева Л.В. Обучение учащихся начальных классов основам цветоведения в системе внеурочной деятельности // Научные труды магистрантов и аспирантов. Сборник научных трудов / отв. редактор Д.А. Погонышев. – Нижневартовск, 2020. – С. 155–157.
7. Швец П.М. К вопросу о проблеме обучения цвето-тоновым отношениям живописи натюрморта в общеобразовательной школе 5–6 классах / П.М. Швец, И.Н. Полынская // XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Материалы конференции / научн. ред. Д.А. Погонышев. – 2020. – С. 341–344.
8. Щуринова Т.В. Рисование с натуры птиц и мелких зверьков на уроках изобразительного искусства // Научные труды магистрантов и аспирантов.

Сборник научных трудов / отв. редактор Д.А. Погонышев. – Нижневартовск, 2020. – С. 170–173.