

Семизорова Любовь Борисовна

канд. искусствоведения, доцент

Фасихова Расима Мухаматмаликовна

доцент

ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет»

г. Екатеринбург, Свердловская область

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАТЮРМОРТА В ТЁПЛОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ

***Аннотация:** в работе рассмотрены понятие «тёплая цветовая гармония», технология написания натюрмортов красками, методика проведения практических занятий, где студенты изучают особенности зрительного восприятия, систематизацию цвета. В статье раскрыты принципы последовательного ведения живописной работы, позволяющие в дальнейшем осваивать учебную программу по живописи.*

***Ключевые слова:** натюрморт, живопись, методика, композиция, колорит, краски.*

***Цель:** расширить знания студентов о жанре натюрморта, об особенностях его композиционного, цветового решения.*

Задачи:

1. Образовательные: – усвоить знания и навыки линейного построения, сквозной проработки, грамотной компоновки натюрморта с учетом особенностей перспективы и композиционного решения. Закрепить знания и навыки приёмов рисования от общих деталей к проработке с выявлением композиционного центра. Усваивать особенности изобразительной грамотности.

2. Развивающие: – развить зрительные понятия и ощущения от природы, чувствовать пропорции, гармонию. Совершенствовать чувство колорита, внимательность, уметь соизмерять. Улучшать способы работы с акварелью, развивать навыки выбирать нужный колорит, создавать эмоциональный настрой в

натюрморте с при помощи цвета. Развивать умения видеть последовательность светотеневой тональности в живописи. Формировать навыки выявлять объемность предметов при помощи цвета.

3. Воспитательные: – воспитывать общеэстетическую способность, художественный стиль при написании натюрморта, воспитывать умение видеть и понимать прекрасное. Возвращать заинтересованность к охватывающему миру, к предмету «живопись» и воспитывать культуру труда.

1. Понятие натюрморт

Натюрморт (фр. nature morte букв. мертвая природа) – в изобразительном искусстве – изображение неодушевленных предметов, в отличие от портретной, жанровой исторической и пейзажной тематики [3, с. 329]. Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т. п. Задача художника, изображающего натюрморт, – передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы [4, с. 34].

Натюрморт должен иметь композиционный центр – самый крупный предмет (рис. 3). Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно-тематическом, необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм [5, с. 57]. Академический натюрморт носит также название, как говорилось выше, постановочный. Учебная постановка различается от творческой точной постановкой цели и даёт слушателям особенности выразительной грамоты, способность к активизации их когнитивных способностей и приобщать к независимой творческой работе.

В главной роли в композиционном решении постановки натюрморта выступает освещённость (искусственное или естественное). Свет может быть

боковым, направленным или рассеянным (из окна – естественное или общее освещение – искусственное). При освещении натюрморта сосредоточенным светом спереди или сбоку у предметов проявляется контрастность светотеней и при этом для выявления первого или главного плана можно прикрыть часть света, падающего на дальний план. При освещенности натюрморта из окна, то есть, если предметы расположены на подоконнике, будет силуэтное виденье темного на светлом, а часть цвета будет нечёткой, если писать натюрморт в цвете. Тоновое отличие у предметов постановки чётче при рассеянном свете. В учебных постановочных натюрмортах берут предметы разные по тону и не соединяют в одной композиции лишь светлые или темные предметы и учитывают форму падающих теней.

Обучающимся правильной в ходе работы над постановочным натюрмортом, менять краткосрочные этюды отдельных предметов, групп предметов с длительными заданиями. В прикладной работе над длительной композиционной постановкой надо развивать творческое познание, цельное восприятие, образного мышления и фантазию, сосредоточенности внимания. Важнейшую роль в методических особенностях преподавания натюрморта, играет культура изучения живописных умений и овладения особенностями материала с его художественно-образительной символикой, и смыслом. Важной задачей обучения является – научить понимать материал, представлять потенциал выбранной живописной техники, при прописывании художественных изображений, что позволит взрастить у обучающихся навыки единого решения изображения. Также предлагается примерная тематика работ живописи натюрморта.

1.2. Техника выполнения задач красками (акварель, гуашь)

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором колорит играет главную роль, это писать жизнь, писать живо, полно и убедительно передавать действительность.

Работа с акварельными красками отличается чистотой, прозрачностью и насыщенностью красочного слоя, что даёт возможность показать нюансные оттенки колорита. Акварельной живописи присущи два способа работы. Первый

способ – «алла прима», в особенностях которого лежит живопись в одну манеру, без заблаговременных прорисовывании и подмалевка. Весь колорит берётся в полную силу и используется механическое смешивание красок. Цвета получаются свежие и звучные. Этот способ чаще всего применяется для форэскизов, «нашлепков», и имеет место и в самостоятельных работах. Второй способ работы с акварелью – это лессировка (много слоёв краски), основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Также надо учитывать, что нанесенный красочный слой высыхает окончательно, и наложение должно быть не более трех слоев краски, только с этой особенностью получится глубина, чистота и насыщенность колорита. Каждый мазок краски накладывается сразу на нужное место, не крася кистью по одному месту много раз, чтобы не нарушилась фактура бумаги. Блики можно сохранить, покрыть их расплавленным воском или резиновым клеем, а потом, после завершения работы аккуратно снять их. Способ лессировки применяется в длительных по времени постановках.

Работа гуашью отличается от акварельной техникой плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность (рис. 1). Поэтому важно при письме гуашью подобрать необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги. «Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее составленными цветовыми смесями, испробованными на высыхание... Смешивая колеры, можно получить промежуточные тона» [14, с. 17].

2. Методические аспекты

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (фор эскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции,

основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть – в композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата. Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта [11, с. 56].

2.1. Методические особенности ведения работы над тёплым натюрмортом

Нахождение отношений основных тёплых цветовых пятен с учетом общего тонового и колористического состояния освещенности (её силы и спектрального состава) очень существенно. Например, нужно увидеть цвет горизонтальной поверхности, фона и главного предмета, а потом уже и второстепенных предметов. (рис. 6). При этом не надо закрывать всю поверхность цветом, а только пробовать на отдельных небольших местах, примыкающих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.

Поэтому, при работе над постановкой в цвете надо соблюдать «общее цветотонное состояние натюрморта, являющееся результатом многообразной силы освещенности. Для того чтобы преподнести состояние разнообразной освещенности (утром, днем, вечером), при выстраивании колористической основы этюда не всегда применяются светлые и яркие колориты. В одних эпизодах художник создаёт отношение в неяркой гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), а других – светлыми и яркими красками, (солнечный день). Таким образом, студент выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности..., именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие» [4, с. 35].

Не всегда передний план композиции, так как он ближе всего к зрителю пишется более ярко, а дальний план – более темный. В реальности же, ближний план – самый светлый, и самый темный одновременно, так как именно этот особенный контраст света и тени работает вблизи лучше, делая силуэты предметов более четкими. Чем отдаленнее предметы расположены от глаз зрителя – тем бесцветнее и нечетче их контуры, чем неотчетливей противоположность света и тени – тем меньше воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.

Стадия синтеза – в облегчении жёстких силуэтов предметов, уменьшении или увеличении тона, или колорита отдельных предметов, выявлении основного, подчинении ему второстепенного (рис. 7). Здесь необходимо воспользоваться часто встречающимся у художников – «коровий прищур», то есть надо смотреть, прищурив глаза сначала на натюрморт, а затем и на свою композицию и сравнить правильность найденных цвета-тоновых соотношений между объектами изображения. И в заключении все живописную композицию надо приводить к единству и цельности, к тому ощущению, которое получает зрение при едином видении натюрморта, выявляя композиционный центр. Синтезировать изображение природы в технике акварельной живописи можно, проведя мокрой кистью по нему, где необходимо смягчая, либо усиливая цветовые контрасты [9, с. 45].

Оборудование для студентов: ватман А2, карандаши простые ТМ, 2М, акварель (гуашь), кисти №4–20 (плоские, круглые), палитра, банка для воды, ластик, кнопки, тряпочка вытирать кисть.

Ход занятия

1. Организация рабочего места. Проверка правильного размещения, обучающегося за мольбертом, всем ли хорошо видна постановка, удачны ли ракурсы. Надо обратить внимание на цветовое решение натюрморта на композицию, присутствуют ли в ней яркие акценты.

2. Композиционное размещение изображения на листе бумаги. Начинаем работу с компоновки предметов на листе. Проводим линию стола. Намечаем прямоугольниками расположение вазы и других предметов. Затем линиями

намечаем форму вазы, чашки и фрукта. Далее прорисовываем эллипсы вазы и чашки. Намечаем линии драпировки, складки фоновой ткани. Перед работой с красками стираем лишние линии карандашного построения (рис. 5).

3. Работа с цветом. Начинаем работу красками. Нужно взять два основных колорита – красный и желтый и два второстепенных – белый и коричневый. Белила даст нам получить более светлые, а коричневые оттенки – для получения темных цветов желтого и красного. Сначала перемешиваем отдельно желтую и красную краску с белилами так, чтобы белых оттенков было больше, данными цветами прокрашиваем освещенные поверхности предметов и драпировок (рис. 6).

4. Детальная проработка цветом. Перемешиваем красный оттенок с белой краской в одинаковых количествах и прорабатываем некоторые части более насыщенным колоритом. Аналогичную работу проделываем с желтой краской. Далее прописываем отдельные места красным и желтым цветом без добавления белой краски. Переходим к менее освещенной поверхности предметов. Перемешиваем, красный и коричневый колер, прорабатываем теневые места кувшина, груши, складки ткани. Смешиваем желтый с коричневым и прорисовываем складки драпировки. При смешивании желтого и коричневого цветов добавим больше коричневого и полученным оттенком прокрашиваем неосвещенную часть фрукта, тени складок драпировки. Чистой коричневой краской прописываем акценты на складках, прорабатываем пятна теней и уточняем детали. Когда освещение теплое, то тени становятся холоднее, и наоборот, если освещение холодное, в тени появятся теплые оттенки (рис. 7).

Заключение

При особенностях методики преподавания изобразительного искусства первоначальный этап обучения у обучающихся должен проходить через искусство, чтобы заложить основы художественного, эстетического восприятия явлений окружающей действительности. За время обучения необходимо в сознании и эмоциональном развитии студента сформировать основу художественных понятий, на которые он сможет основываться во всем предстоящем обучении.

Испокон веков натюрморт считается главной школой академического рисования, где художник узнаёт основы цветового созвучия и пластичность форм, осваивает мастерство владения технических способов и творческого участия к натуре.

В тёплом натюрморте из близких по цвету предметов, отличающихся друг от друга тонкими градациями цвета, светлотой и насыщенностью основная задача – это проведение сравнительного анализа объектов, передача общего колорита изображения (рис. 2, 3, 4).

Наглядный материал – рисунки

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

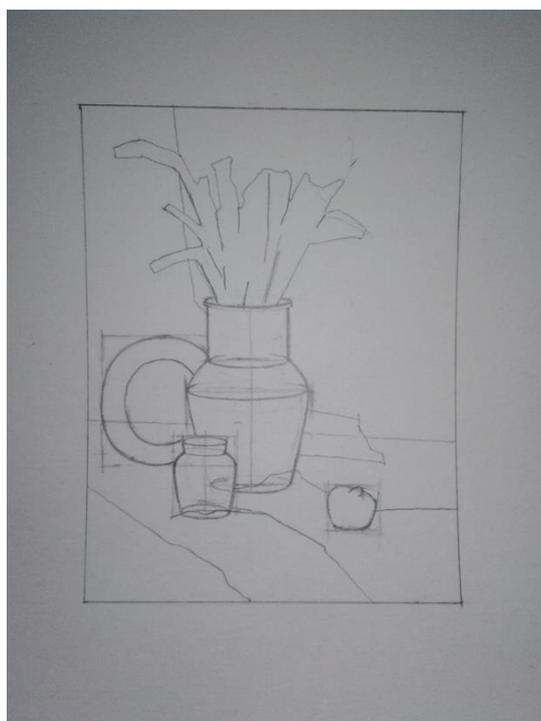

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Список литературы

1. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2001. – 224 с.
2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Направление подготовки специализированного специалиста 630100 «Архитектура». – М., 2000. – 30 с.
3. Словарь иностранных слов. – 15-е изд. испр. – М.: Рус. яз., 1988. – 608 с.
4. Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия: Учеб. пособ. – Майкоп, 1997. – 178 с.
5. Василевская Л.А. Специальное рисование: Учеб. пособие для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1989. – 127 с.
6. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: Учебное пособие для студентов дизайнеров. – М.: Гном и Д 2001. – 120 с.
7. Королева И.А. Давай учиться рисовать / И.А. Королева, М.Ф. Проферансова; под ред. Е.М. Золотарева. – М.: ЗНУИ, 1993. – 70 с.

8. Дурасов А.П. Натюрморт. Интерьер: уч. пособие. – М.: Прест, 1994. – 152с.
9. Игнатъев С. Задачи учебного натюрморта: Уроки изобразительного искусства // Юный художник. – 1983. – №12. – С. 42–45.
10. Введение в практику живописи натюрморта: Метод. Указ. Для студентов архитектурного факультета. – Куйбышев, 1987. – С. 4–5.
11. Пучков А.С. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособ. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / А.С. Пучков, А.В. Триселев. – М.: Просвещение, 1982. – 160 с.
12. Орешников В. О композиции // Юный художник. – 1990. – №2. – С. 19.
13. Матисс А. Сборник статей о творчестве. – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1958. – С. 32.
14. Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами: Учеб. пособ. для студентов-заочников ХГФ пединститутов по курсу «Живопись». – М.: Просвещение, 1984. – 31 с.
15. Петр Дмитриевич Бучкин // Юный художник. 1991. – №8. – С. 17.
16. Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. – М., 1974. – Т. I–II. – С. 394–396.