

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» муниципального образования
Кандалакшский район (МБУДО «ДШИ №1» МО Кандалакшский район)

Методические рекомендации по теме: «Особенности работы над
натюрмортом на начальной стадии обучения на художественном отделении
ДШИ»

Преподаватель художественных дисциплин
Трофимов Роман Николаевич

г. Кандалакша, 2023 г.

Оглавление:

1. Введение	3
2. Рекомендации по работе над натюрмортом. Порядок ведения работы.....	4
Краткие указания по технике акварели.....	6
3. Натюрморт. Правила постановки натюрморта.....	7
4. Заключение.....	8
5. Список использованной литературы.....	9

1. Введение

С началом каждого учебного года, приступая к обучению детей, преподаватели сталкиваются с определенными проблемами. Как правило, – это отсутствие у детей элементарных технических навыков, слабое восприятие цветовой гаммы, спонтанная композиция, упрощенный рисунок, незнание пропорций, законов перспективы и построения, недостаточная мотивация для работы с натуры. Программа обучения основным предметам цикла по федеральным государственным стандартам предусматривает в большей части работу с натуры и работу над натюрмортом.

Информации для преподавателей в различных источниках (книгах и интернете) довольно много, но она, как правило, разрозненна, либо не дается в четкой последовательности, что и послужило мотивом для разработки данных методических рекомендаций в помощь преподавателям живописи и рисунка.

В первую очередь начинающий художник должен научиться последовательно вести работу над натюрмортом. Как алфавит и правописание в основе изучения языка, рисунок является основой изобразительной грамоты. Эта аналогия не случайна, так приступая к работе, мы часто сталкиваемся с проблемой постановки руки, замедленной моторики или неправильной осанки у ребенка. Этой проблеме должно уделять особое внимание, так как от этого зависит здоровье ребенка, переходящее в качество его дальнейшей работы.

Некоторые дети сразу схватывают программу на лету, - некоторым требуется длительное время для освоения простейших навыков работы, вследствие чего все обучение в ДШИ следует вести с учетом индивидуальных особенностей детей и в доступной возрасту форме.

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили последовательность в работе: от общего к частному и затем снова к общему. В процессе обучения осмысливаются понятия формата, размера, пропорции, ритма, тоновых отношений, колористической цельности, цветового пятна, понятие декоративности. На первых порах это умение грамотной компоновки и конструктивное построение предметов постановки.

Каждая постановка должна быть творчески и методически обоснована и не иметь случайного характера. От продуманной задачи зависит успешный ход работы в процессе обучения, приобретение и накопление профессиональных знаний и навыков. Во всех видах работ необходимо стремиться к выразительности решения.

Задания должны быть интересными для учащихся, развивать индивидуальные творческие способности. В школе важно создать творческую атмосферу служения искусству. Необходимо с уважением относиться к личности каждого учащегося, находить в нем, в его работах положительное и помогать его развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает.

Изучение природы лежит в основе работы по каждому предмету. Большое внимание необходимо уделять развитию художественной наблюдательности детей. Практические умения должны опираться на теоретические знания.

В процессе обучения рисунку важно привить учащимся аккуратное и уважительное отношение к своей работе. Такое отношение даст возможность самостоятельного, сознательного изучения природы, ее законов, активного подхода к своему делу.

На начальном этапе обучения в ДШИ надо подводить учащихся к умению самостоятельно выбирать формат, пользоваться материалом, применять соответствующую технику исполнения.

Умение учащихся анализировать свои работы, способствует развитию критического отношения, сравнения работы с натурой. Желательно чаще проводить обсуждение, анализ выполненных работ. У ученика должна быть развита усидчивость в работе, так как достижение творческих успехов – кропотливый труд, требующий больших временных затрат, усилий воли и сосредоточенности внимания. Усвоенные знания, приемы изображения учащиеся должны уметь применить в творческих работах для выражения правдивого, яркого, цельного художественного образа.

Данные методические рекомендации основаны на методических материалах известных теоретиков преподавания изобразительного искусства в школе - Беды Г.В., Ростовцева Н.Н., Рутковской А. и разработаны в помощь преподавателям изобразительных дисциплин. Здесь кратко и емко изложены: порядок ведения работы, краткие указания по технике акварели, а также правила постановки натюрморта.

2. Рекомендации по работе над натюрмортом.

Порядок ведения работы.

Перед началом работы преподаватель должен объяснить поставленную задачу, последовательность ведения работы, вопросы техники письма.

Приступая к работе над натюрмортом, необходимо уделять особое внимание выбору точки зрения и места работы. Также следует напоминать учащимся об отходе от работы с целью ее более тщательного анализа, сравнения с постановкой и для лучшего видения цельности исполнения всей композиции.

Процесс обучения должен идти от простого к сложному. Для успешного выполнения и освоения программы преподавателю необходимо постепенно повышать сложность заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

В овладении рисунком и живописью основное место занимает практическая работа. Занимаясь под руководством преподавателей, учащийся должен стараться в каждой работе осмыслить и запомнить последовательность работы над постановкой и решения задач для достижения определенных целей. Только планомерное, осознанное усвоение материала может дать положительный итог.

Практика убеждает в том, что методически правильно выполняемое задание усваивается легче и быстрее, поэтому в самостоятельной работе надо строго соблюдать все методические указания, полученные во время уроков и изложенные в данном руководстве.

Каждая работа по живописи начинается с композиции – размещения общей массы изображения на плоскости заданного формата. Затем определяются пропорции и общая форма натуры. Построив форму и уточнив детали, можно переходить к работе красками. Сначала надо покрыть большие поверхности, соблюдая цветовые и тоновые отношения.

Работу над живописным этюдом начинают с композиционных эскизов. На небольшом листе бумаги карандашом набрасывают несколько соответствующих формату прямоугольников, в них komponуют натюрморт так, чтобы предметы постановки выглядели зрительно цельно и уравновешенно. Затем выполняют предварительный эскиз акварелью с целью уяснить основные цветовые и тональные отношения в данной постановке, несущие композиционное начало и определяющие общий колорит изображения с заметным преобладанием холодных или теплых тонов.

Эскиз решается обобщенно как в освещенных, так и затемненных частях. Когда в эскизе решены задачи композиции и намечен общий колорит, можно перейти к выполнению рисунка для акварели на заданном формате.

С первого задания надо подчеркивать, что необходимо компоновать и решать весь лист.

Композицию рисунка натюрморта надо продумать так, чтобы не было желания «передвинуть» какой-либо предмет или всю группу и, наоборот, заполнить неоправданную пустоту на листе.

Выбор вертикального или горизонтального расположения формата листа зависит от композиционного замысла постановки, от расположения основной группы предметов. После того как будут решены задачи композиции, определения основных пропорций, построения формы предметов с учетом их взаимного расположения в пространстве, можно приступить к цветовому решению.

Вначале ученик учится видеть и передавать цветовые отношения плоских форм с их локальным цветом. Усвоив эти задачи, следует перейти сначала к простым, а затем к более сложным объемным формам. Лепку формы следует вести с учетом теплых и холодных цветов.

Работая красками надо учитывать, что тон бумаги, на котором ведется работа акварелью, будет самым светлым, так как все последующие покрытия краской будут темнее белого листа.

Цветовая и тональная характеристика изображения передается путем наложения прозрачных акварельных слоев друг на друга, причем с каждым наслоением тон поверхности утемняется. Этим условием определяется последовательность работы акварелью.

В практике существуют определенные представления о цветах предметов и их наименованиях. Так мы часто говорим об определенном цвете неба, зелени, апельсина, лимона и т.д. Однако окраска предмета далеко

не одинакова во всех поворотах поверхностей формы. Собственный (локальный) цвет изменяется в зависимости от окружающей среды и освещения, поэтому нельзя цвет предмета передать одной краской.

Все видоизменения цвета природы, ее освещение можно передать только работая отношениями, сравнивая цветовые характеристики близко помещенных предметов, правильно находя распределение холодных и теплых тонов в световых и теневых местах, соотношения окрасок разных материалов по светлоте цветовой насыщенности.

Краткие указания по технике акварели.

Приступая к работе акварелью, вначале надо покрыть легкими тонами большие поверхности, выявляя самые основные цветовые отношения, не придавая предметам полного объема, чтобы иметь возможность в последующих прокладках уточнять цвет и силу тона. При нанесении цветовых прокладок кисть должна быть достаточно влажной, а мазок насыщенным по цвету. При дальнейших прокладках детально прорабатывают полутона и тени, которые следует согласовывать с общим колоритом.

На освещенных частях формы видны мелкие детали, характерные оттенки цвета, структура материала, складки, в то время как в теневых местах очертания деталей смягчаются, рельефность растворяется, а влияние многочисленных рефлексов в тени осложняет цвет. Расплывчатость и смутность очертаний формы предмета в тени передаются лессировочным письмом. Освещенные участки изображения лучше передаются корпусным письмом.

Корпусное письмо основано на механическом смешении красок, когда на бумагу с палитры наносится мазок, имеющий готовый тон, соответствующий изображаемому участку формы.

Техника лессировочного письма основана на последовательном положении просвечивающих слоев красок. В этом случае нанесенные одна на другую прозрачные краски сливаются в один цветовой тон. Гармоническое сочетание этих двух способов в акварельной живописи обогащает изображение, помогает правдиво воспроизводить действительность.

Изображая предмет с «мягкими» очертаниями, можно воспользоваться техникой письма по-сырому, при которой смежные краски мягко соединяются до их высыхания. Такой прием дает хорошие результаты при изображении облаков, видимых в тумане дальних планов пейзажа, отражений в воде, при передаче сумеречного освещения, то есть во всех случаях, когда надо сделать мягкие переходы тонов. Таким образом, если предмет хорошо освещен и имеет ясные очертания, уместно изобразить его, работая по сухому, а затемненные части писать по сырому. Технические приемы выполнения этюда всегда должны быть подчинены стоящей перед рисующим задаче и основываться на наблюдении реальной действительности.

Заканчивая работу над акварельным этюдом, необходимо провести обобщение. При обобщении этюда могут быть использованы: нанесение объединяющего несколько деталей общего цветового тона, который определяет колорит изображения, размывка или смягчение красок и изменение тональности. Если в начальных стадиях обычно наносят наиболее яркие и насыщенные краски, то в конце больше применяются спокойные тона, сдерживающие интенсивность цветовой подложки.

Обобщение каким-либо цветовым тоном бывает необходимым в том случае, если цвет при проработке деталей не дал нужного оттенка, или изображение по колориту не передает требуемого освещения, или в натуре на различно окрашенных предметах лежит общая сплошная тень с рефлексами однородной окраски. Для этого поверх затененных участков этюда при помощи мягкой широкой кисти осторожно наносят нужные тона. Если нужно ослабить слишком резкие тона или контуры предметов, этюд покрывают чистой водой при помощи широкой кисти, смягчая таким образом переходы от одного цвета к другому.

Детальная проработка форм цветом является естественной стадией работы. Каждая деталь должна быть выполнена свежо и выразительно, чтобы зритель не чувствовал в изображении неуверенности, вялости и безжизненности. В тех местах, где нужно резко подчеркнуть границы формы, тонкие складки, мелкие детали, мазок наносят тонкой упругой кистью, но ни в коем случае не сухой. Надо стремиться до конца использовать богатые возможности акварельных кистей в нанесении резких контрастных и мягких полутоновых мазков. Характер всех этих мазков зависит от влажности и размера кисти, от направления движения руки и, наконец, от темперамента, с которым выполняется работа.

В ходе освоения акварельной живописи очень полезны как длительные, так и кратковременные этюды, когда работа ведется сразу, краски наносятся в полную силу и по возможности без поправок. Прием однослойного письма требует особого внимания к корпусным и лессировочным свойствам красок.

Для учебной работы по акварельной живописи необходимо иметь набор красок и бумажную или эмалированную палитру для разведения красок. Следует внимательно отнестись к выбору акварельных красок, качество которых влияет на результат работы. Лучшими являются наборы «Ленинград», «Черная речка», либо «Сонет» с маркировкой «художественные». Бумагу надо подбирать плотную с шероховатой поверхностью – для акварели.

Лучше всего пользоваться в акварели колонковыми кистями. Применяются также беличьи, куньи кисти. Нужно иметь кисти разных размеров.

Все задания выполняются на листах от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ листа. Формат должен соответствовать задачам и композиционному решению постановки.

Натюрморт. Правила постановки натюрморта.

Большую часть работы по живописи представляет натюрморт. Во время постановок учителю нужно учитывать их целевую и методическую направленность. Для постановок лучше брать простые, четкие по объему и окраске предметы, с ясно выраженной материальностью. Аудиторные постановки подбираются с учетом того, чтобы учащийся получил наиболее важные сведения об изобразительной роли красок, об основных и дополнительных цветах, необходимые для самостоятельного выполнения заданий в технике акварели. При построении натюрморта (натуры) необходимо помнить, что сама постановка – это тоже искусство. В ней положено начало композиции.

В учебных постановках от преподавателя требуется составление и постановка натуры с выявлением ее выразительных особенностей. Постановка должна иметь ясно поставленные задачи - при прямом, боковом свете, против света, решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом), связь со средой (фоном, интерьером). Пластическое решение формы; общая живописная тональность; колористическая задача (то есть в натюрморте должна быть цветовая и тональная согласованность, свой колорит, цельность).

Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию. Выполнение этого условия способствует большей заинтересованности и творческому решению задач, поставленных перед учащимися. В этом случае у учащихся появится возможность многогранно проявить себя, выявить свои природные склонности и дарования. Хорошо продуманная постановка, ясная по цели, с удачно подобранной натурой, воспитывает художественный вкус учащегося и во многом помогает раскрытию художественного образа. Каждая постановка должна быть методически обоснована и творчески решена. От продуманной, решенной постановки, с ясно поставленной задачей зависит успешный ход работы в процессе обучения, приобретение и усвоение необходимых знаний.

Заключение.

Передача цветового богатства окружающего нас мира – главная особенность живописи – будет успешной лишь при условии правильного решения основных задач рисунка: композиционного размещения, построения формы на основе определения пропорций, соблюдения тоновых отношений.

С первого класса необходимо в доступной для возраста форме дать понятие о холодных и теплых, дополнительных и сближенных цветах, необходимо объяснить, что такое локальный цвет и тон в живописи. Дать понятие о цветовой гармонии, декоративности цвета, о многообразии цветовых оттенков. Учащийся должен знать, что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс.

В итоге работы с учащимися 1 класса должно быть понято, что в окружающей нас среде один и тот же предмет под влиянием этой среды, не

меня своего локального цвета (т.е. основной окраски) приобретает благодаря рефлексам различные оттенки.

Надо воспитывать у учащихся умение видеть большими отношениями, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности.

Учащийся в первом классе должен иметь представление о технических возможностях живописных материалов. На начальной стадии это акварель. В процессе работы учащихся надо познакомить с различными приемами работы акварелью: длительной, многослойной живописью, приемами «по сырому», «полусухой кистью» и т.п. Гуашь в младших классах можно применять ограниченно. Иногда можно применять акварель с гуашевыми белилами – эти задания связаны с выполнением декоративно-плоскостного натюрморта. Применение гуаши значительно снижает возможность работы над пластикой предмета, тончайшей живописной разработкой этюда, что мешает развитию по-настоящему живописной культуры учащихся.

Помимо заданий, указанных в программе, преподавателю рекомендуется давать короткие задания, этюды с овощей и фруктов, этюды с фигурой человека, портретные этюды, живописные наброски и т.д. Краткосрочные этюды можно выполнять без предварительной карандашной прорисовки, которые приучают к большей свободе в работе кистью, а также способствуют остроте восприятия, активной энергичной работе, умению сразу возможно точнее подобрать цвет.

В зависимости от конкретных условий работы преподаватель включает дополнительно по своему усмотрению короткие задания. Отдельные задания можно давать учащимся индивидуально, в зависимости от усвоения материала.

В работе над интерьером, пейзажем, головой и фигурой человека учащийся должен руководствоваться теми же правилами, что и в работе над натюрмортом: это установление больших цветовых и тональных отношений, постепенная их разработка и подчинение всех деталей этим отношениям.

В конце работы следует проверить выполнение всех поставленных задач. Завершение работы – ответственный и сложный момент. Подлинная законченность состоит в достижении цветовой гармонии, то есть приведении к единству всех деталей и подчинении всех элементов основному замыслу, поставленной задаче. Полезно тут же устроить просмотр работ и проанализировать их вместе с учениками.

Итогом ежегодной работы по живописи является экзаменационная работа.

5. Список использованной литературы.

В пособии использованы материалы программ по рисунку, живописи, композиции от авторов Барщ и Шитова, а также преподавателей ДХШ г. Москвы и Подольска.

Литература: 1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. — М., 1989.
2. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в

школе. - 3-е изд. - М., 1999; Рутковская А. Рисование в начальной школе. - С.-Петербург, 2003. 3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. -М., 1999.