Рубель Ирина Сергеевна,

Преподаватель КПНЗ «Детская

художественная школа №1 им. К.К.Костанди» г.Одесса, Украина

«Проблемы академической живописи в младших классах ДХШ»

Введение.

Проблемы в живописи как передачи окружающего пространства для детей 8-10 лет возникает из особенности мышления этого возраста. В основном, дети мыслят локально (выкрашеность предметов и плоскости) и без привязки к действительности, это скорее выглядит как размышления по поводу натуры.

Живопись в этом возрасте можно рассматривать, как способ расширить кругозор ребенка и возможность предложить ему больше и внимательнее наблюдать за окружающим миром

Цель данной методики: подготовительная и ознакомительная в области цветоведения и цветовосприятия для детей младше 11лет.

Задачи: Ввести понятия цветовой и воздушной перспективы.

Методы: В основу данной методики положена книга И.Иттена «Основы цвета». Разработка практических заданий для детей 8-11 лет в дхш.

Средства: Цветовые таблицы, цветовые круги. Примеры упражнений.

Для данного цикла занятий необходимо провести 3-4 подготовительные темы:

* Построение простых геометрических фигур;
* Монохромная живопись в гуаши и акварели.
* Живопись простых геометрических предметов, натюрморты
  состоящих из белых предметов на белом фоне.

- Натюрморты «Белые предметы на белом фоне» - с цветным источником освещения (фильтром).

I. Построение простых геометрических фигур.

Чтобы подготовить детей к натурной работе с цветом необходимо ввести основные понятия строения простых геометрических предметов.

С учетом возраста учащихся можно объяснить основы линейной перспективы.

Шар (занятие 2ч). Взаимосвязь плоской проекции - шар - круг. Ассоциации из повседневной жизни: мяч, яблоко, солнце, полная луна, земля.

Работа в тоне с передачей тени собственной и падающей, фона и светораздела и минимальная проработка на свету.

Светом, полутон, тень собственная и падающая, рефлекс, светораздел- понятия, которые обговариваются на этих заданиях.

Куб - квадрат (занятие 2ч). Ассоциации из жизни - дом, шкаф, тумбочка и т.д. При объяснении линейной перспективы вводим понятие *линии горизонта,* как воображаемой плоскости, проходящей через наши глаза.

Конус, пирамида - треугольник, овал (занятие 2ч). Для детей интересно также задание по изучению конуса и пирамиды: почему похожие по форме предметы отличаются благодаря основанию.

Цилиндр, призмы (занятие 2ч). Это аналогичное задание предыдущему, которое можно предлагать детям по мере освоения вышеизложенных упражнений.

II. Монохромная живопись, гуашь.

Следующий цикл заданий для детей младшего возраста связан с переходом от графического материала (карандаша) к другой графической технике - гуашь. Желательно выполнить 2-3 постановки по 2ч по данной теме.

Работа всего двумя красками детей немного смущает, особо эмоциональные не могут писать, используя черный цвет, его можно заменить коричневым. Работа с палитрой и предварительные занятия по работе тоном в зарисовках закладывают понятия о тональности краски, о тональности световых и теневых частей, а также фона. В конце урока необходимо провести сравнительный анализ работ.

III. Живопись простых геометрических предметов, натюрморты состоящих из белых предметов.

Предварительно необходимо ввести понятия по основным цветам и цветам, полученным при смешении основных:

Желтый - красный - синий

Желтый + красный = оранжевый;

Желтый + синий = зеленый;

Красный + синий = фиолетовый.

А так же ввести понятие холодных и теплых цветов.

Теплые: Желтый, красный (алый), оранжевый, зеленый (травяной), коричневый.

Холодные: Голубой, синий, фиолетовый, бордовый, зеленый (изумрудный).

Обсудить и показать на примере таблиц влияние белого и черного цветов на смеси красок, их воздействие на колорит в целом.

Показать примеры холодной, теплой и сдержанной цветовых гамм. Привлечь детей к устному описанию цветовых сочетаний. Постараться вызвать определенные ассоциации к примерам.

Эта под-тема будет состоять всего из 1 натюрморта при естественном освещении в течение 2ч.

Сложность будет состоять для детей в передаче формы при малых тоновых и цветовых контрастах.

Контраст в общем понимании это резко выраженная противоположность различных составляющих.

Можно рассматривать 7 основных контрастов, связанных с цветом:

1. Контраст цветовых сопоставлений
2. Контраст темного и светлого.
3. Контраст холодного и теплого.
4. Контраст дополнительных цветов.
5. Симультанный контраст.
6. Контраст цветового насыщения.
7. Контраст цветового распространения.

IV. Белые предметы на белом фоне - с цветным источником освещения (фильтром).

Для проведения данного цикла заданий по теме «Белые предметы на белом фоне - с цветным источником освещения (фильтром)» необходимо обсудить явление контрастных (дополнительных) цветов.

Зеленый - красный Оранжевый - синий Желтый - фиолетовый.

На примере цветового круга детям можно продемонстрировать цвета, которые друг друга усиливают, то есть дополняют, то есть являются контрастными. Как выглядит контраст в чистых соотношениях, в разбеле и утемнении. Как уже было сказано:

Контраст в общем понимании это резко выраженная противоположность различных составляющих.

Нюанс — несет в себе едва заметные переходы величин и оттенков.

Эти два понятия связаны между собой. Практика показывает, что детям контрастных соотношений добиваться значительно проще, чем пользоваться нюансными. Конечно, в натюрморте могут контрастировать:

* форма элементов композиции;
* размеры элементов;
* их расположение;
* направление;
* цвет, тон, фактура

4 первых подпункта мы рассматривали при построении и в тональной разработке. Цвет, тон, фактура их контрасты и нюансы будут задачей следующих 3 натюрмортов.

1 задание. Белые предметы на белом фоне с красным фильтром.

В начале этого урока необходимо обсудить контрастную пару цветов:

Зеленый- красный.

Проблема живописи будет состоять для детей в правильном тональном подборе. Так как зеленый и красный цвета по тону плотные и брать в чистом виде красный и зеленый не верно, необходимо высветление. В этом натюрморте все световые части окажутся освещенными малиново-красноватыми оттенкам довольно светлыми, а тени окажутся изумрудно-голубоватыми, с малиновыми рефлексами. Эти сочетания будут все в разбеленной гамме, поскольку поверхность предметов белая.

*2 задание. Белые предметы на белом фоне с розовым фильтром.*На этом занятии контрастными цветами будут рассмотрены 2 пары: ***Зеленый- красный, оранжевый — синий,***

Контрастное соотношение красный- зеленый будут представлены не в своем самом насыщенном состоянии, а со сдвигом в сторону осветления и в сторону появления оранжеватых оттенков, и как следствие - появление голубовато- синих тонов в тенях, и теплых розовых рефлексах.

3 задание. Белые предметы на белом фоне с оранжевым фильтром.

В этой постановке мы сталкиваемся со следующими контрастными парами: ***Оранжевый - синий, желтый - фиолетовый.***

Следующим этапом в развитии цветочувствительности будет переход на цветные геометрические предметы, цветные фона, а так же фильтры. В данной работе я не буду подробно останавливаться на этой проблематике. Поскольку это также большой и интересный цикл занятий для детей.

Выводы.

Дети младшего школьного возраста при последовательно выстроенных заданиях могут осваивать основные принципы линейной перспективы, а так же основы цветоведения. Этот этап для них является подготовительным, поскольку к этим темам придется возвращаться в старшем возрасте, при работе акварелью в академических постановках. На примерах в приложении можно увидеть результат, который был получен мной при выполнении цикла этих заданий.

К сожалению, опыт показывает, что полностью освоить эту информацию и использовать в композициях, других работах они еще не могут. Причина этому возраст, неустойчивое внимание, эмоционально - чувственное мышление. Но опыт показал, что дети, проделавшие эти задания, в более позднем возрасте легче воспринимают учебные задания по цветоведению и легче переносят эти знания на практику.

Для работы с натюрмортами эти задания являются профилактикой константности восприятия, характерной для детей этого возраста, отвлекает от локальности (выкрашенности) плоскостей. Прививает понятия восприятие колорита, приводит к необходимости пользоваться палитрой, работать над смешениями цветов.

Содержание:

Введение 1

1. Построение простых геометрических фигур 1
2. Монохромная живопись, гуашь 2
3. Живопись простых натюрмортов, состоящих из белых

предметов на белом фоне 2

IV. Белые предметы на белом фоне - с цветным источником

освещения (фильтром) 3

Выводы 5

Литература 6

Литература.

1. Алексеев С.С. О цветах и красках. - М., 1964.
2. Алексеев С.С. О колорите. - М., 1974.
3. Алпатов М.В. Композиция в живописи. - М.- Л.,1940.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.,1974.
5. Беда Г.В. Живопись. - М.,1986.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.,1982.
7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М.,1986.
8. Иттен И. Основы цвета.
9. Рындин А.С. Живопись. - Одесса, 2004.

10.Шорохов Е.В. Композиция. -М.,1986.