Методическая разработка

«КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭТЮДЫ

КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ»

(из опыта работы преподавателя изобразительных искусств Корольковой Т.Б.)

В изобразительном искусстве исторически сложилась трёхступенчатая система академического образования. Уникальность системы заключается в сохранении преемственности обучения. Детская художественная школа первая ступень этой системы. Именно в х.ш. впервые учащиеся знакомятся с академическим обучением на основе визуального познания и передачи реального мира.

Передача реальности средствами изображения одна из важных и сложнейших задач живописи. Можно сказать, что владение приёмами реалистической живописи - это умение изъясняться современным языком живописи при создании художественного образа. Ведь цвет на протяжении тысячелетий – одна из ярких страниц жизни и творчества человечества. Цвет таит в себе необычайную силу эмоционального воздействия на психику человека: он может радовать или пугать, умиротворять или угнетать, цветом великие художники открывали нам сакральные тайны бытия. В тоже время он является одним из самых сложных понятий в изобразительной деятельности. Цвет изучается теоретически и осваивается практически. Только в таком союзе возможно глубокое познание и раскрытие всех сложных аспектов связанных с этим понятием.

В этой связи возникает актуальность повышения качества и методов обучения живописи.

Передача реалистического изображения возможна только посредством взаимодействия тона и цвета. Важным средством выразительности этого взаимодействия является к.э.

Сложность понятия цвет связана с рядом факторов различного характера: возникновением самого цвета (природа цвета), работой визуального аппарата (функции глаза), особенностями восприятия (психический аспект). Понимая многогранность цвета, художники и ученые эпохи Возрождения наблюдали, анализировали и изучали сложность этого явления, посвящая ему учения - трактаты.

Со временем интерес к цвету лишь увеличивался: так опыты

Ньютона, связанные с разложением светового луча на хроматические цвета, послужили толчком к пересмотру концепции зрительного восприятия. Цвет условно разделили на предметно – физический и спектрально – оптический, созданный при помощи приборов, красок и природных эффектов. Ньютон преобразовал полученный цветовой спектр в цветовой круг, к которому обращаются все начинающие художники.

Цвет, которым мы оперируем на занятиях имеет следующие

характеристики:

цветовой тон, по которому определяется разница между

цветами (синий, красный, желтый и т.д.),

насыщенность – степень присутствия в цвете количества черного или белого цвета;

и светлота – это определение светлоты или темноты цвета по тональной черно-белой шкале.

На уроках живописи учащиеся могут определить цветовой тон, взять степень насыщенности объекта, но по иному обстоит дело с передачей светлоты, её учащиеся не умеют передавать порой даже к периоду завершения курса обучения. (Пример с ксерокопией) Тональная составляющая цвета – одна из наиболее сложных задач живописного образования. Именно посредством светлоты можно передать всю реалистичность изображения: время суток, пространственную удаленность предметов, объем изображения и т.д.

Наиболее актуальными задачами в профессиональной подготовке

начинающих художников становится развитие способности различать

хроматические цвета по светлоте, воспринимать предметные цвета с позиции светотени, оценивать, понимать и воспроизводить мир через **цветотональные отношения.**

Восприятие цвета связано с развитием художественного видения. Умение видеть, понимать, чувствовать изображаемые объекты - важные слагаемые познавательной деятельности учащихся в процессе работы над учебным натюрмортом. Умение понимать особенности натуры помогает в решении конкретных живописных задач: позволяет последовательно, целенаправленно вести учебный натюрморт. Понимание натуры связано также с эмоциональной сферой, поскольку в изобразительной деятельности эмоционально - чувственное и рационально - логическое начала взаимодействуют. Оценка эстетических качеств натуры, познание цвета, формы, общего цветотонального состояния сначала происходит на уровне чувств и эмоций. В методическом плане это означает, что первым условием правильного восприятия натуры является создание чувственной реакции (т.е. натюрморт должен понравиться), активизации первой сигнальной системы. Психологи определили, что в тех случаях, когда на процессы мышления оказывают повышенное влияние эмоциональные факторы, начинает преобладать эмоционально - интуитивный характер мышления. В той или иной степени эмоции проявляются в процессе изобразительной деятельности. В связи с этим для к.э. можно включать задания по созданию натюрмортных постановок, в которых учащиеся принимают активное участие. Из группы предметов дети учатся составлять натюрмортную композицию с учётом задач, выдвигаемых заданием. Участием детей в создании натюрмортных постановок является эмоциональным фактором , следовательно, влияет на процесс мышления. Чем содержательней и продуманнее будет учебная постановка, тем более она сможет активизировать познавательную деятельность ученика, т.к. будет пробуждать его мысль, стремление найти для воплощения сложной тематики яркую художественную форму, запоминающиеся образы, вести поиск этих форм и образов.

Восприятие – сложный

психический процесс, включающий в себя прошлый опыт в виде знаний, представлений. Без включения в восприятие прошлого опыта был бы невозможен процесс познания, так как без соотнесения человеком воспринимаемых предметов, явлений с ранее виденными явлениями и предметами, без использования конкретных знаний, полученных в прошлом опыте, нельзя определить, осмыслить сущность воспринимаемого .

Восприятие цвета тесно связано с мышлением. Образы, формирующиеся в процессе восприятия, осмысливаются и обобщаются посредством понятий, мыслительных операций, суждений и умозаключений. Многие художники в развитии «видения» придавали большое значение знаниям. Художник должен знать, чтобы научиться видеть. Здесь хочется отметить особую роль курса истории искусств. (Задел на след. год) Именно познавательный процесс помогает художнику в избирательности восприятия, что отличает его от остальных людей.

В процессе изобразительной деятельности имеет значение апперцепция,

которая обусловливается влиянием прошлого опыта, целей и интересов

художника на процесс восприятия. Эти знания являются профессиональной ориентацией у художника и носят устойчивый характер. Сами художники называют их умением «видеть» натуру. Также это называется «постановкой зрения» .

Умение «видеть» натуру предполагает видеть в ней главное,

существенное, которое заключается для рисующего в особенностях

конструктивного строения предмета, формы, его пространственного

положения, пропорциях, цвете, распределении светотени. Передача этих свойств, одна из первых задач изобразительного искусства.

"Классической лабораторией" для изучения живописи в художественной школе служит натюрмортный жанр. Имея глубокие исторические корни, натюрморт является широкой площадкой для изучения изобразительной грамоты. Одним из первых чётко определил это принципиальное положение И.Э. Грабарь, преподававший живопись в Мюнхене в знаменитой школе Антона Ашбе. Педагогическая практика привела его к пониманию того, что портрет требует от учащихся предельной концентрации на проблемах определения характера формы и её построения. Поэтому вопросы цвета лучше осваивать в натюрморте.

Рисованию с натуры отводится основная часть учебного времени в художественной школе. Обучение живописному мастерству построено на постепенно усложняющихся длительных заданиях, называемых «штудиями».

Как правило «штудии» выполняются продолжительное время и на большом формате. В таком этюде взять точные цветотональные отношения задача весьма сложная. Для большинства начинающих учащихся она практически непосильна. Эти трудности связаны с разобщенным восприятием большой плоскости листа и стадийностью выполнения живописного задания. Также многие начинающие учащиеся понимают цвет как локальный (кувшин – коричневый, драпировка – синяя, яблоко – красное), другие применяют

заученные цветовые сочетания, третьи пытаются вложить всю палитру красок в каждый объект. В итоге получается пестрота цветовых пятен неверной светлоты и насыщенности.

Чтобы этого не случалось необходимо прибегать к помощи краткосрочных этюдов, которые на маленьком формате помогают подметить в натуре сложные цветотональные отношения и уйти от сложившихся ошибочных штампов.

Краткосрочные этюды (далее может встретиться сокращение «к.э.» – это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно – пластические качества натуры. Краткосрочные этюды призваны решать живописные задачи, используя обобщённость формы и лаконичность цвета в изображении. В отличие от «штудий», они имеют меньший размер и выполняются за более короткое время.

Эти обстоятельства способствуют *цельно воспринимать и передавать объекты натуры, брать самые необходимые, основные цветовые и тоновые пятна. Многие детали и подробности могут быть лишь слегка намечены или вообще отсутствовать, что более способствует концентрации на главном.*

Приступая к выполнению длительного задания, следует выполнять

несколько краткосрочных этюдов. Они могут быть различного характера:

этюды кроки, этюды малютки, этюды нашлепки, этюды фрагменты. Время на выполнение таких этюдов для начинающих примерно 30-40 минут. С приобретением навыка оно сокращается до 15-20 минут . Рекомендуется

подготовительные краткосрочные этюды выполнять при различном освещении натуры, исполнять в разных цветовых гаммах, с различными композиционными и ритмическими акцентами, что способствовало бы творческому поиску в области цвета и выразительности.

При работе длительное время над этюдом глаз человека устает,

приспосабливается к тому или иному цветовому тону, теряет «первое, свежее

впечатление», выполнив предварительные этюды, учащиеся в дальнейшем

прибегают к их помощи постоянно, как к верным подсказкам, в которых удачно закреплено первое впечатление, точно подмечены и переданы цветовые тональные отношения.

Работа в цвете над длительным заданием **должна** начинаться с краткосрочных этюдов, только тогда при непосредственном прикосновении к листу бумаги учащийся будет воспринимать увиденный сюжет живописно – образно, видеть в нем понятные цветовые и тоновые отношения, закрепленные раннее.

Хочется отметить ещё одну особенность работы над краткосрочными этюдами. Кроме, я, надеюсь, доказанной очевидности пользы этих заданий в системе общего художественного образования, к.э. являются едва ли не единственными источниками положительных эмоций для слабых учащихся. Некоторым ребятам, не секрет, очень трудно вести длительную работу, она изначально обречена. А к.э. , несмотря на то, что это полноценный участник учебного академического процесса, у ребят создаёт иллюзию лёгкой игры и гарантированного успеха. Наверно поэтому ребята очень любят эти задания.

Особо следует отметить, что для полноценного художественно - творческого развития учащихся необходимо не только чуткое педагогическое руководство и высокая методическая подготовка преподавателя, но и сбалансированность применяемых им методов, их направленность на решение задач обучения. Эффективным способом обучения является метод личностного показа педагогом процесса выполнения работы, когда на примере собственной творческой деятельности педагог наглядно демонстрирует учащимся процесс выполнения работы, комментируя по ходу последовательность действий. Такой метод называется, кстати. мастер-классом. Кроме того, педагог должен ясно и чётко разъяснять учащимся поставленную перед ними задачу, поэтапно отвечая на возникающие по ходу вопросы.

Организация восприятия у каждого человека индивидуальна и имеет свои характерные особенности по восприятию одного и того же цвета. Но бесспорно краткосрочные этюды способствуют развитию цветотонального видения, являются незаменимым, ключевым заданием на пути его становления. Для многих художников умение видеть цветовыми отношениями становится не только нормой творчества, но и жизни. Умение мыслить и работать цветотональными отношениями – главная задача обучения живописи, необходимый профессиональный навык, который должен быть выработан с самого начала обучения. Краткосрочные этюды задают этому нужный настрой и подход к работе.

Список литературы:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст]/ Р. Арнхейм. – М.:

Прогресс, 1974. – 392 с.

2. Беда, Г.В. Живопись [Текст] / Г. В. Беда. – М.: Просвещение, 1986. – 208 с.

3. Кузин, В.С. Психология [Текст] / В. С. Кузин – М.: Высшая школа, 1982. –

226 с.

4. Яшухин, А.П. Живопись [Текст] / А. П. Яшухин. – М.: Просвещение, 1985.

288 с.