

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 23»

Методическая разработка

**Виды художественной деятельности обучающихся
Архитектурно-художественного отделения
Детской школы искусств**

Составитель: Кашина Е. С.

Новосибирск 2018

Введение

- **Натюрморт** – это выяснение отношений между вещами. Вещи вырваны из естественных условий и являются символами. Может быть самостоятельным жанром или дополнением: в портрете – "Девочка с персиками" В. Серова, интерьере - "Свежий кавалер" П. Федотова, пейзаже - "Апофеоз войны" В. Верещагина
- **Вещи** должны быть самодостаточны сами по себе: служить учебным пособием, создавать образ человека - "Больная" В. Поленов, эпохи - "Селедка" К. Петров-Водкин, отражать исторические события - "Натюрморт с буденовкой" Р. Осипов, вызывать определенные эмоции - "Сирень" П. Кончаловский.
- **Назначение натюрморта:**
 1. Служить своеобразной творческой лабораторией, где художник (преподаватель) ставит и решает различные профессиональные задачи, вырабатывает свой стиль, под черк, учится и совершенствует мастерство (свое или учеников).
 2. Через натюрморт выражается отношение к миру, формируется образ, эмоциональное состояние. Это не только художественная задача, но и целое мировоззрение. В лучших своих проявлениях он становится действенным средством идейного и эстетического воспитания людей, формирует их вкусы и понятия.

Натюрморт в учебной практике ДШИ № 23.

Работе над натюрмортом уделяется более половины времени всего учебного процесса – в предметах учебного плана "Рисунке", "Живописи", "Композиции", "Архитектурном проектировании и дизайне". Так же уделяется внимание и в предмете "ИЗО" для младшего возраста.

Очень полезно рисовать натюрморт не только с натуры, но и по памяти, и по воображению.

➤ *Рисунок*

Учебные постановки натюрморта нацелены на усвоение понятий:

1. Перспектива.
2. Линейно-конструктивное построение формы на плоскости.
3. Законы распределения светотени на форме в зависимости от ее конструкции.
4. Светосила.
5. Тональные отношения.
6. Пространственные задачи.
7. Овладение различными техниками и приемами.

М а т е р и а л ы.

В отличие от академического рисунка, где рисуют исключительно карандашом (грифелем), и учебного рисунка, где допускается работа мягкими материалами (уголь), курс "Рисунок" образовательной программы Художественного и Архитектурно-художественного отделений нацелен на многообразие техник и материалов, чем приближается к более широкому понятию - "Графика", и, видимо со временем будет составлен курс именно под этим названием. Итак, для работы используется:

1. **Б у м а г а** : ватман разного качества, цветная бумага (для пастели и ксерокса, черная), картон, оберточная бумага и т.д.. Разнообразие бумаги позволяет в дальнейшем точнее выбрать материалы для лучшего претворения замысла.
2. **К а р а н д а ш** (простой, графитный) – дисциплинирует ученика, приучает его лепить форму штрихом, ставит руку.

3. У г о л ь позволяет быстро устанавливать в рисунке основные тональные отношения. Обладает большим тональным масштабом. Хорош для использования эскизов.
4. С а н г и н а, соус, пастель – эти материалы расширяют палитру и позволяют более творчески подойти к учебной задаче.
5. Ц в е т н ы е карандаши – незаслуженно забытая техника. Работа цветными карандашами позволяет глубже освоить цветовые характеристики и отношения, тоньше проработать цвет предметов, тренируют руку. В сочетании с цветной бумагой дают неожиданный эффект.
6. Т у ш ь (в основном черная)- можно работать пером, кистью, палочкой, рапидографом. Главная задача – отработка штриха (линия, точка), выявление объема.
7. С м е ш а н н а я техника – используется для выразительности работы. Например, тонирование акварелью перед работой карандашом.
8. Ф л о м а с т е р ы – хорошая тренировка в изображении всевозможных линий. Незаменим для эскизов и предварительных зарисовок.

Основные типы натуральных постановок, их цели и задачи.

- Принцип - систематичность и последовательность:

1. Постановка из гипсовых геометрических тел
 - дает возможность изучить форму, так как любой предмет может быть заключен в геометрическую форму.
 - учащиеся не отвлекаются на цвет предметов при передаче освещенности.
 - легче понять основные принципы построения перспективы при упрощенности форм.
2. Натюрморт из предметов быта, близких по форме к геометрическим телам с нейтральной окраской:
 - закрепление знаний п.1.
 - дальнейшее изучение формы.
3. Постановки из предметов быта различной формы, цвета и материальности:

- изучение окружающего мира предметов
- освоение приемов передачи разнофактурности
 - тональная проработка,
 - освоение тонального масштаба для соподчинения светлотных качеств локальной окраски предметов с общим тоновым строем натюрморта.

4. Натюрморт в интерьере:

- проблемы передачи глубокого пространства.
- организация световоздушной среды.

5. Натюрморт по воображению:

- развивает память и воображение,
- способствует развитию пространственного мышления.

6. Натюрморт по памяти (очень полезно после начала работы над натюрмортом на некоторое время закрыть его от рисующих, и, время от времени, открывать его):

- способствует развитию наблюдательности,
- заставляет учащихся более пристально рассматривать форму предметов и их взаимосвязи.

7. Обратный натюрморт способствует развитию пространственного мышления:

- с другой стороны,
- снизу,
- сверху.

8. наброски – развивает умение схватывать основные характерные черты.

Последовательность работы:

Процесс рисования – это сложный мыслительный процесс. Необходимо этот процесс расчленять от общего к частному и от частного к общему.

- Этапы работы:

1. композиционное размещение изображения на плоскости, границы натюрморта, контур предметов,
2. конструктивное решение формы предметов с учетом их пространственного положения,
3. светотеневое решение большой формы и установление основных тональных отношений,
4. детальная проработка формы тоном,
5. обобщающий этап работы над завершением рисунка.

➤ Живопись

Живопись, дополняя рисунок цветом, обогащает форму, дает ученику возможность передавать все красочное богатство мира. Реалистическое изображение не является зеркальным отражением действительности. Цель его:

- создать художественный образ, верно передающий смысл и содержание того или иного явления природы и жизни.
- В учебном плане это положение сводится к тому, что живописец передает не абсолютную силу напряжения цвета и тона натуры, а лишь их относительные, соразмерные натуре, отношения.
- При этом в поле зрения должно находиться не все бесконечное разнообразие подробностей и деталей, а лишь то, что является наиболее типичным и характерным для данного явления.

Задачи учебного натюрморта – изучение:

1. Ахроматических (белый и черный) и хроматических цветов (цветовой круг).
2. Основных цветов (природные первой степени), цветового тона (синий, зеленый), светлотности (желтый светлее синего), насыщенности (добавление черного и белого).
3. Теплых и холодных цветов
4. Влияния освещения на восприятие цвета
5. Светового и цветового контраста, краевого контраста.
6. Приемов изображения формы цветом (локальный цвет, тень, полутон, рефлекс).
7. Изучение цвета и формы предметов быта и природы, окружающих нас.
8. Освоение приемов живописи разными красками.

Материалы:

1. Акварель.

- Приемы: а ля прима, лессировка, смешанная техника (+карандаш, +белила), отмывка, по сырому.

2. Гуашь. Придает некоторую декоративность при хорошей проработке цветовых отношений.

3. Масляные краски – как факультатив, по желанию, для ознакомления. Не предполагается детальное изучение всех тонкостей масляной живописи.

Основные типы натуральных постановок, их цели и задачи.

- Принцип - систематичность и последовательность:

1. Постановка из гипсовых геометрических тел (гризайль)

- дает возможность изучить форму, так как любой предмет может быть заключен в геометрическую форму.
- учащиеся не отвлекаются на цвет предметов при передаче освещенности.
- как переход от рисунка к живописи

2. Натюрморт из предметов быта, простых по форме (гризайль):

- закрепление знаний п.1.
- дальнейшее изучение формы.

3. Натюрморт из предметов быта, простых по форме (в цвете):

4. Натюрморт из предметов близких по цвету - тон, нюанс.

5. Натюрморт из предметов контрастных по цвету чтобы верно и живо взять какой-либо цвет надо написать его окружение

6. Натюрморт из темных предметов - цветовая гамма

7. Натюрморт из белых предметов - рефлекс.

8. Натюрморт в интерьере игнорирование деталей, обобщение и погружение в интерьер.

9. Этюды - направлены на решение какой либо одной задачи, изучение колорита.

10. Этюды драпировок – развивает умение обобщать (декоративные ткани) и лепить форму цветом.

11. Наброски – это первое общее впечатление, развивает умение отбрасывать лишнее.

Правила:

1. Динамика.
2. Статика.
3. Золотое сечение

Приемы - передача:

1. Ритма,
1. Симметрии и асимметрии.
2. Равновесие частей.
3. Выделение центра.

Средства:

1. Формат.
2. Пространство.
3. Композиционный центр.
4. Равновесие.
5. Ритм.
6. Контраст.
7. Светотень.
8. Цвет.
9. Декоративность.
10. Динамика и статика.
11. Симметрия и асимметрия.
12. Открытость и замкнутость.
13. Целостность

Этапы работы

1. Эскиз.
2. Сбор данных, зарисовки.
3. Выбор формата.
4. Выбор техники.
5. Работа над оригиналом.

Материалы, техника.

Данным курсом предусмотрен самый широкий выбор техники и материала. Причем практикуется принцип увеличивающейся свободы – чем старше класс, тем больше самостоятельности в выборе.

- 12. Постановки из предметов быта различной формы, цвета и материальности:
 - изучение окружающего мира предметов
 - освоение приемов передачи разнофактурности
 - тональная проработка,
 - освоение тонального масштаба для соподчинения светлотных качеств локальной окраски предметов с общим колоритом натюрморта.
- 13. Натюрморт, составляемый учащимися.

Этапы работы

- Компоновка натюрморта - наброски.
- Подготовительный рисунок
- Работа цветом

➤ *Композиция*

Термин композиция означает сочинение, соединение частей в целое. Художник, основываясь на жизненных впечатлениях, создает картину, соединяя в ней разрозненные элементы в единую изобразительную форму, подчиняя ее своему замыслу. Развитие образного мышления в учебном процессе занимает столь же важное значение, как и обучение, методам изображения реалистической формы. Образное видение всегда отличало хорошего художника от ремесленника.

Базовые принципы композиции:

1. Сюжет – это группировка предметов, объединенных единым смысловым содержанием

В сюжете (мотиве):

- выражается тематическая завязка,
- устанавливаются смысловые и пластические связи: масштабные, тоновые, цветовые.

2. Типы композиции:

- закрытая - стремление к центру, утешение к центру,
- открытая – стремление к полям, светлый фон.

3. Схемы – предметы располагаются не хаотично, а образуют геометрические фигуры.

Темы натюрмортов – отражают средства композиции с усложнением в старших классах. Например: натюрморт "Тональный", "Динамика", "Симметрия", "Тематический", "Контрастный" и т.д..

➤ *Архитектурная композиция и графика.*

В отличие от рассмотренных выше предметов в данный курс включены лишь несколько тем с натюрмортом.

Натюрморт - аксонометрия. Композиция из предметов

1. Цель. Основы композиции. Понятия "план" и "проекция". Развитие пространственного воображения. Построение изображения в пространстве на плоскости. (Перевод геометрала в объем)

2. Задача. Перенести, используя приемы обмеров и составления кроков, композицию из предметов (натюрморт) на плоскость □ план и проекции. Перевести план в проекцию. С помощью графики декорировать предметы в стиле.

Используя в данном задании методы черчения и переноса, связанных в композицию предметов с натуры на плоскость, учащиеся учатся воспринимать натюрморт не только фронтально, но и со всех сторон. В данном задании прослеживается межпредметная связь.

Заключение

Несмотря на то, что первые творческие упражнения в области натюрморта преследуют главным образом учебные цели - научиться применять на практике знания законов реалистической композиции, в них одновременно должна решаться и более сложная задача □ выражение через сюжет, композицию собственного отношения к изображаемому. Эта сторона дела неразрывно связана со способностью активно, творчески воспринимать окружающую жизнь, и развитие этой способности не должно стоять в стороне от общих задач обучения искусству композиции.

Литература.

1. Алексеев С. О колорите. М., 1974
2. Беда Г. Живопись. М., 1971.
3. Пружан И., Пушкарев В. Натюрморт в русской и советской живописи. Л., Аврора ,1971.
4. Ростовцев Н. Академический рисунок. М., Просвещение, 1973.
5. Ягодовская А. О натюрморте. М., Советский художник, 1977.
6. Ростовцев Н Учебный рисунок. М., Просвещение ,1976.

Оглавление

Введение	2
Натюрморт в учебной практике ДШИ № 23.....	3
➤ Рисунок.....	3
➤ Живопись.....	6
➤ Композиция	8
➤ Архитектурная композиция и графика.	10
Заключение.....	10
Литература.	11
Оглавление	12