

Методическая последовательность работы над натюрмортом в 1м классе ДХШ.

Натюрморт из 2х простых предметов дети начинают писать в 1м классе во 2й четверти. В начале - это гризайль, затем - натюрморт цветом. К этому времени дети уже познакомились с материалом-акварелью, выполняли упражнения на смешение красок, делали этюды различных плоских предметов и отдельных объемных предметов (овощи, фрукты). Учащиеся познакомились с техникой письма «а-ля прима» и многослойной техникой. Но бумага низкого качества не позволяет перекрывать несколько слоев, всего 2-3 слоя, т.к. при большем количестве красочных слоев в живописном этюде теряется свежесть, сочность цвета. Этюд получается «затертым». Поэтому лучше в наших условиях приучать детей писать, находя на палитре сразу нужный основной цвет, правильно взятый по тону.

Делаем рисунок натюрморта по этапам. Затем начинаем писать красками. Мне самой ближе всего Питерская школа в живописи, поэтому начинаем с самых светлых мест, а также, с самых ярких пятен переднего плана. Первые натюрморты у нас всего из 2х предметов, потом вводим 3й предмет в 4 четверти. Дети пока не могут еще видеть целно несколько предметов сразу, а вначале они вообще не понимают, как это можно видеть все вместе, весь натюрморт. Они пишут все отдельно: сначала весь предмет от начала и до конца, а потом пытаются дописать к предмету фон. Вот такую последовательность надо отвергнуть, показать и объяснить, что так писать нельзя.

Итак, свет в натюрморте – верхний боковой, формат А3. После микронатюрморта из фруктов и овощей пишем натюрморт с цилиндрической банкой и яблоком. Банка не блестящая. Фон нейтральный, близок к серому, без складок. После предварительного наброска на листе прорисовываем отдельные предметы, отмечаем блики, на яблоке наметим границу света и полутени, нарисуем падающие тени. Смачиваем краски, чтобы точнее видеть цвета. Начинаем писать первый этап с переднего плана. Банка у нас достаточно яркая. Пишем свет на яблоке и обязательно рядом фон. Это либо банка. Либо драпировка, которые обязательно будут темнее, чем свет на яблоке. Обязательно сравниваем предметный цвет. Светлоту и насыщенность цвета предмета и фона. Учить этому надо на каждом уроке, чтобы видеть и сравнивать касания «предмет-фон», ведь эти касания всегда разные. Тогда мы избавимся от «вырезанности» предметов при написании натюрморта. В начале работы делаем анализ самой постановки: свет верхний теплый, значит, тени будут холодными. В полутени – самый понятный цвет, близкий к локальному цвету предмета, чуть темнее света. Область собственной тени яблока и банки еще плотнее, чем полутень и холоднее. В тени на банке хорошо виден рефлекс от яблока и нижней драпировки. Там смешивается цвет предмета в тени и отраженный цвет, но он не должен быть светлее, чем полутень. Дети же часто пытаются его сделать светлым.

Далее анализируем и сравниваем по качеству все родственные цвета. Самая сложная в живописи натюрморта падающая тень. Она у многих детей не получается довольно долго. Под самим предметом тень самая темная, у переднего края она четкая, далее контраст ослабевает, тень светлеет. А цвет зависит от ткани, на которой стоят и лежат предметы, от цвета самого предмета, который отбрасывает тень.

Начинаем писать с самых светлых предметов и ярких, находящихся на переднем плане, потом – полутень. Мазки кладут по форме предмета, как бы ошупывая его кистью. Надо стараться определить всю натуру целиком, цвет и тон, но это сложно. Стараемся не смешивать больше 3х красок, а лучше искать цвет из смеси 2х красок. Если не получается, лучше поискать другие смеси красок на палитре, другие пропорции красок в смеси. Необходимо приучать детей самих искать все возможные варианты смесей, а не просто диктовать им, какие краски взять для того или иного цвета.

Можно просто предложить на выбор несколько вариантов смесей, пусть пробуют сами различные варианты, тогда они лучше запомнят, какой цвет получается при смешивании красок.

Если в натюрморте есть предметы второго плана, они пишутся несколько более широкой кистью, более крупными мазками.

При работе над объемом банки и яблока обращаем внимание на края предметов, их ближайшую к нам часть, чтобы края предметов закруглялись, «уходили», надо снижать яркость краев, тоновой контраст. Края предметов часто принимают рефлексy рядом лежащих предметов.

Контраст блика и полутени сразу даст ощущение форм, выступающей вперед. Детям надо говорить, что теплый, звонкий цвет всегда кажется ближе к нам, чем холодный, спокойный по цвету. Значит, чтобы показать плановость в натюрморте, пространство надо по мере удаления предметов в глубину снижать яркость цвета и тоновой контраст относительно переднего плана. Конечно, у нас в натюрморте маленькое пространство, мы его можем и не замечать, но тут срабатывают особенности восприятия нашего глаза. Горизонтальная плоскость так воспринимается нашим глазом: та часть, которая ближе к нам - она ярче, светлее, чем та, которая находится дальше. Дальняя часть всегда воспринимается темнее, сдержаннее по цвету, мягче по тону.

Вертикальная плоскость чаще всего воспринимается нами темнее и холоднее, чем горизонтальная. Ее лучше писать большой кистью, широкими мазками, «по-сырому», заливками.

Второй натюрморт подобен первому. Это натюрморт с кофейником и яблоком. Кофейник сложнее по форме, чем банка. Освещение верхнее, боковое, формат А3. Этот натюрморт мы пробовали написать, начиная с фона. Но тут сразу появились трудности. Если я сама смогла держать в уме весь натюрморт, помня, что предметы темнее и насыщеннее по цвету, чем фон, то дети еще не могут держать это в голове, нет опыта работы. Поэтому мы переписали натюрморт, начиная с центрального пятна, постепенно переходя к краям. Но и тот натюрморт, который начинали с фона, получился довольно легким, акварельным. Этим способом можно пользоваться, когда будет наработан опыт.

А пока мы пишем от центра, с самых светлых и ярких предметов, постоянно сравнивая рядом лежащие предметы с фоном. Ведь приходится решать сразу несколько задач одновременно (освещение, объем, пространство). И не сравнивая друг с другом предметы и фон, не получится грамотной живописи. Эти задания у нас были на 4-5 часов. Были и ошибки: чаще всего дети ошибались в тоне. Собственную и падающую тени дописывали вторым слоем, а то и третьим. От этого на этюде появлялись грязь и затертость. Обязательно надо приучать детей отходить от работы, смотреть издали, чтобы видеть самим свои ошибки. Мазки обязательно класть по форме, не давать несколько раз накладывать слой за слоем на одном месте, пока бумага не высохла. Дети в 1м классе часто стараются писать весь предмет от начала и до конца, забывая про фон, увлекаясь предметом. А потом к предмету подписывают фон, получается просто раскраска. Фон написать трудно, чтобы он органично вошел в натюрморт. Для 1 класса нельзя брать предметы блестящие, лучше брать с матовой, гладкой поверхностью. Не ставьте натюрморт на высокую подставку, чтобы предметы не выстраивались в один ряд.

При написании натюрморта нужно учить детей выбирать «масштаб» мазка, менять размер кистей, а то дети могут написать весь натюрморт одной маленькой кисточкой. Важно остановить детей, если они начинают затира́ть работу, «замучивают» ее. Пусть будет чуть «не дожато», чем «пережато». Для фона можно замесить сразу нужное количество колера. Чтобы его хватило на весь фон, а потом в колер добавлять по мере необходимости теплые или холодные оттенки. Писать фон лучше заливками, обязательно во взаимосвязи с предметами, не отдельно. Надо учиться чувствовать, каким фон представляется в целом по отношению ко всему натюрморту. Пробовать писать натюрморты на

теплом и холодном фонах. Много ошибок у детей в тоне, поэтому можно давать задания в гризайли, только на тоновые отношения, а потом этот же натюрморт – в цветовом решении. Нужно стараться беречь свет на бумаге, свет переднего плана, избегать черноты. Даже в самом черном месте бумага должна просвечивать.

После этих натюрмортов пишем натюрморты в теплой и холодной гамме. В теплой гамме легче писать, чем в холодной, легче достичь цветовой гармонии. Холодная гамма сложнее. Особенно трудно писать синие цвета, поэтому лучше ставить сложные голубоватые, сероватые, зеленоватые цвета. Полезно написать два натюрморта на холодную гамму, т.к. он гораздо труднее в исполнении.

В 4й четверти можно поставить натюрморт на контрастные цветовые отношения. Натюрморт должен быть красивый, красочный, но не «раскрашенный». Фон должен быть спокойнее, чем предметы. Хотя отношения контрастны, но их смягчают рефлексы и объединяет свет. Он объединяет одни краски и успокаивает другие. Нельзя писать предметы изолированно друг от друга, иначе получится пересчет предметов, что всегда вызывает отрицательные эмоции. Это самое сложное задание первого года. Нужно «сроднить» предметы постановки, смотреть на цвет и яркость предметов не самих по себе. А по отношению ко всему натюрморту в целом. Ну и конечно, нужно больше писать. Выполнять домашние задания, чтобы пришел опыт работы, чтобы достичь определенного успеха.