

**Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа»
города Троицка**

Методическая разработка

Преподаватель – Едемская Мирослава Семеновна

Предмет: живопись, 4 -5 класс.

Возраст обучающихся – 15 -16 лет.

**Тема: «Принципы работы над декоративным натюрмортом с сухоцветами
в технике гуаши»**

Материал: Бумага ф. А2, гуашь

Пояснительная записка

Курс « Декоративная живопись» предлагается для учеников 5-х классов и базируется на основе овладения учащимися академическим рисунком и приемами живописи в предыдущих классах в рамках программы художественной школы.

Цель преподавания курса « Декоративная живопись»- обучение методам плоскостно-декоративной живописи. Основная задача - развить плоскостно- орнаментальное видение натуры и образно- ассоциативное мышление.

Термин «декоративность» широко используется в изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне, при исследовании современных проблем синтеза искусства, при изучении вопросов эстетической организации окружающей среды. Внутренняя органичная декоративность отличается от внешней декоративности, то есть - «декора» как украшения, не имеющего самостоятельной эстетической значимости. Декоративность не является только специфической особенностью декоративно – прикладного искусства, неразрывно связанной с «выразительностью». Это особый способ художественно-образного мышления, выражения внутренней согласованности произведения, соразмерности и упорядоченности всех его деталей и форм и применяется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в пространственно-временных искусствах, в том числе и живописи.

Трактовка декоративности как специфической особенности декоративно прикладного искусства и приема художественно-образного мышления во всех пространственно-временных искусствах является основополагающей при преподавании.

Если проследить в эволюционно-историческом плане развитие изобразительного языка и выразительных средств живописи, декоративность всегда составляла существенный элемент всех великих живописных произведений. Это мы видим и в работах русских иконописцев 14-15 вв. Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека, псковской и новгородской школ. Различные свойства и грани, присущие декоративности находим и в работах великих мастеров Возрождения, открытия которых в области перспективы, анатомии человека, освещения и т. д. совершили глубокий переворот в области специфических средств живописного языка..

В 19 в. значительных успехов в поисках выразительных возможностей живописного языка достигла французская живопись. Французский импрессионизм, зародившийся во второй половине 19 в., совершил новый переворот в живописи. Заострив внимание на колористической трактовке натуры, проводя эксперименты по разложению сложных и тонких оттенков цвета на отдельные мази чистого цвета, импрессионисты достигли большой тонкости в передаче эффектов изменчивого состояния природы. Яркими представителями импрессионизма во Франции явились художники Э.Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, К. Писсаро и др. художники. Совершенно новый этап в становлении французской станковой живописи 19-начала 20 в. связан с творчеством А. Матисса. М. В. Алпатов говорит: «Несомненно, что традиционное пространство с единой точкой схода не удовлетворяло Матисса...» Историческое развитие колорита в живописи обычно заключалось в обогащении палитры художниками промежуточными, смешанными тонами...Наперекор этой общей закономерности Матисс ограничивает количество красок – некоторые его картины написаны всего тремя или четырьмя красками - за счет этого ограничения палитры каждый отдельный цвет достигает такой силы воздействия, какой не знала вся европейская живопись после Возрождения... Матисс как художник открыл такие качества цвета, которые до него не подразумевало множество поколений европейских художников и которые были знакомы лишь на Востоке или в средние века. Уравновешенность и архитектурность красок доставляют в картинах Матисса огромное удовлетворение глазу».

Русская школа реалистической живописи 19-20 вв. развивалась в традициях ренессансного реализма, однако в русском искусстве этого периода были созданы живописные произведения,

отличающиеся значительно более условной трактовкой натуры, большей декоративностью, чего требовал зачастую сложный ассоциативно-образный характер произведений живописи. Это мы видим в работах М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, Н.К. Рериха. Необходимо отметить, что такие мастера русского искусства как Б. В. Иогансон, К. Ф. Юон, А. А. Дейнека, А. В. Ку普林 и др. а также искусствоведы отмечают, что декоративность присуща всем лучшим произведениям станковой живописи всех периодов развития изобразительного искусства. Например, Г. М. Шегаль в книге «Колорит в живописи» пишет: «Часто в нашей печати картины, грешащие плакатной примитивностью цветовых отношений и даже прямой дисгармонией их, отсутствием пространства, обзывают декоративными», а их авторов обвиняют в «декоративизме». Это печальная и вредная путаница понятий, ибо никакого отношения к декоративности в настоящем смысле слова, упомянутые плохие картины не имеют. И наоборот, верным признаком высокой живописи, настоящего колоризма была всегда – не в бранном, а в похвальном понимании декоративность».

Декоративность как высокое художественное качество произведения есть и в картинах Веронезе, и в «Боярыне Морозовой» В. И. Сурикова, и в «Иване Грозном» И. С. Репина, и «Богатырях» В. М. Васнецова, в натюрмортах П. П. Кончаловского и во многих других прекрасных станковых полотнах.

Чувство декоративного в практической работе определяется искусным распределением по поверхности картины больших и малых пятен, их увязкой в цвете и светотени, умелым использованием орнаментальных мотивов, ритмизирующих и украшающих картину.

«Чувство декоративного тождественно чувству порядкового начала, которое может быть вносимо в композицию в качестве организующих ее средств» - К.Ф.Юон.

«Чувство декоративного» и «умелое использование орнаментальных мотивов» необходимы также художникам, создающим произведения декоративно-прикладного искусства, в частности, работающим в области художественного оформления изделий текстильной и легкой промышленности, имеющим свои собственные образно-ассоциативные средства выражения, существенно отличающиеся от применяемых в других областях изобразительного искусства.

При создании произведений прикладного искусства, в том числе и при художественном оформлении дизайнерских проектов, дизайнер черпает вдохновение в той же реальной объективной действительности, что и художник-станковист, но отбирает те свойства и качества натуры, которые в наибольшей степени соответствуют специфическому ассоциативно-образному языку жанра.

Декоративная живопись относится к разряду общеобразовательных дисциплин и является одним из разделов теории практики изобразительного искусства, изучаемым в высшей школе наряду с рисунком, живописью, цветной графикой, и т. д.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС «ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ»

Практические задания курса направлены на решение следующих задач:

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

Дает понимание, что Декоративная живопись это особая форма познания и осмысления действительности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:

Знакомство учащихся с основными приемами декоративной живописи.

ОБУЧАЮЩИЕ:

1. Обучение учащихся поиску ОРНАМЕНТАЛЬНО- РИТМИЧЕСКОГО СТРОЯ или ОРНАМЕНТАЛЬНО - РИТМИЧЕСКОЙ структуры живописного произведения.

«Композиция» лат. compositio означает сложение, соединение частей.

«Ритм» - греческое слово *rhythmus*, которое означает соразмерность, стройность, закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощущаемых элементов (звуковых, речевых, изобразительных). Ритм является одним из важнейших выразительных и формообразующих средств музыки, поэзии, изобразительного искусства и архитектуры.

В искусстве находит отражения ритмическая закономерность 2-х типов: регулярная, канонизированная и неканонизированная. Регулярные ритмы основаны на четко выявленной единице соизмеримости художественных периодичностей (метр), что характерно для орнаментального искусства, музыки, танца, архитектуры и поэзии.

В нерегулярных ритмах периодичность осуществляется вне строгого метра и носит приблизительный и непостоянный характер: то появляется, то исчезает (художественная проза, изобразительное искусство).

Существует немало переходных форм между этими 2-мя типами. Чтобы понять содержательную функцию ритма, надо учитывать, что он проявляется на всех уровнях художественного произведения: как в системе мазков, так и в отношениях предметных форм живописного полотна.

Ритм является организующим началом в композиции любого живописного произведения, о чем говорил К.Ф. Юон: «Всякая хорошая картина должна быть не только понятна по смыслу и технически совершенна, она должна быть красивой и красочными созвучиями, ритмической тканью линий и поверхностей, взаимодействием цветовых пятен, всем своим живописно-графическим строем. Чувство декоративного в практической работе определяется искусным распределением по поверхности картины больших и малых пятен, их увязкой в цвета и светотени...».

Орнаментальная композиция живописного произведения означает составление, построение пластически завершенной структуры изображения.

В практической работе учащихся поиск орнаментально-ритмической основы или строя живописного произведения заключается в членении плоскости на большие и малые части, их пластическо - орнаментальной увязке на основе нерегулярного ритма в соответствии с форматом живописного произведения. Членение плоскости работы на различные по размеру, по пластическим очертаниям части определяется характером натуральных постановок - силуэтом предметов, характером орнаментов тканей, входящих в натюрморт, композицией самой постановки.

Проблема «отбора элементов для картины», т.е. отбора средств выражения, тесно связана с обучением учащихся методу творческой интерпретации натуры.

2. ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАТУРЫ

Метод творческой интерпретации натуры заключается в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств натуральных постановок (например, объемности, материальности и т. д.) и выявлении других существенных для художника-дизайнера качеств (орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами «ограниченной палитры», силуэт форм различных элементов натуральных постановок и другие качества).

3. ЦВЕТ В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Перед учащимися ставится задача развивать колористическое видение натуры и умение ее изображения в определенном колористическом ключе, т.е. в гармоничных цветовых сочетаниях, извлеченных из натуры. В своей творческой практике дизайнеры и специалисты по

художественному оформлению изделий текстильной и легкой промышленности, вынуждены выражать свой замысел, используя ограниченное количество цветов, что обусловлено особенностями технологического процесса. Курс декоративной живописи, наряду с другими задачами, призван обучать учащихся выражать свои творческие замыслы средствами «ограниченной палитры». Причем декоративность колористического строя живописного произведения заключается не в обязательной яркости и в повышенной контрастности цветовых и тональных отношений, хотя такое решение не исключается, а в передаче сложных гармонических колористических сочетаний всех элементов живописного произведения, объединение многочисленных красок природы в сгармонизованную цвето-тональную систему, выраженную средствами «ограниченной палитры». В истории живописи известно много случаев, когда художники сознательно ограничивали свою палитру несколькими красками для решения определенных живописных задач. В. Серов рекомендовал своим ученикам для достижения колористического единства писать натурные постановки только 3-мя красками - белилами, охрой светлой и жженой костью. Одним из приемов метода творческой интерпретации природы в декоративной живописи является значительное нивелирование тональных градаций натуральных постановок. Это не означает отказа от тона в живописи - тон в декоративной живописи является одним из средств выражения творческого замысла, однако бесчисленные градации по тону природы необходимо привести в определенную систему.

4. СИЛУЭТ В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Поиск выразительных силуэтов форм является одной из специфических задач в живописи, в том числе и декоративной.

«...Законы силуэта те же, что и законы живописи. Главный из них - единство противоположностей. Однородность стоящих рядом силуэтов также противопоказана искусству, как и однородность стоящих рядом тонов, долженствующих различаться друг от друга».

Работа над силуэтом в декоративной живописи подразумевает как нахождение выразительных силуэтов форм деталей натуральных постановок, так и нахождение выразительных по пластическим очертаниям компонентов орнаментально - ритмического строя живописного произведения, т. е. членение плоскости на выразительные по силуэту составные части. Творческий выбор, выявления главной орнаментально- ритмической структуры живописного произведения зависит от творческого замысла учащегося.

Работа над различными заданиями курса «Декоративная живопись» способствует развитию активного творческого отношению учащихся к природе и поиску новых творческих решений.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА С СУХОЦВЕТАМИ.

В 20-м веке необычайно раздвиннулись границы натюрморта как изобразительного жанра. Натюрморт становится ареной творческого эксперимента. Такие художники как А. Коровин, З. Серебрякова, В. Серов, А. Головин, И. Грабарь, Р. Фальк, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, А. Куприн, И. Машков создавали натюрморты для специального анализа цвета, формы, ритма.

Данное задание предлагается в рамках курса «Декоративная живопись» для учащихся 5-го класса и выполняется гуашью. С 1-го по 4-й классы учащиеся проходят курс акварельной живописи по программе, ориентированной на традиции русской реалистической школы живописи. В продолжение курса обучения учащиеся постепенно осваивают основы живописной грамоты: изучают цветовую палитру, цветоведение, развивают живописное видение, осваивают тональную живописную систему, методы живописного решения формы, материальности, свето-воздушной среды, единства освещения и пространства. Учащиеся знакомятся с определенным набором технических приемов в работе акварелью. Все эти приобретенные знания и навыки

необходимы для декоративной живописи. Только опираясь на крепкую базу, на знания и умения, приобретенные на предыдущих курсах возможно дальнейшее творческое развитие ученика.

Работа над декоративными натюрмортами развивает у учащихся чувство ритма, цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности. Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника.

Работа над натюрмортом ведется последовательно. На первом этапе ищутся композиционные решения – создаются серии форэскизов. Форэскизы представляют главную мысль, идею будущего решения наиболее выразительными средствами. Необходимо сделать несколько композиционных вариантов (на разных форматах и различных планах, в различных тональностях и цветотношениях). Затем выполняется рисунок постановки с наиболее интересным композиционным решением и, наконец, выполняют этюд натюрморта в сокращенной палитре гуашью, т.е. с помощью нескольких основных цветов, имеющихся в натуре или полученных в результате переработки в форэскизах.

Данный декоративный этюд предлагается написать с использованием цветных грунтов, окрашенных в цвет общего колорита постановки, или контрастных цветных подкладок для отдельных предметов и частей композиции. Живопись колерами по грунтам обогащает цвет, придает фактурность поверхности.

Сила живописи – в звучности красок, поэтому большое значение имеет смешение красок и их консистенция. Использование большого количества воды приводит к тусклости, бесцветности, вялости этюда. Смешивать следует не более 2-3 красок, при смешении 4-5 красок тон теряет свою свежесть.

Работая над постановкой необходимо соблюдать некоторые правила композиционных поисков.

1. Все должно находиться во взаимосвязи.
2. Необходимо найти композиционный центр, привлекающий к себе наибольшее внимание.
3. Не должно быть случайностей в размещении предметов и композиции букета.
4. Размер работы должен соответствовать ее содержанию.
5. Необходимо соблюдать ритмический строй и масштабность предметов, которым подчиняется трактуемая форма.

Композицию надо строить таким образом, чтобы ничего нельзя было изъять из нее или передвинуть. В композиционных поисках букета необходимо сочетать массы, в силуэт которых войдут многочисленные детали (цветы). Разрабатывать их можно лишь после того, как будет найдено сочетание основных масс. Каждую деталь букета следует располагать так, чтобы она легко и ясно воспринималась зрителем, даже если они частично закрыты другими предметами. При изображении букета в декоративном натюрморте должна присутствовать определенная стилизация – обобщение изображения путем упрощения формы предмета, рисунка, цвета, применение других художественных приемов. Стилизация в декоративной живописи – это плоскостность изображения, выражение через линию и пятно наиболее характерного, типичного.

В завершающей стадии построение пластически завершенной структуры изображения заключается в членении плоскости живописной работы на большие и малые части, их пластически-орнаментальной увязке. Членение плоскости работы на различные части определяется характером натуральных постановок, силуэтом предметов, характером орнамента тканей, складок.

Все этапы работы над декоративной живописью необходимо связывать и подчинять задачам эмоционально-образного решения постановки. Завершенная работа по этому заданию должна отвечать следующим требованиям:

- выразительный линейно-конструктивный подготовительный рисунок.
- образ натюрморта должен быть художественно выразительным.
- между предметами и фоном должна прослеживаться пластическая связь.

должно быть найдено орнаментально- тональное равновесие светлых средних и темных цветов на листе.
определено колористическое решение листа.

о

Зрительный ряд: Демонстрация слайдов, репродукций произведений живописи старых мастеров – древнерусских художников Андрея Рублева, Дионисия, русских мастеров В. И.Серова, М.А.Врубеля, К.С.Петрова- Водкина, П.П.Кончаловского, А.А.Дейнеки, А.В. Лентулова. Изучение творчества зарубежных художников разных эпох с пояснительными комментариями (с заострением внимания учащихся на способах решения поставленных задач). Просмотр работ, выполненных педагогами и учащимися ДХШ.

Материалы и оборудование: Видеопроектор, компьютер, экран, иллюстративный материал. Ученический мольберт, бумага для акварели (А2), гуашь, кисти щетина плоская № 16, № 18, колонок круглый № 5
палитра, баночка для воды, тряпочка, кнопки.

План трех 40 минутных уроков

Теория.

1. Тема урока, цели урока, стоящие задачи и способы их решения, оборудование, материалы, инструменты – 10 мин.
2. Способы решения поставленных задач. Демонстрация основных приемов работы при выполнении данного задания 15 мин..

Практическая работа.

В практической работе используются несколько предварительно сделанных заданий:

- цветной грунт
- линейно-конструктивный рисунок
- форэскиз

Работа ведется гуашью.

Перерыв – 10 мин.

2) Уточнения и поправки. Завершение работы над этюдом – 30 мин.

Итоги урока.

4. Подведение итогов урока – 10 мин.

5. Уборка учебного кабинета. Работа дежурных учебной группы – 5 мин.

Ход урока:

1. Формулировка темы урока. Объяснение при просмотре визуального ряда целей урока, рассмотрение возможных способов решения стоящих учебных задач при выполнении практической работы.

2. Последовательность исполнения работы. Демонстрация основных приемов стилизации. Возможность использования предварительно заготовленного листа с цветным грунтом, опираться на линейно-конструктивный рисунок и форэскиз, тоже сделанные предварительно. Работа с палитрой. Выявление декоративных качеств натурной постановки. Обобщение без утраты наиболее существенных деталей модели. Освещение прямое.

3. Практическая работа. Выполнение этюда с натуры декоративного натюрморта с сухим букетом и фруктами гуашью. Наметить легко кистью на листе силуэт постановки. Осторожные поправки и уточнения. Пропорциональные особенности букета. Обращение внимания учащихся на бережное отношение к поверхности листа.(случайные загрязнения, , потертости, и т.п.). Индивидуальная работа с каждым учеником. Поиск орнаментально- ритмической основы натурной постановки Раскрытие живописных возможностей и изобразительных средств используемых красок. Наблюдение за ходом работы над этюдом. По мере необходимости корректировка.

4. Завершение практической работы.. Просмотр работ совместно с учащимися. Подведение итогов урока. Выделение лучших работ. Рассмотрение сильных и слабых сторон в работах среднего уровня. Критические замечания в адрес менее удачных этюдов. О самостоятельной работе дома.

5. Завершение урока. Уборка учебного кабинета. Работа дежурных учебной группы.

Методическая последовательность выполнения этюда.