

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования –
ДЯТЬКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА**

Дятьковского района Брянской области

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования –
Дятьковская детская художественная школа
Дятьковского района Брянской области
Протокол №8/2015 от «29» сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования –
Дятьковская детская художественная школа
Дятьковского района Брянской области
Е.В.Целуевская _____

Методическая разработка по живописи:

**Применение приемов работы в акварели
на примере этюдов фруктов в 1 классе ДХШ**

Преподаватель:

Хоменок Татьяна Вячеславовна

Дятьково 2015 г.

Содержание

Введение

Основная часть

1. Живопись акварелью

2. Этапы выполнения практической работы

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение

Искусство натюрморта имеет свою давнюю историю. Жанр натюрморта вводит в мир вещей, которые ежедневно окружают человека. И только проницательному взгляду художника открывается их скрытая сущность, на его работах рождается немой диалог со зрителем, красноречиво рассказывающий о привычных вкусах и укладе жизни.

Натюрморт (фр. nature morte «мертвая натура») – изображение предметов в изобразительном искусстве, изображает предметы, которые окружают человека.

Актуальность состоит в том, натюрморт является лучшим средством изучения законов живописи в технике акварели. В современном мире, он стал одним из востребованных жанров, имеет тесную связь с историей мировой художественной культуры, что позволяет отобразить мир человека через несложные предметы. В натюрморте, как учебной работе разработаны пути, традиции, каноны.

Гипотеза исследования: работа над этюдом фруктов в технике акварели, оказывает помощь в передаче художественно - тематических образов через живописные средства при реализации следующих условий:

- систематизация представлений о разновидности жанра на пример тематического натюрморта, как одного из востребованных жанров;
- систематизация знаний об особенностях работы в технике акварели;
- постепенное изучение возможностей акварели, ее возможностей;
- обоснование, что цвет является феноменом ассоциативного восприятия живописи.

Целью реферата является:

- исследовать выразительные средства акварельной живописи на примере приемов работы по сухой поверхности в один прием;
- рассмотреть историю развития натюрморта как жанра изобразительного искусства:
- выделить значение цвета в живописи;

- изучить технологии и материалы для работы в акварельной живописи;
- создать учебную работу в 1 классе ДХШ, с учащимися 10 - 12 лет, добиваясь освоения основных приемов работы и технические возможности акварели;
- передать цветное и тональное решение на примере этюда фруктов или овощей.

Объект исследования: натюрморт, состоящий из фруктов или овощей, позволяющий изучить учащимся изменения цвета и тени на поверхности предмета.

Предметом изучения является: живописные приемы в технике акварели, знания которых необходимы для выявления закономерностей в живописи, скрытых за внешним обликом предметного мира.

Методологическую основу исследования составили работы ведущих художников, теоретиков в области изобразительного искусства: В.В. Визер, Д.А. Зиудиной, М.О. Сурина, А.О. Владимировская, П.А. Владимировский, Ю.М. Кирцер по вопросам тематический натюрморт в технике акварели.

Провести исследование литературных источников на методологической основе по поставленным вопросам.

В соответствии с целью, объектом, предметом изучения сформулированы следующие задачи:

1. Охарактеризовать историю развития натюрморта;
2. Определить особенности выбранного жанра;
3. Дать характеристику этапов выполнения натюрморта;
4. Выделить технические особенности работы в технике акварели;
5. Дать описание ходу работы над натюрмортом в 1 классе ДХШ с учащимися 10-12 лет в технике акварели;
6. Выполнить итоговую живописную работу по теме реферата.

В процессе работы возникает множество сложностей при выполнении приемов по мокрой и сухой поверхности бумаги в технике «аля - прима». Сложна данная техника в том, что требует простоты, навыка и скорости, что

достигается благодаря знаниям и тренировки художником, как использовать материалы и их свойства.

Акварель – сфера особого интереса, метод восприятия окружающей реальности, способ выражения автором своего взгляда на мир. С помощью сочных или легких сдержанных, но обязательно прозрачных акварельных красок, мягких кистей и белой бумаги создаются интересные работы.

Глава 1. Живопись в технике акварели

Живопись – наиболее распространенный вид изобразительного искусства, который создает с помощью ярких красок, наносимых на какую-либо поверхность. В художественных произведениях, создаваемых живописцами, используют рисунок, цвет, светотени, выразительность мазков, фактура и композиция. Это позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объемность предметов, их качественное материальное своеобразие, пространственную глубину и световоздушную среду. Живопись, как и всякое искусство, является формой общественного сознания, представляет собой художественно-образное отображение мира. Живопись, как и все другие виды искусства, имеет особый художественный язык. Передается свое отношение существующей действительности с определенной точки зрения самого художника. Результат такого активного отношения действительности будет художественный образ действительности, в котором автор, обобщая отдельные детали, подчеркивая самое главное, характерное, таким образом, в произведении проявляются миропонимание и эстетическая поэзия художника.

Название «живопись» говорит о том, что художник «пишет жизнь» во всем ее богатстве, многообразии и красочном блеске. Все подвластно искусству живописи – изображение людей и животных, цветов и плодов, даже неуловимо перетекающего воздуха и сияющего света. Кисть живописца способна воплотить великие идеи и мгновенные впечатления, яркие характеры и сложные взаимоотношения между людьми; тончайшие оттенки чувств и настроений. Художники не только пишут картины. Они украшали росписями стенки чашек и ваз и огромные стены храмов и дворцов; создают

декорации для театральных спектаклей, погружающие зрителя в атмосферу далекой эпохи или сказочного царства.

Акварель – особая техника графики, где художник работает водорастворимыми красками по бумаге или картону. Белый лист становится для акварелиста активным действующим листом его произведения, белая бумага изображает свет и пространство.

Акварель появилась в 16 веке, когда научились растирать красочный порошок, который является основой любой краски. Слово «акварель» произошло от латинского «aqua» — вода. Акварель — это водяные краски. Акварелью называют технику живописи и отдельное произведение, выполненное акварельными красками.

Основное качество акварели — прозрачность и мягкость тончайшего красочного слоя. Этим она отличается от масла, темперы, гуаши. Акварель прекрасно передает ясность небесной лазури, серебро облаков, игру водяных струй, нежность цветочных лепестков. Она вырабатывает зоркость глаза, уверенность и смелость руки, тонкое ощущение прекрасного. Однако кажущаяся простота и легкость, с какой большие художники создают работы в этой технике, обманчива. Акварельная живопись требует мастерства владения кистью, умения безошибочно положить на бумагу краску — от широкой смелой заливки до точного завершающего мазка.

В настоящее время под акварелью понимают вид живописи, совмещающей корпусность и матовость с прозрачностью. Все живописные способы, в которых вода играет роль растворителя, а гуммиарабик — связующего вещества, по времени очень стары; акварель же в чистом виде, так цветной лавис (размывка), в которой для светов сохраняется белая бумага, вряд ли существовала ранее начала XIX века, так как до этого времени художники в своих эскизах ограничивались несколькими нейтральными тонами, почти не выходя за пределы одноцветного рисунка. Все работы, выполненные красками, растертыми с гуммиарабиком, могут разрушаться от одних и тех же причин и требуют одинаковых забот для их сохранения.

В акварельной живописи важно научиться передавать не просто обособленные цвета, а цвета, согласованные между собой, приводить их в гармоническое цветовое единство, которое в теории и практике живописи носит название колорита. Колорит (лат. - колор) – важное изобразительное средство, представляющее собой единую систему цветовых тонов, означает соотношение цветов, неповторимую цветовую гармонию в живописном произведении .

Рисунок, предназначенный для акварели, имеет свои особенности. Карандаш не должен просвечивать сквозь слой краски, поэтому линии обычно делаются бледными и лаконичными. В то же время чем точнее и выразительнее рисунок, тем увереннее вы будете работать цветом. Помимо общих очертаний предметов, можно легкими линиями наметить характерные детали, блики, основные светотеневые и цветовые отношения.

Нельзя забывать о том, что исправления при работе акварелью почти невозможны. Резинка может нарушить верхний слой бумаги, так что краски будут ложиться неровно, жухнуть. Графит карандаша нужно сильно удлинить и как следует зачистить. Закончив подготовительный рисунок, требуется промыть бумагу чистой водой. Это освободит поверхность листа от лишнего графитного порошка и возможного загрязнения.

Одним из упражнений может быть испытание возможностей красок палитры. Это поможет сравнить возможности двух техник: многослойной и однослойной. Существует много приемов письма акварелью, но наиболее распространены среди них многослойный, в один слой по сухой поверхности и в один слой по влажной поверхности. Нередко акварелисты в одной работе используют смешанную технику. Прием последовательных наслоений незаменим при продолжительной работе над натюрмортом.

Очень важно как можно точнее определить разницу по тону и цвету между тенью, полутенью, светом и с самого начала сохранить светлые места, потому что высохшая акварель почти не смывается. Помните, что каждый, даже едва легкий, слой краски влияет на характер всего живописного

произведения. Просвечивая, нижние слои задают общий колористический строй.

Первые слои краски должны быть очень тонкими. Последующие — более насыщенными. Покрывать ими поверхность нужно быстро, чтобы не размыть ранее положенную краску.

Подбирать цвет можно в процессе работы с помощью оптического смешения, способом тонких прокладок. Чтобы, например, получить фиолетовый тон, наносите на легкий, уже просохший слой красной краски прозрачный слой синей.

Техника письма в один слой по сухой поверхности дает возможности заканчивать работу в один сеанс, с первого нанесения. Этот прием, бесспорно, самый подходящий для передачи быстро меняющихся явлений природы. Но он требует умелого распределения всего хода работы, безошибочного владения кистью. Четкое соединение границы мазков во многом зависит от количества взятой на кисть краски. Лучше начинать с проработки темных мест. Это поможет вам добиться ясности и правдивости, избежать черноты и «замученности» акварели.

На рубеже XVIII — XIX веков в Европе зародился прием письма в один слой по влажной поверхности. Этот способ позволяет достичь исключительного цветового единства, прозрачности и особой нежности тонов. Стремясь сохранить бумагу во влажном состоянии на протяжении всего сеанса, старые мастера подкладывали под нее сырую белую фланель или увлажняли обратную сторону горячим паром. Иногда утром или вечером сырой воздух благоприятствует работе. Тогда достаточно только слегка смочить поверхность листа.

Техника «по сырому» незаменима для изображения предметов с мягкими очертаниями, например туманных или дождевых пейзажей. Удобен этот прием для набросков, этюдов, кратковременных работ.

Живопись «по сырому» требует собранности, безошибочного движения кисти, острого чувства цвета, а также четкой системы расположения красок на палитре.

Исправлять акварель трудно. Работу можно промыть чистой водой, но результат будет зависеть от качества бумаги и красок. Снимают краски широкой мягкой кистью или губкой. Если бумага высокого качества, можно после промывки, когда бумага просохнет, слегка протереть ее мягкой резинкой. Художник в данной технике напрямую обращает к чувствам зрителя, вызывая в нем эмоции. Результат виртуального и созерцательного восприятия будет художественный образ, в котором автор, подчеркивает самое главное, раскрывает тему.

Глава 2. Этапы выполнения практической работы

Работа начинается с поиска схемы композиционного размещения предметов натюрморта на примере фор-эскиза. Обратились к предметам несложных форм, на примере овощей.

Четко выстроить композиционное решение путем изменения положения выбранных предметов, поиск решения был сделан в процессе анализа форм и лучшей компоновки.

Можно сделать множество этюдов как различных предметов по отдельности, выполненной в выбранной цветовой гамме, так и вариантов данной постановок из предметов быта, меняя освещение и колорит.

Так же можно выполнить краткосрочный эскиз в технике гризайль, где будет показан тональный разбор предметов постановки. В работе над эскизом в небольших размерах стремиться к конкретной передаче изображения, это даст более точное, приближенное к реальности изображение. Окончательный вариант эскиза создавался на основе изучения натурального материала.

Композиционное размещение предметов на плоскости позволило выбрать горизонтальный формат. Формат определит облик композиции произведения.

Опираясь на изученный опыт, можно сделать вывод, что горизонтальный формат передаст впечатление спокойствия, стабильности. Необходимо в данном случае избегать излишней пустоты по краю формата, передавая уравновешенность в композиционном решении.

Важно найти правильное решение для передачи соразмерности предметов на картинной плоскости, важно создать ощущение равновесия. Придавая определенный ритмический строй в композиции.

Бумага к работе требуется с зернистой поверхностью для наиболее лучшего наложения слоев акварели. Поверхность ее должна быть чистой, без нанесения жирных пятен. Также иметь не поврежденную поверхность от механических движений резинкой и графического карандаша. Озвучить рекомендации при начале работы поверхность бумаги промыть легким слоем воды беличьей кистью.

Итак:

1. Учитывая ход работы, в начале работы был составлен натюрморт из предметов несложной форм на примере этюда фруктов или овощей.
2. Выполнены поисковые эскизы в поиске композиционного размещения предметов, добиваясь его уравновешенности в формате.
3. Уточнено его композиционное размещение, в соответствии с композиционными осями.
4. Необходимо выполнить рисунок под акварель предметов быта несложной формы, в соответствии с требованиями, так требуется передать их в цвете.

Важно учиться воспринимать всю поверхность предметов в целом. Возникающие трудности были решены, ведь требования к рисунку под акварель особенные, нажим на графический карандаш должен быть легким, рисуя под акварель предметы округлой формы, важно учитывать цветовое распределение цвета, точное нахождение границ предметов.

Компоновка предметов натюрморта продумана, уравновешенна, был выделен цветовой акцент, владение мазком в пределах изображаемой формы предмета передать позволит объем формы и иллюзии реального пространства. Выбран доминирующий предмет по цвету и размеру, что оказало влияние на характер постановки.

Для выполнения практической части наглядно - методической были поставлены учебные задачи:

- найти разницу между окраской отдельных предметов по светлоте и насыщенности;
- проследить изменения локального цвета под влиянием освещения на свету и в тени на предметной плоскости и поверхности предметов;
- передать колористическое решение натюрморта, сохраняя цельность изображения.

Была выбрана цветовая гамма, проанализирована тональная разница между предметами.

При работе цветом важно было найти верное цветовое решение, общее цветовое состояние, уточнить и передать каждому из предметов локальный цвет.

Выбор бокового освещения позволит показать лучше объем предметов, верхнее освещение сделает их плоскими. Важно грамотно передать цвет падающих теней от предмета на предметную плоскость.

Проследить передачу световоздушной среды и изменение цвета в пространстве. Были выполнены мягкие переходы цвета в светотени на предметах, представилась возможность проследить мягкое изменение цвета в теневой части предмета для выполнения рефлекса.

Вначале работы бумага была увлажнена в соответствии с требованиями, легким раствором красочной смеси передаются цветовые отношения с учетом колористического решения натюрморта.

Работа ведется широко, не оставляя в пределах формы незакрытые участки белого листа бумаги в один слой по сухой поверхности бумаги (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Лепка формы энергичным цветным мазком позволяет передать объем формы предметов. Плотность прописок на освещенной поверхности и лессировок теней усиливает объем и пространственный эффект.

Работа ведется в смешанной технике или технике «аля – прима», вначале покрываются светлые участки натюрморта легким колером, потом

полутеневые участки в один слой в технике «аля - прима», сохраняется прозрачность поверхности бумаги для дальнейших завершающих мазков (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

Выполнение падающих теней вызывает сложность в выборе правильной цветовой смеси. Падающая тень помогла передать связь объема предмета с горизонтальной плоскостью и нейтральным фоном.

Самый сложный момент работы был также выполнен. Это - завершение работы. Для достижения обобщения и расстановки акцентов, придание работе завершенности, были выполнены прокладки легким голубоватым колером, в технике лессировок, что позволило придать глубину постановке и передать плановость и сохранить световоздушную среду, достигнуть цельности. И важно удалось сохранить важное качество акварели – прозрачность (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Учебная работа имеет свои технические сложности, которые были выполнены. Были найдены интересные творческие решения в работе с данным материалом. В работе требовалось следовать законам, использования разнообразных приемов и средств художественной выразительности в технике акварели.

Заключение

В результате было выявлены исторические аспекты развития натюрморта как жанра, который имеет древнюю историю. Были изучено творческое наследие художников, работавших в этом жанре.

Жанр натюрморта на современном этапе приобрел новое звучание и новые творческие подходы. Многие художники решают творческие задачи именно в этом жанре, многократно к нему обращаются, отображая красоту простых предметов или вещей окружающего мира человека, можно сделать вывод, что жанр натюрморта, как тематического не менее выразителен и содержателен, чем другие жанровые произведения. Он содержателен и может передать психологические аспекты мыслей автора.

Цель исследования было изучение особенностей работы над этюдом фруктов или овощей, знакомство с акварельной живописью и ее возможностями, выделили цвет как феномен изобразительного искусства.

Акварель в авторском решении, становится способом выражения художником своего взгляда на мир. С помощью легких и прозрачных акварельных красок, мягких кистей и белой бумаги создаются особенные работы.

Был изучен теоретический материал по проблеме работы над этюдом фруктов или овощей, уточнялись проблема, цели и задачи исследования при работе.

Также определили, что акварель, как техника требует особых подходов. Внимательного отношения в изучении методов работы и освоение приемов работы.

В процессе работы возникает множество сложностей при выполнении приемов по мокрой и сухой поверхности бумаги в технике «аля - прима», при выполнении смешанной технике, которые часто используют современные художники, но в процессе освоения данного живописного материала были решены технические стороны.

Выполнение падающих теней вызывало сложность в выборе правильной цветовой смеси, но в процессе изучения применялась работа на палитре, падающая тень помогает передать связь объема предметов на нейтральном фоне, что даст возможность выразить пространственное положение предметов учебного натюрморта.

Для придания работе завершенности, были выполнены прокладки теневых плоскостей легким колером, в технике лессировок, что позволило придать глубину постановке и передать плановость и сохранить световоздушную среду, и передать главное объем предметов постановки. Удалось выполнить главное требование - достигнуть цельности и сохранить важное качество акварели – прозрачность.

При работе цветом требовалось найти верное цветотональное решение, уточнить общее колористическое состояние. В процессе работы с данными

учебными задачами справятся, особенно передать цвет падающих теней от предмета на предметную плоскость.

Была выполнена учебная задача, проследить передачу световоздушной среды и изменение цвета в пространстве, которая была выполнена. Четкие градации светотени на предметах передавать не требовалось, поэтому при передаче рефлекса на предмете, представилась возможность проследить мягкое изменение цвета в теневой части предмета.

Работая над учебной постановкой, приходилось решать ряд задач, начиная от линейного построения до завершающих лессировочных мазков, придающей работе завершенность, что позволило в процессе работы анализировать и сопоставлять форму и цвет предметов, передать тональную разницу между предметами. Выполнение этюдов в технике акварели возможность усовершенствовать творческие способности, освоить теорию академической живописи, освоить и закрепить умения работы в технике акварели, ознакомиться с техникой и приемами работы современных акварелистов.

Список используемых источников

1. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. – СПб.: Питер, 2006.
  2. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. – СПб.: Питер, 2006.
  3. Живопись: учеб.пособие для высших учеб.заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / (Н.П. Бесчастнов№. – М.6 Гуманитр.изд.центр ВЛАДОС, 2007.
  4. Константинова С.С. Техники изобразительного искусства. Конспекты лекций. – Ростов н\Д: Феникс, 2006.
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. пособие. – М.: Высш. шк., 2009.

Приложение А

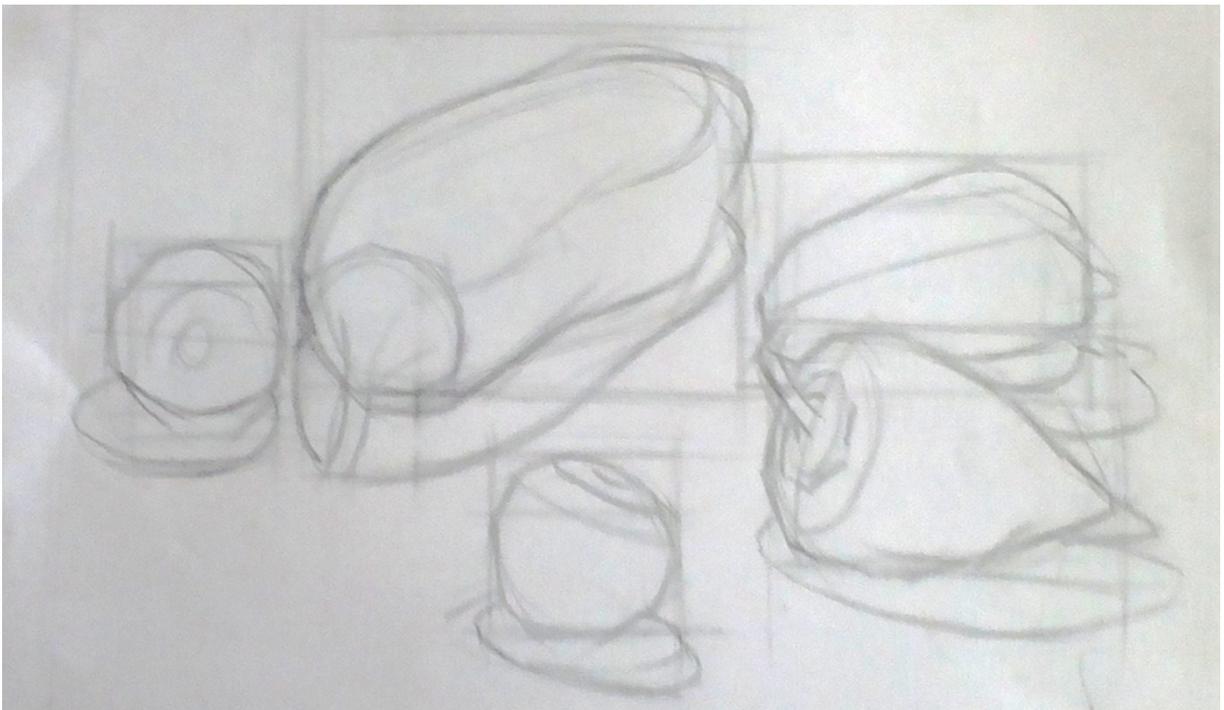
При работе с цветом важно найти верное цветовое решение, общее цветовое состояние, уточнить и передать каждому из предметов локальный цвет.

Четко выстроить композиционное решение путем изменения положения выбранных предметов, поиск решения был сделан в процессе анализа форм и лучшей компоновки.

Композиционное размещение предметов на плоскости позволит выбрать горизонтальный формат. Формат определит облик композиции произведения.

Опираясь на изученный опыт, можно уточнить, что горизонтальный формат передаст впечатление спокойствия, стабильности. Необходимо в данном случае избегать излишней пустоты по краю формата, передавая уравновешенность в композиционном решении.

Важно найти правильное решение для передачи соразмерности предметов на картинной плоскости, создать ощущение равновесия, придавая определенный ритмический строй в композиции.

Приложение Б

Работа вести в смешанной технике или технике «аля – прима», вначале прокрасить светлые участки натюрморта легким колером по сухой поверхности, потом полутеневые участки в один слой в технике «аля - прима», сохраняется прозрачность поверхности бумаги для дальнейших завершающих мазков.

Осуществить передачу световоздушной среды и изменения цвета в пространстве, выполняя мягкие переходы цвета на свету и в тени, и проследить возникновение рефлекса на предмете.

Бумага к работе требуется с зернистой поверхностью для наиболее лучшего наложения слоев акварели. Не иметь поврежденную поверхность бумаги от механических движений резинкой и графического карандаша.

Выбрать доминирующий предмет по цвету и размеру для каждого предмета постановки.

Приложение В

Выполнить падающие тени, в решении которых вызывает сложность выбор правильной цветовой смеси. Падающая тень помогает передать связь объема предмета с горизонтальной плоскостью и нейтральным фоном.

Для достижения обобщения и расстановки акцентов, придания работе завершенности, выполнить прокладки легким голубоватым колером, что позволит придать глубину постановке и передать плановость и сохранить световоздушную среду, достигая цельности. Требуется сохранить такое важное качество акварели - прозрачность.

