

**Учебно-методическая разработка по предмету «Живопись»
для учащихся 3 класса (четырёхлетний срок обучения)
и 6 класса (семилетний срок обучения) ДХШ
«Световоздушная перспектива и ее значение в живописи»**

Куликова Анна Владимировна
преподаватель рисунка, живописи, станковой композиции
I квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны

Аннотация

Данный методический продукт ориентирован на учащихся 3 года обучения в ДХШ. Так же пособие может быть актуально и интересно преподавателям ДХШ, ДШИ, изостудий.

Тема «Световоздушная перспектива и ее значение в живописи» актуальна в рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Живопись», начиная с первой четверти. Тема подразделяется на две подтемы «Особенности световоздушной перспективы и ее значение в живописи» – 18 часов.

В учебно-методической разработке обобщены и методологически структурированы практические задания, направленные на:

- формирование у учащихся понятия световоздушная перспектива;
- формирование представления о ее влиянии на цвет предметов – в натюрморте, и объектов среды – в пейзаже;
- развитие технических умений и навыков в работе акварелью по передаче влияния световоздушной перспективы.

Учебно-методическая разработка содержит теоретическую часть, раскрывающую понятийную систему, актуальную в рамках данной темы.

Введение

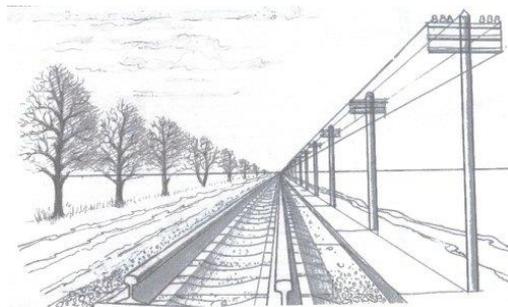
К моменту изучения данной темы на уроках Живописи у учащихся уже сформированы знания в области линейной перспективы. На уроках Рисунка в 1 (4) классе в рамках темы «Тон в рисунке» учащиеся знакомились с влиянием световоздушной перспективы на восприятие объектов среды в пейзаже (по мере удаления предметы теряют насыщенность тона, становятся светлее, теряется контрастность). Во время пленэрной практики, так или иначе, дети могли наблюдать за проявлениями световоздушной перспективы в пейзаже.

В целом передача перспективы представляет собой одну из ключевых задач и рисунка и живописи. Рисуя на картинной плоскости объемные формы, мы как бы погружаем их в глубину, придавая тем самым рисунку пространственную убедительность. Для получения такого изображения необходим не только жизненный опыт, но и знание перспективных закономерностей.

Основные понятия и термины

«Перспектива – техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре».

Для передачи состояния световоздушной среды служат линейная, воздушная и цветовая (световая) перспективы. Линейная перспектива основана на видимом изменении величины различно удаленных предметов. По ее правилам вблизи предметы изображаются большими, вдали – малыми. Линейная перспектива выполняется посредством линий контура, очертаний.



Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При действии световоздушной перспективы происходит изменение цветовых и тональных характеристик предметов, изменение их контрастных характеристик в сторону приглушения при удалении вглубь пространства. При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом, глубина кажется более светлой, чем передний план.

Основная часть

Первые исследования закономерностей воздушной перспективы встречаются еще у Леонардо да Винчи. «Вещи на расстоянии, — писал он, — кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии. Не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы».



Великий художник отметил, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть изображены художником в их собственных цветах, удаленные – приобретают дополнительный оттенок и «налет воздуха».

Законы воздушной перспективы:

- все элементы переднего плана прорисовываем подробно, детализовано, а те, что удаляются в глубину от зрителя – обобщенно, схематично, силуэтно, не четко;
- ближайшие к зрителю объекты мы видим четко и ясно, а те, что удаляются - мягко, в расфокусе. Поэтому, чтобы изобразить пространство, контуры и детали объектов первого плана изображаем четко, резко, а то, что удалено – мягко, условно, размыто;
- на большой глубине от зрителя (особенно в пейзаже) темные предметы кажутся светлее, а светлые наоборот, темнее. Таким образом, для рисования пространства между объектами, темные предметы высветляем, а светлые – затемняем;
- все элементы действительности, расположенные на первом плане, максимально объемные, а градации светотени на них хорошо видны, по мере удаления от зрителя светотень менее ярко выражена, а предметы становятся более плоскими, по сравнению с объектами первого плана. Поэтому, для изображения пространства в картине, ближайшие объекты рисуем объемно, а дальние – плоско;
- по мере удаления от зрителя в глубину, объекты погружаются в воздушную цветовую среду (как в дымку или туман) и цвет удаленных предметов насыщается цветом

воздушной среды (голубоватый, серый, светлый и т.д.). Для изображения плановости в рисунке или картине передние объекты рисуем яркими, насыщенными, а удалённые – ненасыщенными, бледными, «охлажденными»;

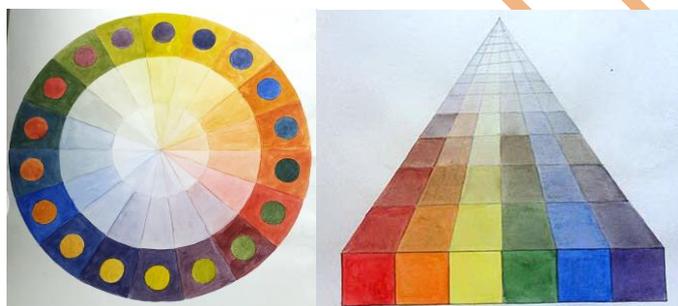
- предметы, приближенные к зрителю, выглядят многоцветными (цветными), а те, что в глубине или удалены – одноцветными. Чтобы добиться глубины пространства, элементы переднего плана рисуем разнообразными по цвету красками, а удалённые – монохромно, в сдержанной, сближенной по цвету гамме;

- при удалении к основному цвету предметов, добавляется дополнительный ему цвет.

Задание №1: в технике акварельной живописи выполнить упражнение на передачу световоздушной перспективы в пейзаже.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: перед выполнением задания стоит актуализировать знания по основам цветоведения: вспомнить цветовой круг, дополнительные цвета. При удалении предметов к их основному цвету добавляется дополнительный цвет.



Для облегчения понимания принципов передачи пространства и плановости в пейзаже, рекомендуется выполнить цветотональные растяжки, демонстрирующие, как меняется насыщенность и оттенок основных цветов пейзажа: зелень травы, осенняя листва кроны деревьев, а так же темный цвет их стволов.



Чем «ближе» цвет, тем он насыщенней и ярче. При удалении предметный цвет постепенно переходит в дополнительный ему цвет и теряет свою яркость.

Ожидаемые результаты: формирование навыков передачи плановости в пейзаже посредством изменения цветовых и тональных характеристик объектов среды в процессе работы акварелью.

Задание №2: в технике акварельной живописи выполнить упражнение на передачу световоздушной перспективы в натюрморте.



Материалы и оборудование: формат А2, натянутый на планшет, акварель, палитра, кисти (белка № 7 или 8), баночка для воды.

Рекомендации: в натюрморте сложнее наглядно увидеть и проследить изменение цвета, т.к. расстояние по удаленности не большое. Здесь необходимо, в первую очередь, знать и применять принципы и правила передачи воздушной перспективы. Следует начинать работу с драпировок: на первом плане более яркие цвета, на дальнем плане умышленно делаем светлее и добавляем дополнительный цвет. После драпировок переходим на предметы. В работе с объемом овощей стараемся более ярко, насыщенно и контрастно, четко и детализировано писать первый план. Далее предметы становятся плоскостными, менее насыщенными, тени успокаиваются, блики – не такие выраженные как на первом плане. Обобщенность и размытость контуров – еще один признак предметов, находящихся на дальнем плане.

Образцы работ учащихся



Таким образом, закономерные изменения очертаний, светлоты и окраски предметов являются важными живописными координатами в изображении перспективы. Используя знания, наблюдая за натурой можно добиться максимальной реалистичности в изображении.

Ожидаемые результаты: формирование навыков передачи плановости в натюрморте посредством изменения цветовых и тональных характеристик предметов в процессе работы акварелью:

- размеры предметов уменьшаются;
- контур дальних предметов становится менее четким;
- чем дальше предмет, тем он становится светлее и приобретает оттенок дополнительного цвета;
- на дальних предметах нет темных теней и активных бликов;
- яркие цвета и мелкие детали мы видим только на первом плане.

Список литературы:

1. Визер В. В./ Живописная грамота. Основы пейзажа. — СПб.: Питер, 2007. — 192 с: ил.
2. Волков Я. Я. Цвет в живописи. — М., 1984.
3. Власова Р. И. Коровин. Творчество. — М., 1961.
4. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи. М., 1986.