

Учебно-методическая разработка
по предмету "Живопись" для учащихся 1 классов (с четырехлетним сроком
обучения) и 4 классов (с семилетним сроком обучения) ДХШ
«Локальный цвет на свету, в полутени и тени»

Озорнова Софья Евгеньевна
преподаватель рисунка, живописи и станковой композиции
первой квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны

Аннотация

Тема, представленная в учебно-методической разработке, является основополагающей на начальном этапе освоения дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы «Живопись». Данный методический продукт разработан для учащихся первых классов ДХШ, ДШИ. Так же пособие может быть актуально для преподавателей и учителей художественно-эстетической направленности. Обозначена понятийная система, представлен ряд ученических работ с комментариями

Введение

Одной из целей обучения живописи является развитие способностей у учащихся к цветовосприятию, а так же передаче живописными средствами особенностей цветовых и тональных характеристик предметов и объектов среды. Начальным этапом освоения этой грамоты является изучение и освоение приемов работы живописными материалами в процессе передачи объема предметов через тональные изменения их локального цвета на свету, в тени и полутени.

Опорные термины и понятия

Блик – самая светлая часть на предмете, которая является отражением яркого света: лампы, солнца и т. д. Блик хорошо заметен на глянцевых (блестящих) поверхностях и практически не виден на матовых.

Свет – это освещённая часть предмета. Свет на предмете, в основном, показывается его, практически чистым, локальным цветом с определенной степенью высветления.

Полутень – промежуточная область между светом и тенью. Можно сказать, что полутень имеет локальный цвет – основной цвет предмета.

Собственная тень – теневая часть предмета, в которой локальный цвет утемняется за счет введения дополнительного ему цвета.

Рефлекс «рефлекс» — происходит от лат. reflexus, что означает отражение, т. е. в нашем случае рефлекс — это отраженный свет от окружающей среды в теневой части предмета. Отражается он от всего, что окружает предмет с теневой стороны: от стола, стен, драпировок, других предметов и т.п. Рефлекс явно выражен, если предмет глянцевый. Область рефлекса всегда чуть светлее собственной тени, но темнее полутени. Без явного окружения это может быть высветленная собственная тень, у которой край размыт.

Падающая тень — это тень отбрасываемая предметом на то, что его окружает, например, на плоскость стола или стены. Часть тени, наиболее приближенная к предмету, от которого она образуется, более темная. Чем дальше от предмета — тем она светлее.

Как найти цвет тени? Если освещение теплое, например, от электрической лампочки, то цвет тени получаем механическим смешением цвета предмета с цветом фона, на котором расположен предмет, и каким-либо холодным цветом. То есть при теплом освещении падающие тени холодные. Если освещение холодное – дневное или от лампы дневного света, то тень приобретает теплое звучание.

Основная часть

Тема: изменение локального цвета на свету в тени и полутени.

Задачи:

- грамотная компоновка изображений на формате листа;
- передача объема через моделировку формы фрукта (овоща) светотенью (переход от светлого к темному звучанию локального цвета);
- показ влияния освещения на цвет предмета (холодное или теплое освещение).

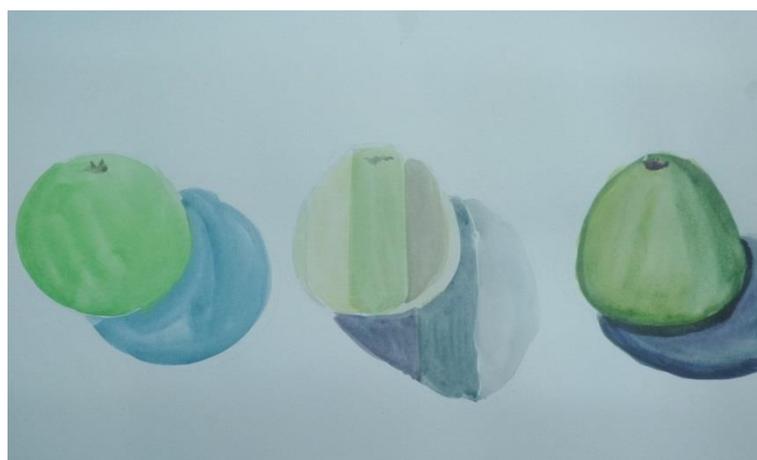
Условия: овощ или фрукт с выраженной однотонной окраской, нейтральная драпировка для фона, боковое верхнее освещение, акварельный формат А3, акварель, беличья кисть №6-8, палитра.

Задание: На формате А3 выполнить три изображения одного и того же фрукта (овоща), но с разным подходом:

- 1 изображение выполняется однородной, однотонной заливкой локальным цветом с показом падающей тени. Задача: найти локальный цвет, определить цвет тени;

- 2 изображение – показ изменения локального цвета на свету, полутени, тени, рефлексе в виде градации (деление изображения на соответствующие части). Показ изменения насыщенности тона падающей тени в зависимости от удаления от предмета. Задача: найти тон и оттенок локального цвета на свету в полутени и тени, определить отношения между ними (насколько сильная разница);

- 3 изображение выполняется на основе 2 изображения в реалистичной манере, с плавными переходами от света к полутени, к тени, с мягким показом рефлекса; падающая тень так же пишется с плавными переходами от плотного звучания у основания предмета к уменьшению ее насыщенности по мере удаления от предмета.

Возможные ошибки (1 яблоко):

- форма яблока без передачи характера формы;
- цвета слишком открытые, «дикие», плотные (нет акварельной прозрачности), грязные и т.д.;

- не правильная форма падающей тени, «вход» и «выход» тени не на месте;

Возможные ошибки (2 яблоко):

- полосы-секторы расположены не по форме яблока;
- падающая тень разделена на секторы не по форме;
- локальный свет изменяется только по тону, а по оттенку нет изменений;
- не сохранена акварельность.

Возможные ошибки (3 яблоко):

- не набран тон предмета;
- нет плавных градаций локального цвета по тону, оттенку, соответствующих «свету», «полутени», «тени», «рефлексу»;
- «грязное» письмо, нет прозрачности, живописности;
- жесткая контурная обводка изображения.

Примеры работ учащихся с анализом

Мажитова Сабина 11 лет

В реалистичном изображении падающая тень слишком насыщенная по тону, сектор «свет» не выражен. В падающей тени отсутствует «линия касания»;
Во втором изображении не показана собственная тень и в ней нет противоположного (контрастного) цвета предметному (локальному цвету) яблока

Тарнаева Вероника 11 лет

Во втором изображении в падающей тени отсутствует средний тон тени;
Собственная тень в реалистичном изображении потеряла насыщенность. В собственной тени нет противоположного (контрастного) цвета предметному (локальному цвету) хурмы.

В первом и втором изображении в падающей тени не может быть фиолетового цвета, она должна быть сине-зелёной.

Возможен усложненный вариант выполнения практического задания по данной теме

В этом задании учащиеся знакомятся с разными техниками в акварельной живописи: *вливание цвета в цвет* (первый вариант), *алла-прима* (второй вариант) и *пуантилизм* (третий вариант). Так же в этом задании нужно закрепить навыки объемной лепки формы предметов, определить тепло-холодность локального цвета на свету, полутени, собственной и падающей тени.

Натюрморт состоит из двух предметов: тыквы и зеленого помидора, находящихся на нейтральном фоне и освещенных электрическим теплым верхнебоковым освещением.

Задание выполняется на формате А3 за 3 академических часа. Задача: передать разницу в техниках, показать красоту и богатство оттенков в собственной и падающей тени. Выразительно подобрать цветовые отношения в каждой из техник. Передать изменения локального цвета на свету, в полутени, в тени (падающей и собственной).

Этапы ведения работы:

1. Разместить легкими касаниями карандаша на вертикально расположенном формате набросок сразу трех вариантов натюрморта: примерно одинаковых и друг над другом, с расстоянием необходимым для хорошего восприятия сразу трех этюдов на одном формате.

2. Построить предметы и наметить границы собственной и падающей тени.

3. Ослабить тон линий ластиком перед началом работы акварелью.

4. Начать работать над первым вариантом – вливание цвета в цвет. На палитре найти цвет освещенной части тыквы (теплый) добавляя оттенки к локальному (собственному) цвету оранжевому и начать наносить красочный слой таким образом, чтобы каждый мазок наносился сверху вниз, оставляя капельку которую подхватит следующий мазок ниже и верхний плавно перекатится т. е. вольется в нижний. Таким образом получается вливание цвета в цвет. Эта техника отличается своей прозрачностью, богатством переливающихся оттенков, без резких краёв мазков. При необходимости допускается нанесение нескольких красочных слоев. Не дожидаясь высыхания мазков на световой части поверхности тыквы, вливаем цвет тени (холодный) на границе света и тени и мягко переходим к работе в тени. К цвету тыквы добавляем один из холодных оттенков, в данном случае противоположный красно-оранжевому будет сине-зеленый оттенок. И сразу, не завершая тень на тыкве, переходим к светлой части помидора, мягко решая касательные этих двух предметов.

Соответственно пишем весь помидор, добавляя в тень противоположный цвет к локальному цвету. Дописываем тыкву. Прописываем падающие тени, обогащая их оттенками предметов и окружающей среды.

Второй вариант: техника а-ла-прима. Здесь нужно поменять характер мазков и передать отличие от первого варианта задания: мазки более четкие, наносятся в один слой. Это очень важная отличительная особенность данной техники т. к. «прима» с итальянского переводится как первая, единственная. В такой живописи насыщенность тоновая и цветовая должна передаваться сразу, в один слой. В данном задании обучающимся необходимо передать тепло-холодность и вылепить объём формы предметов именно широкими мазками (кисть держим плашмя, работаем во весь ворс беличьей кисти (№10)).

Третий вариант выполняется в технике пуантилизм – письмо точками. В этой технике цвета смешиваются оптически непосредственно на самой работе, а не на палитре. Работа ведется чистыми цветами, расстояние между мазками-точками должно быть минимальным, но формат должен «дышать» между ними. Учащимся необходимо «вылепить» форму предметов, как и в предыдущих вариантах, передать тепло-холодность натюрморта и изменения локального цвета в зависимости от освещения. Именно в технике пуантилизм очень наглядно можно выразить богатство оттенков в собственной и падающей тени.

Ожидаемый результат

- способность следовать заданному условию поставленных задач: работа в рамках заданного формата, обозначенными инструментами и материалами;
- способность решать поставленные учебные задачи по цветотональной передаче объема предмета;
- навык композиционной организации;
- владение акварельными техниками: применение «однотонной» заливки, выполнение градиента от светлого к темному, вливание «цвета в цвет», «лессировка»;
- навыки работы графическими и живописными материалами и инструментами (высокий исполнительский уровень – четкость и аккуратность в работе).