

Гемерьянова Светлана Николаевна
преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова
Екатеринбург

Методическая разработка «Методы обучения цветотональным отношениям на основе составления тонально-колористической шкалы на уроке станковой композиции в первом классе детской художественной школы»

Композиция станковая – одна из предметных областей, реализуемых в дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет. Ее целью является художественно-эстетическое развитие личности обучающихся на основе приобретенных ими в процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

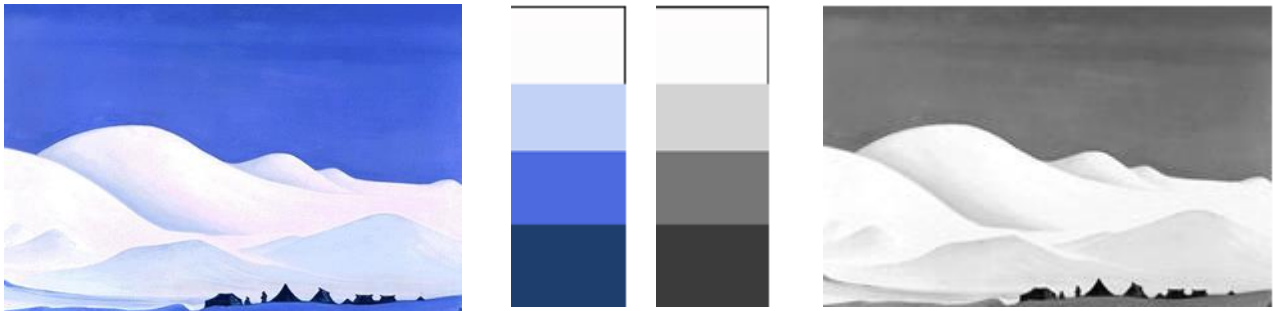
Цветотональные (или цвето-тоновые) отношения в композиции – один из разделов в программе композиции станковой в первом классе. Это сложная и многоступенчатая тема для объяснения ученикам младших классов. И для лучшего ее усвоения в процессе обучения необходимо использовать специальные задания, обеспечивающие доступность понимания, учитывающие возрастные особенности учеников, а также особенности развития их пространственного мышления. Данная методическая разработка знакомит учащихся с основными теоретическими понятиями в композиции и помогает реализовать теоретические знания в учебном и творческом опыте.

Юные художники, как правило, рисуют в основном линейные, плоские и дробные работы, основанные на стереотипах образов, заложенных в раннем возрасте. Если попросить ребят нарисовать красивый пейзаж, то в большинстве их пейзаж – это, как правило, солнце, голубое небо (радуга, облака), зеленый лес, серые горы и т.п. Все образы в их работах, основанные на эмоциональных переживаниях, выражены скорее в символах, а не на натуральных наблюдениях. Потому что для правильного понимания и рисования необходимо развивать навыки наблюдательности и умения анализировать увиденное.

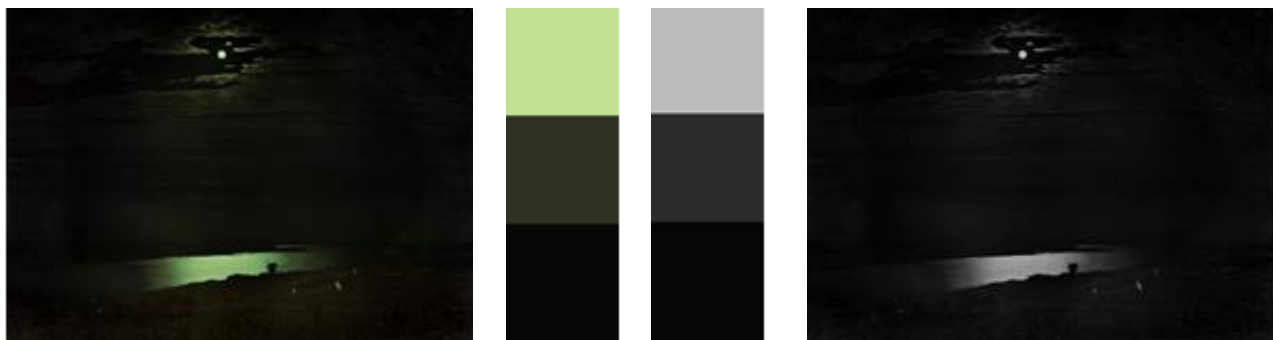
Самым доступным и понятным для первоклассников способом изучения основ тоновых отношений в композиции является просмотр и обсуждение известных произведений живописи знаменитых мастеров. Возьмем для примера произведения русских живописцев. Несколько цветных пейзажных работ, выполненных в разной технике и разные в тоне. Рассмотрим картины художников и акцентируем внимание учеников на то, каким образом авторам удалось добиться определенного эффекта освещенности. Сначала цветные работы, затем в сравнении с ними черно-белый их вариант (предварительно подготовленный и распечатанный). Проанализировав работы, ребята сразу определяют цвета (теплые, холодные, насыщенные и т.п.), используемые авторами. Теперь можно говорить и о тоне в работах. Для лучшего видения тонового контраста в произведении им предлагается посмотреть и черно-белое

изображение каждой картины одновременно с оригиналом. Благодаря такому сравнению, ребятам проще увидеть тоновые отличия не только внутри каждой конкретной работы, но и разницу между ними. Тут можно с ребятами говорить не только о достоинствах конкретного произведения, подборе цветов, для создания настроения в пейзаже, но и о тоновом решении каждой работы. Грамотное тоновое решение важная часть любого хорошего произведения и живописи, и графики.

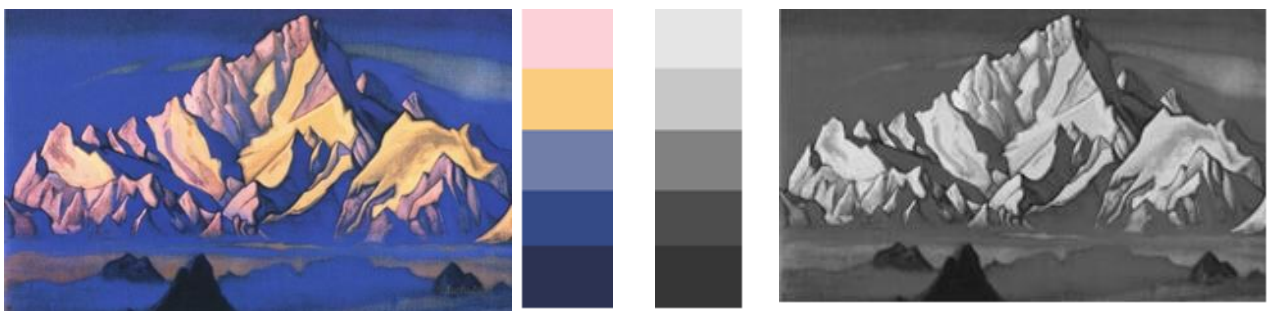
Сначала рассмотрим несколько работ с простыми тоновыми отношениями и крупными локальными цветовыми пятнами.

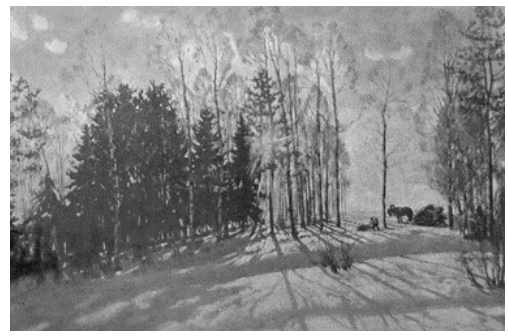

Тут ярко выражен тоновой контраст и ограниченная цветовая гамма. Можно легко определить количество использованных автором тонов для достижения визуального эффекта.

И несколько работ, более сложные по тоновым и цветовым пятнам. И каждая из рассмотренных работ, даже выполненная графически (монохромно) уже может считаться законченным произведением. На столько верно они выполнены в тоне.

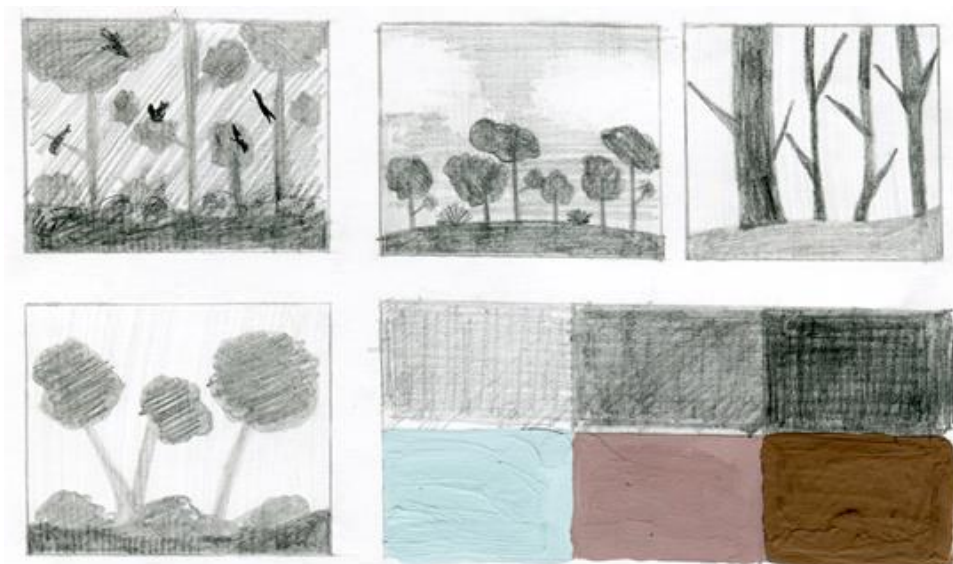
Для закрепления темы тона в композиции выполняем с ребятами работу – не сложный пейзаж, решенный в несколько тонов. Для простоты выполнения, используем локальные цвета и плоскостное изображение (силуэт). Данное задание лучше выполнять после изучения цветового круга и основ цветоведения, когда ребята уже имеют навыки смешения красок и владеют приемами работы графитными карандашами разной мягкости.

Тема работы тоновая композиция «Сказочный лес» на основе составления тонально-колористической шкалы.

Начинаем работу над пейзажем с поисков композиционного решения – выполнение серии несложных эскизов к работе, это 2-х или 3-х плановые зарисовки деревьев (сказочного леса). Это могут быть несколько крупных деревьев, расположенных на переднем плане (один тон). Условно (без деталей) выполняется средний и дальний план (два тона) – деревья, горы, облака, простые элементы пейзажа. Из нескольких зарисовок выбираем самую удачную.

Следующий этап работы – выполнение тоновой шкалы, определяющей тоновой настрой в работе. Каждый ученик составляет свою шкалу, в соответствии с замыслом. Контрастность шкалы каждый ученик определяет самостоятельно. Степень насыщенности тона определяет плановость в пейзаже (темный – ближе, светлый – дальше).

Далее – выполняем графический вариант пейзажа, на небольшом формате (А5) при помощи равномерной штриховки простыми графитными карандашами разной степени мягкости, строго соблюдая соответствие тона элементов пейзажа нашей тоновой шкале.

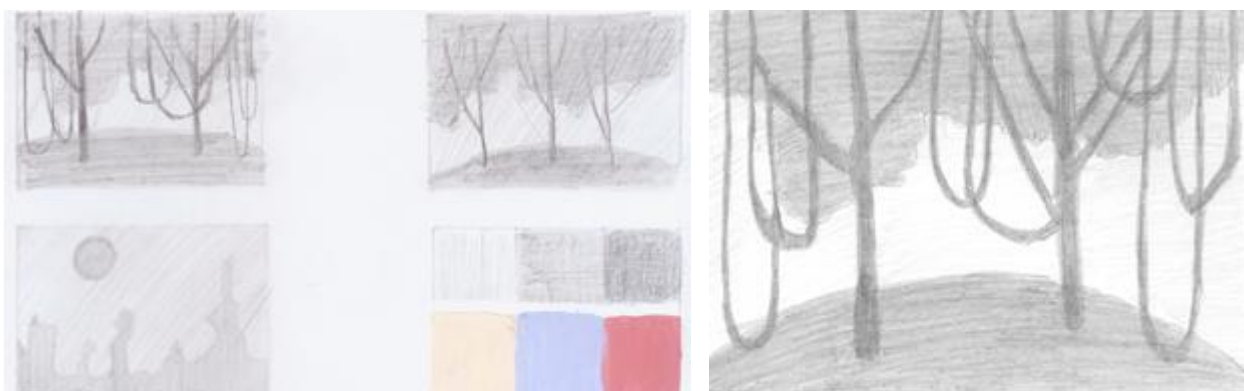
Для цветового решения композиции подбираем гармоничную цветовую гамму, сравнивая смешиваемые оттенки в тоне со шкалой. В работе используем родственно-контрастные цвета. Выполняем тоновые выкраски, строго соответствующие в тоне нашей тоновой шкале. Проверяем соответствие подобранных цветов на маленьких цветных эскизах. На этом этапе работаем над образным решением нашего сказочного леса, подбирая цвета и оттенки, соответствующие замыслу, создающие необходимый цветовой настрой, но соответствующие в тоне готовой шкале.

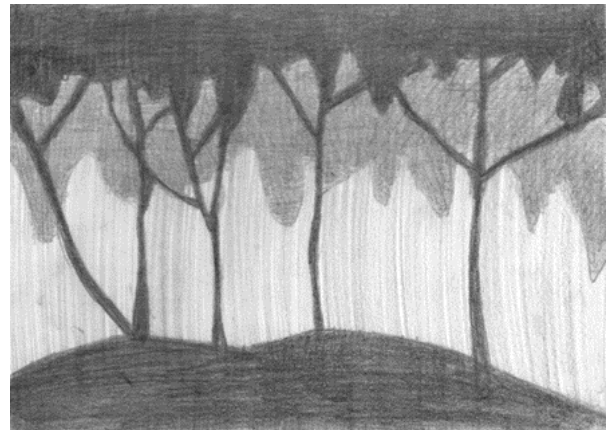
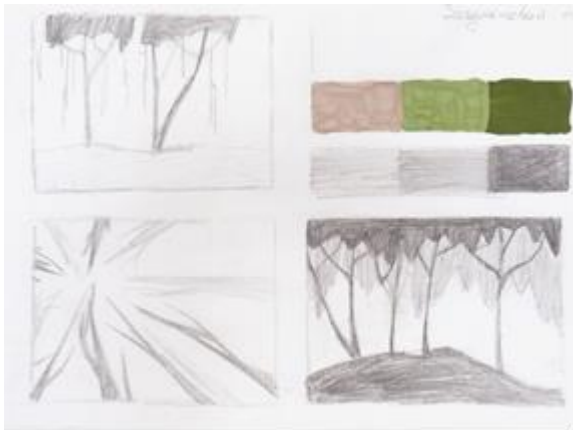
Итоговая цветовая работа выполняется на небольшом формате гуашевыми красками по готовым эскизам.

Благодаря силуэтности, при изображении деревьев ребята могут более внимательно сконцентрироваться на изображении формы (пятна), не отвлекаясь на изображение объема, и композиции получаются цельнее и выразительнее. Плановость достигается усилением или ослаблением тона штриховки. При работе с большими тональными пятнами возникает цельность видения природы, необходимая юным художникам на любом предмете, которая поможет в дальнейшем рисовать более сложные композиции, изображать объем предметов, не теряя при этом их локального цвета и тона.

Данная работа знакомит учащихся так же и с правильной последовательностью ведения работы над композицией в целом, от эскиза до конечного результата. Воспитывает усидчивость и аккуратность при выполнении мелких рисунков. Полученные навыки работы над эскизами, умение разбирать работу в тоне, переносить с маленького эскиза рисунок на большой формат, правильно подбирать цвета (соответствующие тоновому эскизу) помогут ученикам в решении более сложных композиционных задач в старших классах.

В качестве примеров использованы произведения Н. Рериха, А. Куинджи, К. Юона.

Список литературы:

1. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1989
2. Кулебякин Г., Кильпе Т. Рисунок и основы композиции. – М., 1994
3. Сокольникова Н. Основы композиции. – Обнинск, 1996
4. Голубева О. Основы композиции. – М., 2001
5. Могилевцев В. А. Основы композиции: учебное пособие. – М., 2017
6. Филиппова А. Композиция станковая, 1 год обучения: учебное пособие для детских школ искусств. – Краснодар, 2020