ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Методическая разработка

по программе учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» по предмету «станковая композиция» на тему:

««Гармонизация» – способы работы над изменением цветового строя художественного произведения»

(программа 3 класса)

Автор-составитель: **Юшкова С. П.,**

преподаватель высшей категории

ГОБУДО Иркутской областной

ДШИ

Иркутск 2022 г.

Пояснительная записка

Одним из результатов освоения программы по станковой композиции учащимися 3 класса Иркутской областной ДШИ является умение вести работу над эскизами, предлагать множественность вариантов композиционных и колористических решений темы. Работа над эскизом – это творческий поиск, формирование в материале художественного образа, соответствующего замыслу. Цвет играет огромную роль в создании композиции. К гармоничным относятся цветовые сочетания, производящие впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства. Посредством цвета можно управлять вниманием зрителя, привлекать его взгляд к предметам в определённой последовательности: от главного к второстепенному.

Понятие о колорите, его художественно-творческих возможностях учащиеся усваивают в процессе живописи. Тренировочные упражнения на занятиях по композиции связаны с развитием творческих представлений в области цвета и его использования в работе над созданием художественной работы. Цель таких практических упражнений – привить учащимся навыки творческой работы, обучить их методам создания художественного произведения.

Методическая разработка по выполнению задания на тему **««Гармонизация» – способы работы над изменением цветового строя художественного произведения»** по программе 3 класса учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» является итогом многолетнего опыта работы преподавателя в ИОДШИ и предназначена для преподавателей художественных школ и школ искусств. Тема методической работы определяется преподавателем на основе собственной практики работы, анализа программы и необходимости данной методической продукции в учебном процессе.

Основной целью методической разработки является:

- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами применения цвета в композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей у уч-ся к художественно-исполнительской деятельности;

Результатом задания по композиции является:

- приобретение учащимися таких личностных качеств, как ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- воспитание зрительного восприятия, приобретение навыков творческой деятельности;
- выявление индивидуальных творческих способностей ученика в области цвета;
- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин успеха или неуспеха собственной работы;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателем и одноклассниками в образовательном процессе;

- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Содержание темы урока

Цвет одно из изобразительных средств искусства, основанное на природе зрительных ощущений и способствующее отражению многообразия предметного мира во всем его красочном богатстве. Цвет служит важнейшим компонентом художественного образа, обладает большими выразительными возможностями, позволяющими передать эмоционально-смысловой настрой художественных произведений. Каждый цвет носит определенную эмоциональную и смысловую нагрузку: теплые цвета - побуждают к действию, холодные - успокаивают, пастельные - смягчают, яркие - стимулируют и оживляют. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется **колоритом.** Чувство колорита — очень ценный дар. Примером яркого выражения колорита в живописи могут служить работы И. Репина, который писал в теплом золотисто-желто-красном колорите. Любимый колорит В. Сурикова состоял из голубовато-синих, холодных цветов. В серо-серебристом колорите написаны многие произведения В. Серова, а М. Врубель предпочитал серо-голубые цвета. Многие картины Ф. Малявина отличаются огненно-красным колоритом.

Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. Под колоритом принято подразумевать систему цветов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении (искусства или дизайна), образующих эстетическое единство и выражающее какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека. О колорите всего произведения можно говорить в том случае, когда выполняются следующие условия:

- одинаковая степень чистоты или смешанности цветов произведения.
- обобщающий налет какого-либо цвета.
- «световая вуаль», т.е. все цвета одинаково насыщены.

Итак, цвет — одно из средств живописи, всегда участвующее в создании художественного образа совместно с другими средствами. Он приобретает определенную художественную выразительность лишь тогда, когда вступает в содружество с остальными цветами, то есть в систему цветов.

Целью занятий цветоведением является изучение одного из самых субъективных средств живописи и композиции - цвета, психологии его восприятия, закономерностей смешивания цветов, а также формирование у учащихся культуры цветового восприятия, в дальнейшем самостоятельной работы с цветом.

Для задания по предмету композиция - выполнение цветовых вариантов эскизов пейзажа по репродукции произведения, используя способы «гармонизации», необходимо определить цветовую палитру для каждого варианта пейзажа, определить количественные массы каждого цвета. Даже в однотонной гризайли имеются оттенки и световые переходы, то есть наличествуют различные цвета (хотя одного и того же цветового тона).

Часто встречаемые типы колорита:

1) **Насыщенный или яркий колорит.**
   Главные признаки этого типа: максимально возможная насыщенность его элементов.
2) **Разбеленный колорит.**
   Это подмесь белого цвета к цветам произведения. Каждый цвет постепенно смешивается с белым.
3) **Зачерненный колорит.**
   Это подмесь черного цвета к цветам произведения. Каждый цвет постепенно смешивается с черным.
4) **Ломаный колорит** (серый).
   Получается с добавлением серого.
5) **Классический колорит.**
   Цвета гармонизированы, не утомляют своей яркостью и насыщенностью, они всегда приглушены и смягчены чем-либо.

Ход урока

Работа над композицией ведется в пределах количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Станковая композиция» по теме «Цветоведение. Гармонизация.» в 3 классе. Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр наглядного материала, самостоятельная практическая работа по выполнению цветовых гармоний по репродукции, индивидуальная работа с каждым учеником, просмотр работ.

Задание: способы работы над изменением цветового строя художественного произведения».

Цель работы: получить наглядную картину нюансного гармоничного сочетания, создать многообразие ассоциативных представлений образа, проследив степень цветового родства и различия во всех тональных отношениях. На основе теории цветовых гармоний создать гармоничные в нюансном отношении пейзажи, использовав сближенные оттенки.

Задача: анализ колористических особенностей произведений живописи (пейзаж), создание гармоничных в цветовом отношении вариантов пейзажа, с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками. Отработка умения применять знания по цветовой грамоте в практической работе в композиции.

Оборудование:

Для преподавателя: примеры работ учащихся школы из методического фонда, таблица по теме урока, наглядность поэтапного ведения задания живописным материалом.

Для учащихся: А3 листа бумаги, простой карандаш, резинка, гуашь, кисть, палитра, набор цветной прозрачной бумаги, репродукция работы (пейзажа) художника.

Работа учащихся над композицией

включает в себя несколько последовательных этапов:

а) выбор учащимся репродукции произведения (пейзаж);

б) рисунок на формате А/2 восьми одинаковых линейных схем произведения по репродукции (можно сразу выполнить восемь «заготовок»); следует упростить изобразительные элементы пейзажа до более простых геометрических форм, отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей; преобразовать объемную форму в плоскостную и упростить конструкции;

в) выполнить анализ цветовой характеристики произведения по репродукции - (передать колорит произведения по репродукции художника);

г) выполнить тональный анализ характеристики произведения по репродукции ахроматическими оттенками - (гризайль);

д) изменить цветовую характеристику произведения по репродукции - (выбеление-ослабление цветового тона, добавление белого цвета к цветам произведения);

е) изменить цветовую характеристику произведения по репродукции - (утемнение цветового тона, добавление черного цвета к цветам произведения);

ж) изменить цветовую характеристику произведения по репродукции - («расхолаживание» оттенков путем добавления к ним голубого цвета);

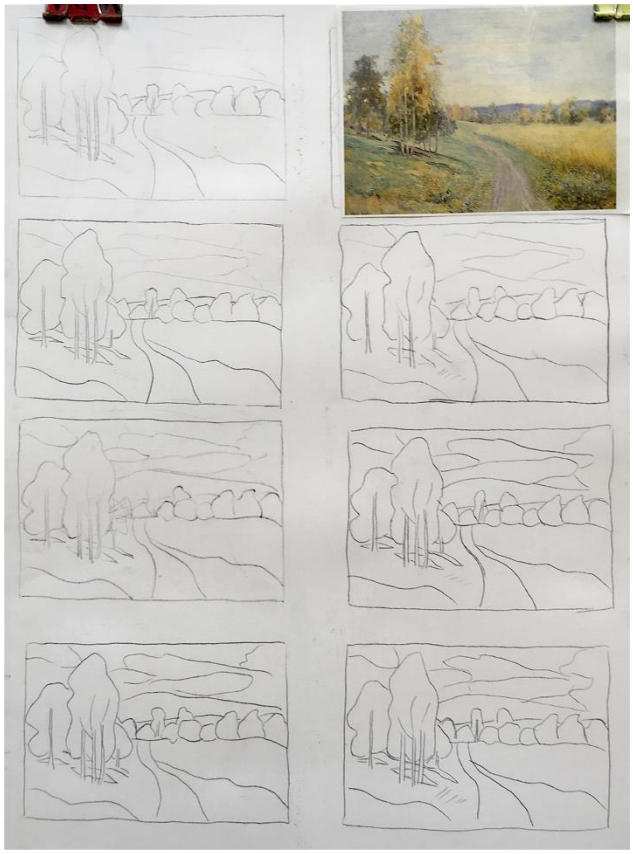
з) изменить цветовую характеристику произведения по репродукции - («утепление» оттенков путем добавления к ним желтого цвета);

и) изменить цветовую характеристику произведения по репродукции - (монохромная палитра, использование одной краски с добавлением к ней черной и белой);

к) изменить цветовую характеристику произведения по репродукции – (использование двух красок с добавлением к ним черной и белой);

Приложение

Иллюстрация последовательности задания:

Итоги работы:

Филимонова Юля 3 кл.

Щербакова Ира 3 кл.

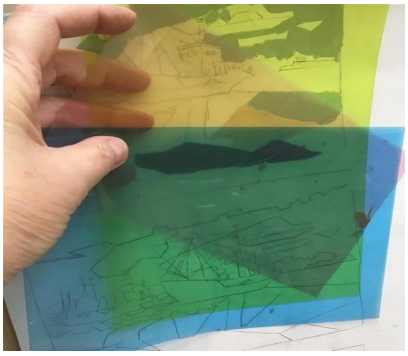
Мельникова Алиса 3 кл.

Тимофеева Лера 3 кл.

Заключение

Распространенными ошибками в работе учащихся следует отметить многословие, детальное копирование изобразительных элементов с репродукции. Важно точно сформулировать цели и задачи задания, и определить количество учебного времени на каждый вариант эскиза (не более 30-40 минут). Работа должна вестись в строгой методической последовательности, не следует переходить к цветному эскизу, не разобравшись в тональном строе художественного произведения по репродукции (пейзаж). Репродукции преподавателю следует подбирать не перегруженными изобразительными элементами, ясными по тональным отношениям (земля, вода, небо) и выразительными по колориту. Методически обоснованным может быть использование учащимися цветной прозрачной пленки, которая в применении работает как обобщающий «налет» какого либо цвета, что позволяет учащимся моментально увидеть измененную цветовую характеристику произведения и облегчает ведение работы в материале (гуашь).

Словарь специальных терминов

Гармония – связь, созвучие, соразмерность, стройная согласованность частей художественного произведения.
Гармонизация – способы, приемы достижения гармонии в композиции.
Дополнительные цвета - цвета находятся в круге друг напротив друга, при смешивании дают нейтральный серый оттенок.
Зачерненный колорит (темный) - подмесь черного цвета.
Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков.
Контраст (от французского "contraste") – резко выраженная противоположность. Контраст – сопоставление двух противоположных качеств, способствующее их усилению.
Ломанный колорит (серый) - преобладают цвета с подмесью серого.
Монохроматические цвета - комбинация различной насыщенности и яркости одного цвета (нюансное сочетание).
Нейтральные - получаются при использовании двух, расположенных в пределах двух полос цветов один из которых будет сглажен добавлением родственных, зачернением или разбелением.

Нюанс в цвете (цветовой нюанс) — это тонкая, количественно незначительная разновидность цветовых пятен, сближенных между собой по цветовому тону, т.е. цвета одной группы.
Оттенок – небольшое отличие в красках по светлоте, насыщенности и цветовому тону.
Пастельные цвета - приглушают чистые цвета.
Разбеленный колорит (высветленный) - подмесь белого цвета к цветам.
Теплая цветовая гамма – гамма, полученная путем использования цветов с теплым оттенком.
Холодная цветовая гамма - гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком.
Цветовая гамма - ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, выбранных для решения определенной композиционной задачи.
Цветовые отношения – это количественные различия между цветами во всех их

характеристиках, во всех их свойствах (по яркости, тону, насыщенности, плотности и др.).

Список методической литературы

1. Беда Г. В. «Словарь специальных терминов в живописи»;

2. Сокольникова Н. «Краткий словарь художественных терминов для учащихся 5-8 классов».

3. «Популярная художественная энциклопедия.» Под редакцией Полевого В. М.; - Москва: «Советская энциклопедия», 1986.

4. «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под редакцией проф. Горкина А. П., Москва: Росмэн, 2007.

5. Большой энциклопедический словарь;
6. Волков Н.Н. «Цвет в живописи». - М., 1965.

7. Иллюстрированный энциклопедический словарь - Москва: Аутопан В. И. Бородулин и др., 1998.

8. Ломов, С.П. «Цветоведение: учебное пособие для вузов» С.П. Ломов, С.А.

9. Поплёвина В.А. «Цветоведение.» - Тамбов: Изд-во ООО Орион, 2016.

10. Поплёвина В.А. «Цвет, свет и оптические иллюзии в дизайне интерьера.»