

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Школа искусств и ремесел им. А. С. Пушкина «Изограф»

Методические рекомендации
педагога дополнительного образования
Квача Сергея Ивановича

Последовательность работы
над натюрмортом
(акварель)

г. Нижний Новгород

2016 г.

Актуальность разработки методических рекомендаций «Последовательности работы над натюрмортом (акварель)» обусловлена особой ролью натюрмортной постановки в учебном процессе освоения изобразительной грамоты. Между тем у каждого педагога наряду с общими требованиями есть свои методические приёмы и технологии, которые позволяют при минимальных затратах достигнуть максимального результата.

Цель – сформировать у учащихся представления о необходимости поэтапной работе над учебным натюрмортом, с пониманием задач каждого этапа как части целостного процесса создания композиции.

Задачи:

1. Обучение анализу постановки композиции относительно главного элемента, дополнительных и второстепенных составляющих постановки и формирование навыков компоновки.
2. Развитие чувства листа, сомасштабности элементов, умения видеть и передавать обобщённую форму предметов, формирование умений последовательной работы над постановкой с доведением её до степени завершённости.
3. Воспитание дисциплинированности, ответственности, усидчивости и стремления довести работу до логического конца.

Последовательность работы над натюрмортом.

Перед нами постановка, состоящая из группы разных предметов: эмалированный голубой кувшин, оранжевый гранат, доля дыни и драпировки на столе – бледно-голубая и коричневая. Фоном служит белая стена со светло-желтой тканью.

Кувшин и гранат по своему цвету определены и ясны – они более насыщены по цвету, чем остальные предметы. Окраска других предметов сложнее. Их цвета невозможно получить, не составляя смесей: например стол или пестрая коричневая ткань за гранатом слабо насыщены по своему цветовому тону.

Работа над натюрмортом разделяется на несколько основных этапов:

Первая стадия работы – рисунок на планшете. Прежде, чем к нему приступить, необходимо утвердиться в композиционном решении, сделав эскизном альбоме несколько пробных рисунков карандашом.

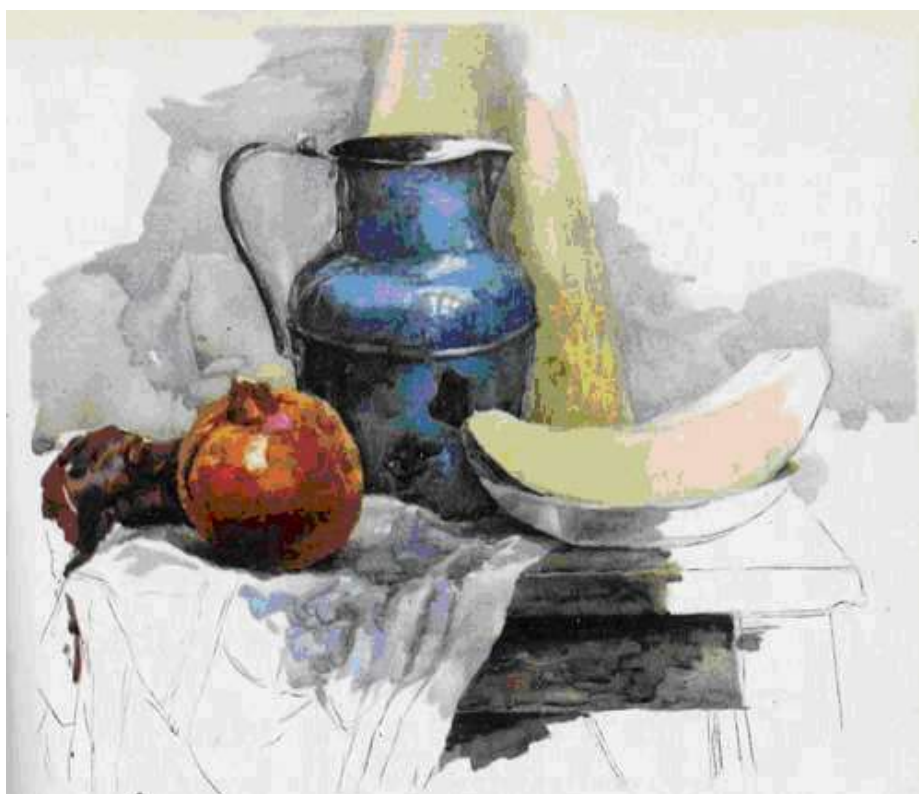
Набросав **рисунок**, необходимо проверить правильность пропорций, перспективы, а также масштаба предметов. Затем обязательно прорисовать наиболее характерные детали.

Сделав рисунок и смочив бумагу водой, чтобы убрать с её поверхности лишний клей, приступают к непосредственному выполнению натюрморта.

Вторая стадия работы - собственно живопись. И в этой стадии можно выделить несколько операций.

Лучше начать с предметов, имеющую яркую и чистую по тону окраску. В нашей постановке такими являются кувшин и гранат, поэтому в нахождении их цвета легче избежать ошибок. Стена и желтая ткань на столе менее определены по цвету, поэтому, начав с них, мы ошибочно могли бы написать их более ярко, чем они в действительности по отношению к целому, и тогда сразу нарушились бы цветовые соотношения в натюрморте. Цвет граната и кувшина можно взять в полную силу. Это сразу задаст общий тон цветового диапазона, так как наряду с насыщенными цветами в свету и полутенях здесь есть и сильные тени, которые определяют нам крайние регистры для синего и красного. Голубой кувшин имеет разные оттенки: на освещенной части – одни, в полутени – другие, в тени цвет уже не голубой, а фиолетово-синий, а на каких-то частях даже зеленовато-коричневый (под влиянием рефлексов - отражений). Поэтому, чтобы нам эти различия определить вернее, надо стараться все время видеть весь кувшин. Подбирая цвет для освещенной части, нужно смотреть на кувшин, охватывая его вместе с фоном, чтобы выявить основной контраст силуэта по отношению к стене (насколько кувшин в свету темнее стены, какими по цвету воспринимаются стена и кувшин).

Одновременно, при живописи акварелью, необходимо помнить, что краска по высыхании становится более светлой. Поэтому чтобы живопись правильно отображала реальность, краску нужно класть более насыщенную, чем она вам видится в натуре.

Прописав кувшин или часть его, таким же образом нужно написать гранат и опять, охватывая взором весь гранат, отметить различия оттенков оранжевого в светах, в полутени и в тени. Освещенные места граната будут относительно более холодными, розоватыми, полутень – оранжевой, тени – более красными. Одновременно, работая над тенями граната, необходимо смотреть и на коричневую ткань, на фоне которой он лежит. Это сравнение поможет нам видеть взаимные отличия тонов и объединяющие их признаки.

Начиная писать дыню, обязательно нужно сравнить ее с фоном – стеной, тканью на стене и с блюдцем. Что светлее, плоскость среза дыни или стена? А что холоднее по цвету – стена, дыня или блюдце? Какие различия? А что в той же дыне цветне – срез ее или корка? Так, все время, задавая себе вопросы и находя ответы, наблюдают натуру, ведут работу дальше. Так наша работа не будет «разваливаться». Живопись будет целостной.

Путем сравнения, определяют и цвет блюдца, находя в натуре сходные с ним тона. Сравнивают свет и тени на блюдце с цветом стены. Одновременно устанавливают различие его цвета по яркости с окружением.

Третья стадия работы – обобщение. Если в течение всей работы над постановкой не следовать системе в наблюдении натуры, такие слабоокрашенные тона будут восприниматься то теплыми, то холодными, в зависимости от того, на какой цвет мы перед этим смотрели. Вот почему рекомендуется нейтральные цвета сравнивать с близкими. Прорисовав последовательно цветом весь этюд, проверяют его с расстояния, поставив рядом с натурой. Что-то нас не вполне устроит: какие-то части не будут убеждать решением формы или окажется, что по цвету, они нарушают единство общей цветовой конструкции, возможны несоответствия в решении пространства или света.

Дописывают такие места до полного завершения так, чтобы решение во всех частях вас устраивало. При этом следят, чтобы наносимая краска ложилась по «сухому», не тревожа, не размывая нижележащий слой. Эту особенность живописи акварелью необходимо прочувствовать и запомнить. Иначе вся живопись в дальнейшем превратится «в кашу».

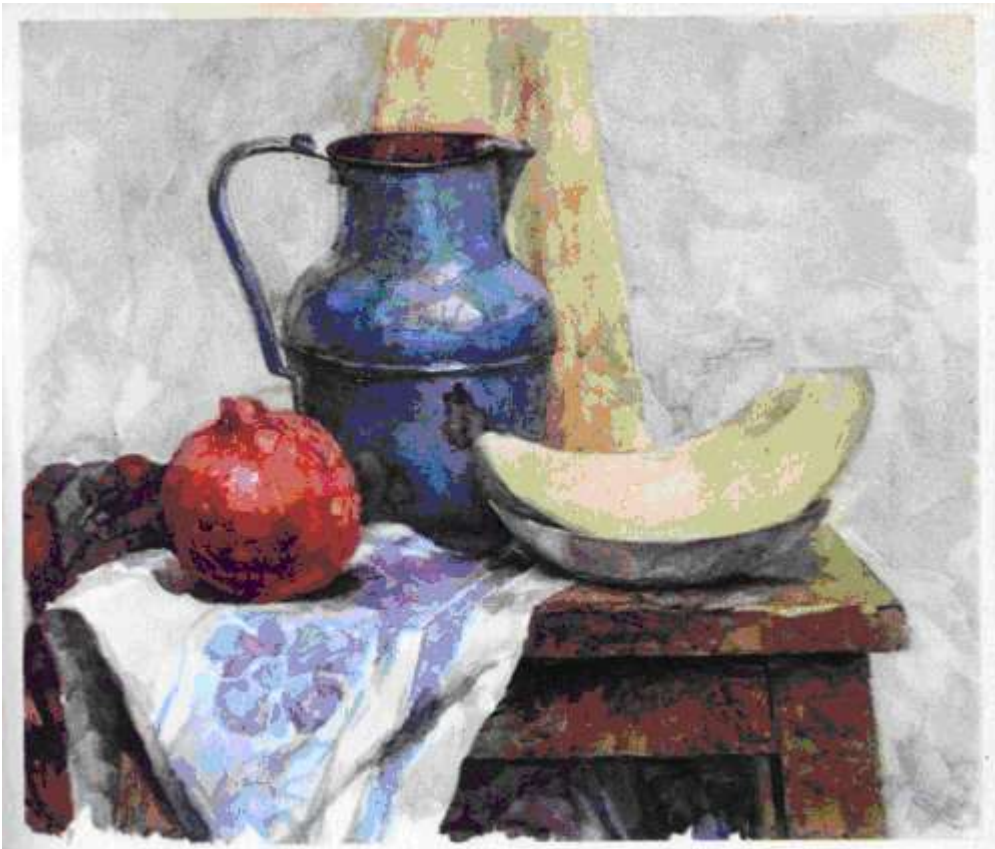
В акварели сложнее определить ошибки, а значит, и исправить работу. Живопись здесь – единство и гармония всех признаков цвета: цветового тона, его яркости и насыщенности. Какой-то цвет, будучи правильно найденным по яркости, может быть неточным по другим качествам: по оттенку или насыщенности.

А бывает и так, что мы правильно написали отдельный предмет, но не удастся точно взять окружающий его фон или соседний с ним предмет – тогда общая гармония нарушена, все кажется фальшивым. Что исправлять, что к чему подгонять? Вопрос сложный и не только для начинающих. Перерисовывать весь этюд? А где гарантия не повторить ошибки, если не понять причин неудачи?

Поэтому, занимаясь живописью, работая с цветом, необходимо с первых шагов приучать себя к порядку в работе, не торопиться, проверять себя непрестанно в ходе всего занятия по живописи, от первого и до последнего мазка.

Как вести сравнения? Не по контрастам (их нужно лишь иметь ввиду), а по родству взаимных признаков: теплые с теплыми, холодные с холодными, светлые со светлыми, темные с темными, слабонасыщенные со слабонасыщенными. Это аксиомы живописи акварелью.

Устанавливайте в постановке природы самые цветные по насыщенности участки для теплых и холодных тонов. Держите их в поле зрения, определяя от них производные. Ведь в цвете законы контраста действуют особенно активно, поэтому одна ошибка влечет за собой механически другую.

Заканчивают натюрморт обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их всем остальным цветам. Этим добиваются целостности впечатления от постановки. Последние мазки лучше делать прозрачными и яркими красками. Выполняя натюрморт в живописи необходимо видеть натуру цельно и конкретно при проработке деталей, т. е. следовать принципам «от общего к частному» и от частного к общему». Это поможет найти и передать в живописи связь между предметами по цветовому тону, светлоте, насыщенности цвета. Их пространственному размещению и т. д.