МБУДО

ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова

Городского округа Балашиха Московской области

Методическая разработка

«Основы создания натюрморта в акварельной технике»

Составитель:

Преподаватель Ершова О. Г.

Предмет:

Живопись

Возраст детей:

2 класс ДХШ (11-12 лет)

г. Балашиха – 2025

Структура:

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Актуальность данной работы

1.2. Цели и задачи

1.3. Основная идея педагогической деятельности

1.4. Новизна методической разработки

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Обсуждение. Ф отопрезентация цветного и монохромного изображения. Определение тоновых характеристик и светотени.

2. Этапы работы над натюрмортом и методические рекомендации к их выполнению.

1 этап. Подготовка к работе и предварительный анализ постановки и зарисовка в карандаше на основном формате.

2 этап. Определение основных цветовых доминант. Выделение каждого объекта композиции.

3 этап. Внедрение бъектов натюрморта в среду фоновых плоскостей.

4 этап. Работа с рефлексами и тенями. Отражающие и поглощающие объекты.

5 этап. Объединяющие характеристики натюрморта. Уточнения по технике.

6 этап. Методы возможности образования реалистичного отражения действительности представленной композиции.

7 этап. Уточнение по ньюансам светотеневых градаций объектов . Проработка первого плана.

8 этап. Анализ отношений светотени и окрашенности объектов в своей живописной работе через контурные уточнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

* 1. **Актуальность данной работы**

В работе представлен системный подход построения работы над натюрмортом на основании личного опыта и отработанной методики ведения данного процесса.

Создание такой методической разработки даст возможность преподнести тему «Натюрморт», как структурный процесс изображения композиции предметов с учетом их объема, взаимосвязи внутри постановки и возможности цветопередачи в технике акварельной живописи.

Обобщая и анализируя накопленный опыт, я пришла к мнению, что концентрация на основных этапах в такой работе позволяет получить положительный эффект обучения изобразительным навыкам, учитывая не только возможности развитого от природы чувства передачи объема и цвета, но и дает возможность обучиться этому пониманию.

Как правило, постановка с несколькими предметами первоначально многих учеников вводит в ступор, в том отношении, что не сразу приходит понимание, с чего надо начинать работу, а получая четкий алгоритм , есть установка на последовательность действий.

* 1. **Цели и задачи**

Цель методической разработки – создать алгоритм работы над натюрмортом, как одной из основных тем по предмету «Живопись», с учетом развития приемов и методов обучения.

Изучив и проанализировав опыт педагогов, я пришла к решению поставить перед собой задачу составить своего рода навигатор, ориентирующий преподавателей использовать данную работу при подготовке к урокам.

* 1. **Основная идея педагогической деятельности**

Занятия «Живописи» для детей, не смотря на большую долю творческой составляющей, входят в систему высокоорганизованного труда и способствует воспитанию таких важных качеств, как усидчивость, трудолюбие, целеустремленность.

Основное понятие ведения работы «от общего к частному» в данной разработке обретает более детальное осмысление через разделение и уточнение конкретных действий на каждом этапе. Это дает возможность педагогу разнообразить методику объяснения и проведения уроков.

Усвоение материала зависит от понимания решения задачи на каждом этапе выполнения и опираясь на получение результата на последовательных стадиях, подойти к конечному итогу.

* 1. **Новизна методической разработки**

Особенность и новизна методической разработки в том, что она дает возможность объединить и систематизировать опыт преподавателей вместе с использованием инновационных технологий в качестве презентации каждого этапа с помощью мультимедийных технологий. В качестве воспроизводящего предмета предлагается использовать электронную доску, где презентация, в виде слайдов будет сменяться по мере выполнения одного этапа и перехода к следующему.

В общем итоге это повышает интерес у учащихся и вносит разнообразие в визуальные ориентиры в процессе проведения урока.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Обсуждение. Фотопрезентация цветного и монохромного изображения. Определение тоновых характеристик и светотени.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\основа и гризайль .jpg	Предлагается начать с анализа фотопрезентации составленного натюрморта, выведенного на демонстрационный экран и для тональной выраженности, дополненной монохромным изображением.

Этапы работы над натюрмортом и методические рекомендации к их выполнению.

1 этап. Подготовка к работе и предварительный анализ постановки и зарисовка в карандаше на основном формате.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241220_090753.jpg	Начинаем работу над натюрмортом в акварельной технике. Предварительно подготив кисти, краски, воду и палитру, определившись с постановкой предметов натюрморта – приступаем к эскизу в карандаше, для начала в мини-формате сориетируемся по композиции, в плане организации формата и определения основных тоновых характеристик. Далее приступаем к работе на основном формате – выпоняем набросок в карандаше, как правило с легким нажимом, используя более твердый карандаш.

2 этап. Определение основных цветовых доминант. Выделение каждого объекта композиции.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241220_092539.jpg	Предварительно определившись с главной цветовой доминантой («цвет-основа») - замешиваем этот цвет – в данном случае – это глубокий зеленый в смеси с умброй жженой и начинам заливать главный элемент натюрморта с самых глубоких мест предмета (собственной тени). Далее, обращаясь к компонентам основного объема – фруктам, определимся с основными цветами (кадмий лимонный и охра желтая) – подмешиваем к ним цвет основу, так как каждый элемент с учетом среды натюрморта, в той или иной мере будет содержать в себе «цвет основу».

3 этап. Внедрение объектов натюрморта в среду фоновых плоскостей.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241220_093319.jpg	Следующим этапом переходим к основным тоновым параметрам фона, он представлен в вертикальной плоскости - в холодной гамме – виднеются оттенки синего, фиолетового. Низ каждого предмета в натюрморте находится под властью цвета драпировки на горизонтальной поверхности. Падающие тени будут приобретать оттенок цвета того предмета, от которого они падают. Охристая падающая тень от крынки на белой драпировке также стремиться в зеленую сторону. Падающая тень от драпировки приобретает фиолетово – коричневый оттенок на плоскости стола. Собственные тени на складках драпировки также подсвечиваются рефлексом от крынки.

4 этап. Работа с рефлексами и тенями. Отражающие и поглощающие объекты.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241220_095605.jpg	Начинаем работать над рефлексами крынки. Так как это глазурованный объект, обладающий отражающими свойствами, следовательно в нем будет виден каждый элемент натюрморта в своей гамме под прикрытием основного тона главного объекта. Глянцевая вазочка хорошо отражает драпировку, на которой она стоит, вместе с яблоком и лимоном . Яблоко снизу приобретает оттенки умбры и сепии от цвета стола, а в полутени сверху отражает оттенок фоновой белой драпировки. Полутень на крынке со стороны света и рефлекс внизу крынки также получают желтые и синеватые оттенки от фруктов и фоновой драпировки. Справа в тени появляется рефлекс от яблока. Также холодные тени, которые обычно пишутся голубовато-синими красками на охристо-желтом яблоке смешения цветов дадут зеленоватые оттенки. Яблоко в тени будет стремиться к зеленоватым оттенкам, так как драпировка является поглотителем цвета ещё и за счет своей матовой фактуры .

5 этап. Объединяющие характеристики натюрморта. Уточнения по технике.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241221_204008.jpg	Когда все предметы набраны по своим локальным элементам – цвета, теней, рефлексов, начинаем работать над оъединяющими цветовыми характиристиками общего пространства натюрморта. Самое главное сейчас помнить о том, что в каждом месте акварельного участка желательно положить не более трех слоев и каждый раз ждать просыхания предыдущего, иначе получится «грязное пятно».

6 этап. Методы возможности образования реалистичного отражения действительности представленной композиции.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241221_222744.jpg	Начинаем работу по «приглушению» рефлексов, ориентируемся на сравнение тональности объектов внутри объета, а далее относительно среды сформированной внутри натюрморта. Верно переданные рефлексы помогают передать объемную форму, но надо следить за их тоновым соотношением, иначе они могут раздробить объект. Ведь главная их функция – создать цветовую взаимосвязь между предметами в единой световой среде, что позволяет связать предметы между собой и со средой окружения. Они впишут объект в окружающую среду с разнообразными по цвету объектами.

7 этап. Уточнение по ньюансам светотеневых градаций объектов . Проработка первого плана.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241221_231802.jpg	Переходим к проработке планов. Основу этого этапа составляет проработка первого плана, фронтальные его части будут наиболее яркими, горизонтальные более светлыми и контрастными. Всё разноцветное многообразие изображаемых объектов с их различной теплохолодностью и темнотой падающих теней на переднем плане в общей картине должно работать на выявление композиционного центра, чтобы передать соответствующую идею атмосферы.

8 этап. Анализ отношений светотени и окрашенности объектов в своей живописной работе через контурные уточнения.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241221_234318.jpg	На окончательном этапе переходим к уточнению контура элементов по-объектно. Изображая тот или иной предмет, мы в любом случае должны думать про его локальный цвет, цвет основного источника света – собственного или отраженного – и соседних объектов. Остается добавить к этому еще влияние рядом стоящих объектов, которые отбрасывают окрашенные в свой цвет лучи света. Если в натуре мы зрительно находим соответствие своим выводам делая сравнительный анализ объектов насыщения этой натуры, то можем с уверенностью закрепить осмысленное и увиденное на своей живописной работе. Остается еще держать гамму и колорит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге, разделив изображение натюрморта на этапы, появляется наглядная возможность систематизировать методические приемы, объединяя объяснения по ходу работы с демонстрацией пособий .

Через параллельное практическое ведение преподавателем собственной работы над натюрмортом мы приходим к максимальному результату в ТВОРЧЕСТВЕ.

D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\основа .jpg	D:\ДШИ\администрирование\ПедОразование\Основы изобразительной грамотности и цветоведения\Натюрморт КР\20241221_234318.jpg

ЛИТЕРАТУРА

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты : рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1989г.
2. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.; 2000г.
3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2003.
4. Шаров В.С. Акакдемическое обучение изобразительному искусству. М.: Эксмо, 2013.