

Кожевникова Наталья Ивановна

член Союза художников России, преподаватель

МБУ ДО «Детская художественная школа»

г. Магнитогорск, Челябинская область

DOI 10.21661/r-563923

МОДУЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ

Аннотация: статья посвящена проблеме поиска эффективных форм развития колористического видения у учащихся детских художественных школ. Автором описывается модуль изучения техники и технологии мягких материалов, как вспомогательного средства развития колористического видения в рамках предпрофессиональной программы «Живопись».

Ключевые слова: изобразительное искусство, графика, цветная графика, колористика, колористическое видение, мягкие материалы, пастель.

Статья посвящена проблеме поиска эффективных форм развития колористического видения у учащихся детских художественных школ. Данная проблема уже освещалась в публикациях целого ряда авторов Ивенс Р.М., Иттен И., Миннарт М., Ж.Агостон, Миронова Л.Н., Маслов Н.Я. и многих других. Однако в современных условиях этот вопрос продолжает быть актуальным и требует более основательного изучения и дополнения новыми методиками, педагогическими технологиями, адаптацией для различных возрастов учащихся.

Целью предпрофессиональной программы является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебным предметам, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие

профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Поэтому очень важно развивать профессиональные навыки по рисунку, живописи и композиции комплексно.

Развитие колористического видения у учащихся предпрофессиональной программы «Живопись» детских художественных школ является качественной характеристикой будущих студентов высших и средних учебных заведений и формируется на многих предметах живопись, рисунок, композиция. Конкурентоспособность учащихся, т.е. способность поступить после окончания школы в учебное заведение художественной направленности зависит от многих факторов, в частности от качества подготовки, развития колористического видения и эстетического вкуса.

Вследствие этого, поиск эффективных форм развития колористического видения на занятиях по рисунку, живописи, композиции является важным звеном, способствующим развитию профессиональных качеств учащихся. Модульная технология позволяет решать данные задачи комплексно и более эффективно.

Мягкие материалы и пастель используются художниками очень давно и разнообразно. В данных техниках применяется цвет, поэтому мягкие материалы и пастель считаются «промежуточными», т. е. находящимися на границе между живописью и графикой. В академическом рисунке используются такие материалы, как соус, сепия, сангина, которые тоже имеют цвет. Разработанные способы, приемы, технология работы, а также варианты смешения техник с мягкими материалами, говорит о широких выразительных возможностях, способных также участвовать в развитии колористического видения учащихся ДХШ.

Исходя из выше сказанного, модульная технология позволит сформировать такой модуль, который будет развивать колористическое видение дополнительно в рисунке, в графике, декоративной и станковой композиции.

Таким образом, модуль изучения техники и технологии мягких материалов и пастели станет дополнением к модулям развития колористического видения в живописи и пленэрной практике.

Однако в программе предпрофессиональной подготовки учащихся ДХШ не предусмотрено знакомства с техникой пастели и особенностями использования

в учебно-творческой деятельности. По предмету рисунок есть единичные задания, которые предлагаются выполнить мягкими материалами. Следовательно, модуль изучения техники и технологии мягких материалов важен для развития колористического видения у учащихся. Однако возникают вопросы как в рамках программы дать представление о мягких материалах и научить использовать богатые возможности данной техники.

Целью модуля изучения технологии мягких материалов является повышение уровня развития колористического видения учащихся ДХШ.

Задачи.

1. Познакомить с мастерами-художниками, пастелистами (Эпоха Возрождения, импрессионисты, современные пастелисты);

2. Познакомить с магнитогорскими художниками, работающими в техниках пастели и мягких материалов (В.И. Захаров-Хомский, Л.А. Кузнецова, А.В. Портнова, И.Д. Сорока, Р.К. Шарафутдинов, А.А. Мартемьянов, Н.И. Кожевникова);

3. Формирование у учащихся ДХШ знаний об особенностях применения основных законов цветоведения, колористики, психологии цветовосприятия в графике;

4. Освоение методов, приемов, средств цветового конструирования и создания колорита;

5. Развить восприятие чувства колорита;

6. Изучение техники и технологии мягких материалов и пастели;

7. Научить выделять главное цветом в графике;

8. Дать представление об условности цветового решения в графике;

9. Научить обобщению в цвете;

10. Развить эстетический вкус;

11. Воспитать любовь к прекрасному;

12. Воспитать любовь к малой Родине.

Модуль состоит из теоретической части (Изучение наследия и возможностей техники мягких материалов) и практической.

Содержание модуля направлено на развитие умений выделять главное и организовывать общую колористическую гармонию; умений применять основные свойства цвета; использовать тепло-холодность в передаче свето-воздушной среды, пространства; применять и развивать цветовой контраст в работе; создать цветовую, ритмически организованную конструкцию листа; владений методами, приемами, практическими навыками работы мягкими материалами; реалистического, декоративного, условного изображения с натуры натюрморта, работы над композицией.

Модуль состоит из 6 разделов, 2 лекций, 4 разделов практических заданий. 4 презентаций, книг по изобразительному искусству, а также дополнительных материалов методических рекомендаций и примеров работ учащихся.

Содержание модуля включает следующие темы заданий:

- изображение природных форм с помощью линии на нейтральном по цвету фоне;
- изображение природных форм с помощью линии на цветном фоне;
- изображение натюрморта с помощью пятна на нейтральном по цвету фоне;
- изображение натюрморта с помощью пятна на цветном фоне;
- изображение натюрморта с помощью фактуры на цветном фоне;
- изображение натюрморта на цветной фактурной основе.

Каждый раздел состоит из 2–3 практических упражнений, которые развивают умения создавать колористический строй в учебно-творческой работе в теплой, контрастной, холодной цветовых гаммах, применять выразительные средства и использовать цвет фона.

Разделы модуля выстраиваются по принципу «от простого к сложному».

Модуль изучения техники и технологии мягких материалов структурируется в соответствии с 3 этапами развития колористического видения: подготовительным, основным, заключительным. Колористическое видение у учащихся переходит на более высокий уровень при изучении 1, 2, 3, 4, 5, 6 разделов.

На подготовительном этапе необходимо познакомить с мастерами-художниками, пастелистами (Эпоха Возрождения, импрессионисты, современные пастелисты).

А также важно познакомить с магнитогорскими художниками, работающими в техниках пастели и мягких материалов (В.И. Захаров-Хомский, Л.А. Кузнецова, А.В. Портнова, И.Д. Сорока, Р.К. Шарафутдинов, А.А. Мартмянов, Н.И. Кожевникова).

На основном этапе актуальными становятся задачи: освоение учащимися методов работы мягкими материалами, приемов и средств цветового конструирования и разработки колорита в учебно-творческих заданиях, а также развитие на их основе соответствующих умений и навыков; развитие зрительного (цветового) восприятия, цветовой памяти, художественно-творческого воображения; развитие у учащихся эмоционально-эстетического восприятия объектов природы. Постановка целей и задач работы с натуры, по воображению, по памяти.

По предпрофессиональной программе «Живопись» задания, посвящены изображению природных форм и натюрморту, поэтому практическое освоение техники мягких материалов и выразительных средств – это линия, пятно, фактура будет осуществляться на примере изображения данных предметов. Первый раздел «Изображение природных форм с помощью линии, пятна» знакомство с техникой, содержит упражнения, направленные на применение различного по цвету фона нейтрального, теплого и холодного, а также создание цветовой гармонии с помощью подбора цвета и выразительных средств;

Следующим важным моментом в развитии колористического видения учащихся является создание цветовой гармонии на тонированном фоне, особенности работы мягкими материалами в связи с выбранным цветом фона, а также создание цветного фона с помощью различных материалов. Важную роль в развитии колористического видения играет создание своего индивидуального фона с применением гуаши, акварели, а также фактурного фона. Изображение природных форм с помощью линии, штриха на цветном фоне. Основной задачей этого раздела является научить использовать цветной фон, разрабатывать колорит и применять выразительные средства линию, штрих.

После этого следует стадия применения техники пастели в живописной манере. В разделе «Изображение натюрморта с помощью пятна» главной задачей

ставится изучение технологических особенностей живописного способа использования мягких материалов в холодной, теплой, контрастной гамме.

Далее изучение декоративного способа применения мягких материалов. Упражнения «Изображение контрастного натюрморта с помощью пятна, фактуры на цветном фоне» преследуют задачи изучения технологических особенностей декоративного способа работы мягкими материалами. Светотень, как выразительное средство построения композиции и колорита.

Упражнения раздела «Изображение натюрморта на цветной фактурной основе» также направлены на изучение технологических особенностей декоративного и живописного способов применения мягких материалов и различной основы.

Заключительный этап – обобщающий и систематизирующий знания, умения и навыки, а также владения в развитии колористического видения учащихся ДХШ. Итоговая композиция, как обобщающее и систематизирующее задание, которое проверяет знания, умения, навыки и владения в практической работе.

Методы, предлагаемые для развития колористического видения, такие как: наглядные методы обучения: мастер-класс (демонстрация), иллюстрация, мастер-класса (индивидуального примера мастера, показ последовательности изображения с натуры), лекция интерактивная, беседа эвристическая, упражнения, самостоятельная художественно-творческая работа, консультация (анализ работ), а также словесные методы обучения: работа с литературой, эвристическая беседа, консультация. Практические методы обучения: упражнения на развитие колористического видения, самостоятельная художественно-творческая работа. Методы психолого-педагогической поддержки учащихся: создание ситуации успеха, поощрение, одобрение, доверие, беседа и наблюдение.

Модуль изучения мягких материалов интегрирован в дисциплины рисунок, композиция станковая и прикладная. Междисциплинарные связи будут содействовать целенаправленному и системному освоению данной техники изобразительного искусства в рамках предпрофессиональной программы учащихся детских художественных школ.

В заключении важно отметить, что данный модуль был апробирован с учащимися МБУДО ДХШ г. Магнитогорска и имел положительный результат. По окончании эксперимента была проведена выставка лучших учебно-творческих работ. Итоговые творческие композиции участвовали в художественных конкурсах и были отмечены дипломами. В дальнейшем в старших классах учащиеся осознанно выбирали технику мягких материалов для работы над портретами своих сверстников и демонстрировали понимание технологических особенностей, умения и навыки работы данными материалами.

Список литературы

1. Алексеев С. О колорите / С. Алексеев. – М.: Изобразительное искусство, 1974.
2. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2007.
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учебн. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-ти» / Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 301 с.
4. Визер В.В. Живописная грамота: основы пейзажа / В.В. Визер. – СПб.: Питер, 2007.
5. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немецкого; Предисловие Л. Монаховой. – 2-е изд. – М.: Д. Аронов, 2001. – 96 с.