Наталья Николаевна Сычёва, преподаватель высшей категории

МБУ «Детская художественная школа № 3», г. Нижний Новгород.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Преподавание темы «Колорит в картине»
в детской художественной школе»

Настоящая методическая разработка основана на личном опыте преподавателя детской художественной школы и объединяет сразу две изучаемые дисциплины: живопись (в т. ч. на пленэре), и станковую композицию.

Этапы подготовки обучающихся представляют собой совокупность обучающих и методических мероприятий научно-теоретической и практической направленности.

Научно-теоретическое направление представляет собой проведение с обучающимися нескольких последовательных бесед по живописи, композиции и пленэру. В первом, втором классе преподаватель постепенно подготавливает обучающихся к восприятию понятия «Колорит», особенно к моменту проведения первого летнего пленэра. Специально и подробно раскрывать это понятие до конца второго - начала третьего класса не целесообразно по причинам возрастных особенностей обучающихся, а также в связи с тем, что дети общеобразовательных школ до 13-14 лет еще не знакомы с основами раздела физики – оптикой.

Практические задания - после проведенного пленэра второго класса преподаватель дает обучающимся самостоятельное задание на лето по колориту выполнить многочисленные небольшие кратковременные этюды на различные состояния природы. Также обучающимся за лето необходимо подготовить богатый поисковый материал, в т. ч. сделать фото различных состояний природы. Например, очень полезно выполнить кратковременные небольшие по формату этюды одного и того же места в разное время суток по примеру импрессиониста Клода Моне. Те же места природы надо обязательно сфотографировать. Таким образом, каждый ученик художественной школы должен за лето собрать целую папку с этюдами, фотографиями, которые составят богатый поисковый материал для будущих композиций. На это надо обязательно настроить родителей обучающихся при проведении родительских собраний.

Обучающимся можно дать к выполнению конкретные практические задания по колористической грамотности в пейзаже к началу третьего класса. Как правило, это дети в возрасте старше 13 - 14 лет с опытом пленэрных зарисовок двух первых классов.

Предлагаемое основное задание, связанное с темой «Колорит» - сельский пейзаж в разное время суток (например, «Утро. День Вечер»). Задание сначала выполняется полностью в трех вариантах на бумаге формата А-4, а затем выбирается лучший вариант для исполнения пейзажа в формате А-2.

Выполнение этого задания в третьем классе предваряет **цикл бесед**.

Первая беседа научно-теоретического направления с обучающимися третьего класса «Природа цвета» - 3 часа (с демонстрацией наглядных пособий). Цель беседы - кратко рассказать, как образуется цвет, основав данный материал на опытах с призмой по физической оптике великого физика Исаака Ньютона. Без ознакомления детей с понятием физической оптики (что детям очень интересно) невозможно понять причинно-следственную связь цвета, света и колорита. Обучающиеся знакомятся с тремя составляющими цвета: физикой (световые лучи), физиологией (глаз), психологией (мозг). Например, ученики очень любят простой опыт, убрав все источники света (закрыв жалюзи и выключив свет). Становится попросту ничего не видно. Или – по очереди показать все источники света (лампы накаливания с оранжевой гаммой, серебристый холодноватый свет из окна, оранжевый свет от свечи и т.п.).

Вторая беседа по станковой композиции в начале третьего класса «Типы колорита» - 3 часа (с демонстрацией наглядных пособий).

По типу колорита можно выделить три типа картин:

Ярко выраженная цветовая доминанта, выделяющая главный элемент картины из остальной массы предметов – колорит с цветовым акцентом.

Здесь обязательно присутствует контраст главного и второстепенного по цветовому тону.

Композиционная доминанта картины Куинджи «Украинская ночь» находится в желтой теплой области цветового круга (освещена светом), то фоновая часть наоборот холодная, что выделяет доминанту.

Второй тип колорита – монохромия. Вторая группа является противоположностью предыдущим в п.1 картинам. В них целостность цветовой композиции является главной заботой художника, явно присутствует обобщающий цвет, ей позволяя каким-нибудь цветовым вспышкам проявляться в полную силу. Эти произведения написаны почти одной краской с колебаниями по светлоте и насыщенности. Если красок несколько, то они, в общем-то, с одной стороны цветового круга – или холодной или теплой. В этом случае художник застрахован от пестроты, от цветового хаоса, поэтому опытные мастера советуют начинающим художникам сначала писать монохромно. Монохромия совсем не отвергает контраст, она лишь ограничивает цветовой тон, и из огромного числа близких по цвету нюансов возникает нежнейший, роскошный колорит.

Примеры второго типа колорита: И. Репин «Бурлаки на Волге», И.Шишкин

«На севере диком»

Третий тип колорита - полихромия представляет собой пиршество цвета: теплые, холодные, светлые, темные, чистые и многокомпонентные, яркие и глухие – цвета в той или иной степени заявляют о себе, переплетаются, конфликтуют, сливаются. Такой колорит широко распространен в девятнадцатом веке благодаря импрессионистам, хотя существовал и ранее, но не так откровенно и ярко выражен. Характерные признаки полихромии – наличие красок из обеих сторон цветового круга, теплых и холодных, взятых художником в определенной пропорции для создания богатства и цветовой целостности картины.

Примеры третьего типа колорита: В. Поленов «Московский дворик», Б. Кустодиев «Масленица».

В группе однородных по тону цветов не трудно усмотреть общий средний тон. Так, если группу составляют цвета оранжевые, жёлтые и жёлто-зелёные с преобладанием жёлтых, то общий тон можно определить как золотистый. Чем больше различий между цветами, составляющих цветовую группу, тем труднее усмотреть её общий тон. Понятие тональности в живописи аналогично понятию тональности в музыке, где звук, выпадающий из тональности, воспринимается как чуждый, фальшивый.

Таким образом, анализируя все вышеперечисленные примеры, можно ответить на вопрос, что такое «колорит».

Колорит – это совокупность цветов живописной композиции, тонально объединённых между собой (как правило, источником света).

Например, художник И. Репин в своей картине «Бурлаки на Волге», чтобы объединить все элементы в единое целое, использовал единый теплый оранжевый колорит, прокрыв сначала всю картину теплым вечерним тоном.

Все предметы внешнего мира существуют не раздельно, а во взаимосвязи и взаимной цветовой обусловленности. Один из основных факторов объединяющего начала – это **цвет освещения**. **Он объединяет все цвета в одно целое.** Как известно, если бы не было света – не было бы и цвета.

Таким образом, колорит представляет собой сочетание цветов, обладающих единством, гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. По этой причине в природе любые, самые неожиданные цветовые контрасты находятся в «родстве», так как цвет освещения, ложась на все предметы, образует соразмерное цветовое единство.

Третья беседа «Этюды на разное состояние времени дня и погоды» - 4 часа с демонстрацией наглядных материалов и пособий.

Демонстрируются серии картин импрессиониста Клода Моне, посвященных Руанскому собору и Лондонскому парламенту в разных состояниях.

Затем обучающиеся третьего класса (13-15 лет) выполняют в течение 16 часов практическое задание по мотивам летних впечатлений.

Чтобы обучающимся третьего класса легче выполнить задание на заданную тему, преподавателем разработана ниже удобная перечисленная краткая справочная информация, которая является наряду с наглядными пособиями, по сути, удобным справочником по заданной теме.

Справочная информация для обучающихся

Колорит в картине зависит от освещения (времени дня и времени года), состояния погоды, при этом возникают следующие свето – цветовые и воздушные эффекты:

- Рефлекс от неба придаёт теням холодноватый оттенок;

- Солнечное освещение – теплоту освещенным поверхностям (И. Шишкин);

- Утром преобладают золотисто-розовые оттенки. Если утро холодное, то колорит становится еще более розовато-фиолетовым (Б. Кустодиев). Зеленые предметы сильно поглощают красные лучи и кажутся почти черными с красноватым оттенком. Длинные падающие тени;

- В пасмурный день – оттенки голубовато-серебристые, малоконтрастные по сравнению с солнечным днем, особенно в самый полдень, когда контраст наибольший. В картине В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» все цвета темные и слабонасыщенные. Белые рубахи стрельцов написаны темными и серыми красками, но на картине они кажутся белыми. То же можно сказать и о лицах изображаемых людей. Благодаря выдержанности общего тонового и цветового состояния передано состояние раннего утра;

- На рассвете трава, деревья, земля, крыши домов – голубовато – синие;

- Днем трава, деревья, крыши домов многоцветны. В середине дня освещенность предметов всегда в несколько раз больше, чем в часы восхода или заката солнца. В ясный полдень светлотные и цветовые отношения изменяются не так быстро. Это позволяет работать два - два с половиной часа очень любил работать в полдень (И. Шишкин);

- В тени освещенность всегда меньше, чем под прямыми лучами;

- К вечеру – все объединяет желто - оранжевый оттенок, синий и голубой цвета меркнут, желтые и оранжевые приобретают яркость, серый приобретает теплый оттенок. Зеленые предметы, зелень обесцвечиваются. Длинные падающие тени (И. Левитан, А. Куинджи);

- В сумерках все предметы соответственно темнеют. Контрасты между самым светлым и темным уменьшаются. При слабом свете луны преобладают серо-голубые, зеленоватые тона (Лунная ночь И. Крамского). При пониженном освещении уменьшается не только общая светлота красок природы, но и их насыщенность. Цвета обесцвечиваются в сторону приближения к нейтральному;

- Светлые предметы на расстоянии желтее и краснее, чем вблизи (розовые снежные горы, оранжевые облака);

- Темные предметы вдали синеют и бледнеют (из-за добавочного света, рассеянного в воздухе), контрасты слабеют, контуры предмета теряют отчетливость (воздушная перспектива);

- Светлые предметы при удалении меньше синеют, чем темные (воздушная перспектива);

- Освещенный солнцем пейзаж светлее вечернего или утреннего;

- При средней освещенности цвета предметов имеют наибольшую насыщенность;

- При сильном солнечном освещении краски выцветают, становятся светлыми, белесыми, малонасыщенными. Резкие контрастные короткие падающие холодные тени;

- При слабом освещении краски концентрируются, кажутся темным и малонасыщенными. На картине И. Левитана «У омута» небо написано краской более темной, чем белила. Ему тонально подчинено все остальное. Благодаря верно найденному общему тону, картина правдиво передает состояние сумерек;

- Снег на ярком солнце – розоватый;

- В тени снег – голубовато-синеватый;

- В интерьере при дневном освещении цвета объединяются холодным серебристым светом из окна с освещенной стороны и теплым отражением с теневой (закон тепло-холодности: теплый свет - холодные тени, и наоборот, холодный свет – теплые тени);

- В интерьере свет от ламп накаливания, от свечи имеет теплый желто- оранжевый оттенок, от холодных люминесцентных ламп – голубовато-фиолетовый оттенок;

- В дождливую погоду цвета становятся менее контрастными, на свету листочки деревьев из-за влаги еще больше отражают голубоватый серебристый воздух;

- Перед грозой небо часто становится пунцовым и темнее земли;

- Вода при отсутствии ряби имеет те же оттенки, что и небо, только плотнее;

- Свет от костра имеет теплый желто - оранжевый оттенок, холодные голубоватые тени, постепенно растворяющиеся в сероватой ненасыщенной цветовой гамме.

Дополнительно к данной справочной информации обучающимся предоставляются наглядные пособия, выполненные автором методической разработки, в котором вместе с аннотациями и краткими колористическими таблицами представлены фото репродукций картин художников и фото состояний по следующим разделам:

Пособие 1: Летнее утро. Зимнее утро. Дождь. Гроза.

Пособие 2: Яркий солнечный день. Лето. Пасмурный летний день. Солнечный морозный день. Зима. Пасмурный зимний морозный день.

Пособие 3: Теплый свет, не поздний вечер. Поздний вечер. Лунная ночь. Поздний вечер. Ночь.

Пособие 4: Колорит в интерьере - теплый свет из окна. Колорит в интерьере - холодный серебристый свет из окна. Рассеянный естественный свет (натюрморт на улице). Колорит сцены - яркий свет сцены. Колорит огня - вечерний костер, пожар.

Пособие 5: Фото некоторых выполненных работ обучающихся 3 класса и работ преподавателя на данную тему.

Выполнение практического задания обучающимися третьего класса по станковой композиции по мотивам летних впечатлений на тему: «Сельский пейзаж с фигурами людей на дальнем плане. Утро. День Вечер».

Цель: изучение законов композиции в пейзаже.

Задачи: передать колорит в зависимости от состояния природы и времени суток, используя собранный поисковый материал.

Общее количество часов выполнения практического задания после теоретической части – 16 часов.

Материалы: бумага, акварель (акварельный карандаш), гуашь.

Используемые дополнительные материалы при выполнении работы: поисковые материалы; фотографии пейзажей обучающихся 10х15, 20х30; небольшие выполненные обучающимися летние этюды на состояние; примеры работ и методические пособия из методического фонда Школы; наглядные пособия состояний природы по теме «Колорит в пейзаже»; настоящая методическая разработка.

Последовательность выполнения практического задания:

- Эскизы в тоне и цвете на основе выполненных летом зарисовок, этюдов на состояние, домашнего задания, поисковых материалов. Утверждение эскизов с учетом выбора лучших поисковых материалов и лучшего отражения состояний природы – 3 часа.

- Работа на форматах А-4 трех состояний –8 часов.

- Обсуждение и выбор лучших вариантов комиссией в составе обучающихся под руководством преподавателя.

- Выполнение лучшего выбранного варианта в формате А-2. Доработка необходимых деталей – 8 часов.

- Просмотр и обсуждение работ обучающихся.

- Изготовление лучших фотографий работ обучающихся, их перевод в электронные носители для методических целей.

В заключение можно сказать, что данное базовое задание представляет собой кульминацию по теме «Колорит», после его выполнения обучающиеся чувствуют себя гораздо увереннее и на пленэрных занятиях, и при выполнении дипломной работы.

Базовое задание можно по желанию преподавателя сократить по количеству часов и задач. Например, можно ограничиться лишь выполнением трех работ формата А-4 «Утро. День Вечер». Обучающийся может выполнить данные колористические задания с использованием одного и того же места (как работал К. Моне), лишь добавляя необходимые элементы или фигуры людей, а может разработать три самостоятельных варианта, но объединив их единым замыслом и единым стилем (триптих). Словом, при сохранении сути задания творчество преподавателя только приветствуется.

Список использованной литературы

1. А.А. Унковский «Живопись. Вопросы колорита» М. «Просвещение» 1980

2. Г. В. Беда «Тоновые и цветовые отношения в живописи» М. 1964

3. Полотна великих мастеров «Импрессионизм» С-Петербург СЭКЭО КРИСТАЛЛ Ростов на Дону ФЕНИКС 2002

4. С. С. Алексеев «Элементарный курс цветоведения» ОГИЗ 1937

5. Р.В. Паранюшкин Г. Н. Хандова «Цветоведение для художников. Колористика»

6. М.Уилконс «Синий и желтый не дают зеленый» Москва АСТ Астрель 2004

7. Н. Н. Волков «Цвет в живописи» Издательство «Искусство» Москва 1965

8. А. В. Шадурин «Основы колористической живописи»