

Новый подход в методике обучения живописи

A new approach in the methodology of teaching painting

УДК 378

DOI: 10.12737/2500-3305-2024-9-5-99-106

Гольшев А.А.

Художник, доцент кафедры живописи Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, Член-корр. Международной академии культуры и искусства, Действительны член Петровской академии наук и искусств

Golyshev A.A.

Artist, Associate Professor of the painting Department of the Moscow state academic art Institute named after V. I. Surikov, corresponding Member The international Academy of culture and arts, corresponding Member Peter's Academy of science and art

Аннотация

Данная методика, разработанная и введенная автором статьи в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова, предлагается в качестве начального обучения для учеников художественных школ и колледжей, студентов техникумов и институтов с целью ознакомить их как с объемными трехмерными формами, так и с цветовым пространством и цветовыми отношениями, а также с пониманием основ живописного ремесла, с влиянием цветовых пространств друг на друга.

Ключевые слова: живопись; педагогика; живопись в архитектуре; художественное восприятие.

Abstract

This technique, developed and introduced by the author of the article at the Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov, is offered as an initial training for students of art schools and colleges, students of technical schools and institutes in order to familiarize them with both three-dimensional forms, and with color space, and color relations, as well as with an understanding of the basics of painting crafts, with the influence of color spaces on each other.

Keywords: painting; pedagogy; painting in architecture; artistic perception.

Издавна обучение живописи для желающих научиться владеть светом, отражениями, сочетанием цветовых и тональных моментов, видением пропорциональности и закономерности в цветовом оформлении происходила по традиционной методике.

Работая со студентами, не имеющими начальной подготовки по живописи, мы пришли к выводу, что необходима методика, которая давала бы понимание основ живописного ремесла.

Предлагаемая работа дает возможность нового подхода к начальному обучению слушателей и студентов. Этот подход может применяться как для учеников художественных школ или лицеев, а также для студентов художественных, архитектурных и дизайнерских направлений обучения в соответствующих вузах.

Целью данной работы является так называемая постановка глаза на свет, изучение цветового пространства, знакомство с цветовыми и тональными отношениями с тем, чтобы в дальнейшем слушатель или студент мог без затруднений пользоваться полученными теоретическими и практическими навыками.

Для осуществления поставленной задачи было изготовлено определенное количество трехмерных пространственных конструкций (13 штук) со сферами, при этом и конструкции, и сферы были разного цвета, что позволяло широко разнообразить их сочетание. Конструкции представляют собой три взаимно перпендикулярные стенки – отсеки плоскостей (см. рис. 2-6) с помещенным между ними объектом для изображения, для первых заданий – шаром того или иного цвета. Было взято семь традиционных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, которые можно рассмотреть на рис. 5 и 6, а также бесцветные варианты: белый, серый, черный (рис. 2-4).

На рис. 1 дано изображение серого шара на фоне серого трехгранника, выполненного автором данной статьи. Если сравнить рис. 1 с рис. 2,б, где изображена фотография того же шара, то видны как освещенная часть шара, блики, тени на трех взаимно перпендикулярных плоскостях, так и рефлекс.

На рис. 2 представлены шары соответственно: зеркальный, серый, черный и белый в соответствующих «коробках» – макетах. Фотографии не черно-белые, просто все представленные составляющие сами не цветные.

Видны все соответствующие элементы освещенности от естественного (солнечного) света.

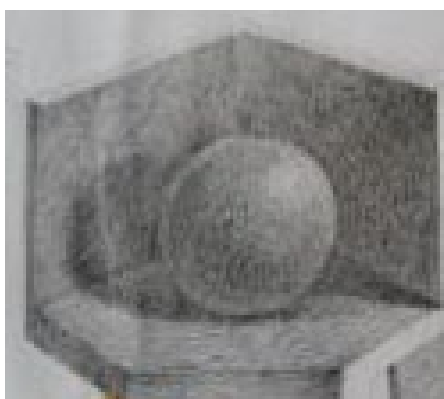

Рис. 1

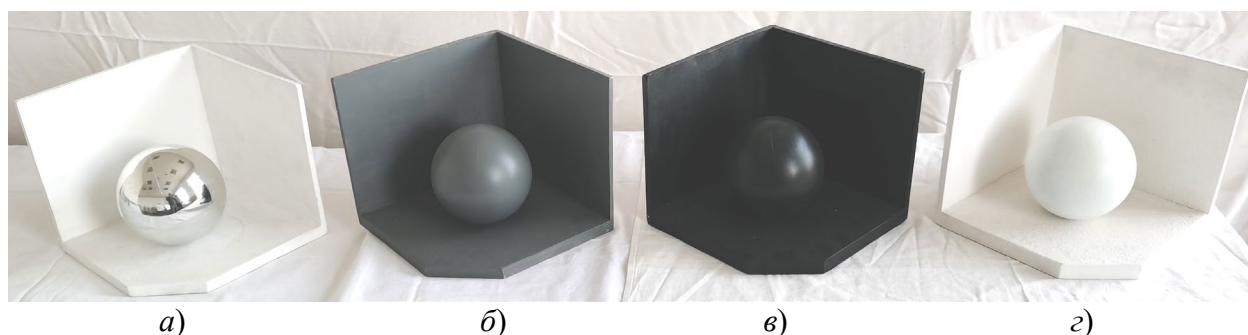

Рис. 2

Ниже, на рис. 3, показана модель, представленная на рис. 2,в, в увеличенном виде: на ней можно с большей легкостью увидеть все нюансы передачи теней и полутонов.

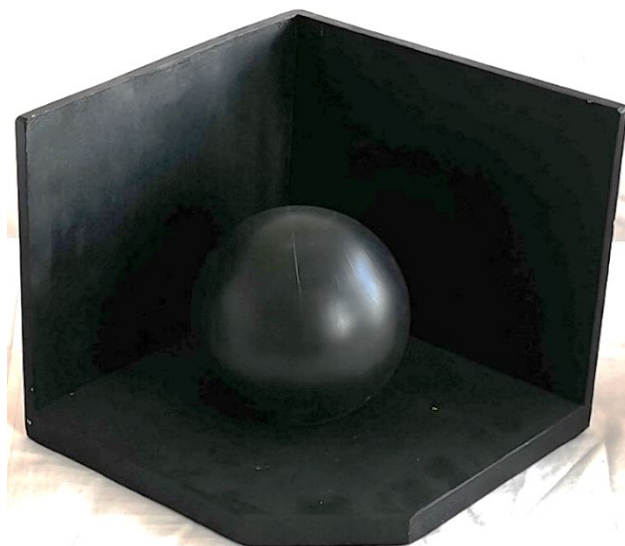

Рис. 3

Занятия строились по принципу от простого к сложному, что в данном случае дает возможность подробно объяснить теоретические законы живописи и отработать ремесленные приемы.

При любом освещении на макете с шаром появляется определенная светотень различной насыщенности, что обусловлено направленным освещением (рис. 3).

Последовательность работы учащихся над предложенными макетами следующая.

Задание 1.

Учащимся предлагается изобразить трехмерные макеты с шаром белого, серого и черного цветов (монохромные изображения, см. рис. 3) на одном листе бумаги. Задание выполняется акварелью, являющейся самым доступным материалом.

Задача состоит в нахождении правильного тонального соотношения в трехмерном макете с шаром, что представляет особую трудность для учащихся, не имеющих ремесленных навыков работы акварелью.

Зеркальный шар (рис. 2,а) служит преподавателю образцом для более подробного объяснения получения бликов и светотени.

Можно также варьировать шары и макеты по-разному, например, как показано на рис. 4.

Рис. 4

Задание 2.

Отработав в первом задании тональные отношения на монохромных макетах, необходимо переходить к цветному ряду тех же трехмерных макетов (рис. 5).

Используя полученный опыт первого задания, учащимся предлагается повторить цветом по сути первое задание, укрепив навыки цветными красками. Это задание выполняется на том же листе бумаги, что и первое (см. рис. 12).

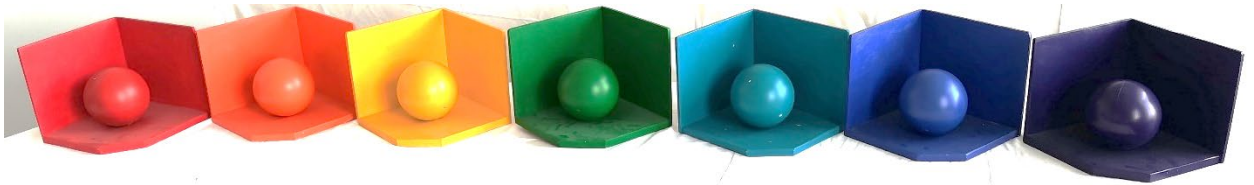

Рис. 5

Задание 3.

Далее задание с макетами усложняется: требуется написать цветной шар в макете другого цвета (рис. 6).

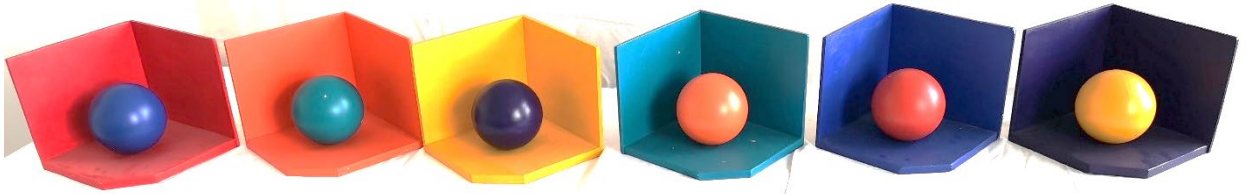

Рис. 6

Задачей является постараться найти взаимодействие окружающего шар цвета с цветом шара, теоретически изучается система дополнительных цветов, что дает возможность значительно расширить познания учащегося в области теории цвета и наработать определенные ремесленные навыки работы с материалом.

Задание 4.

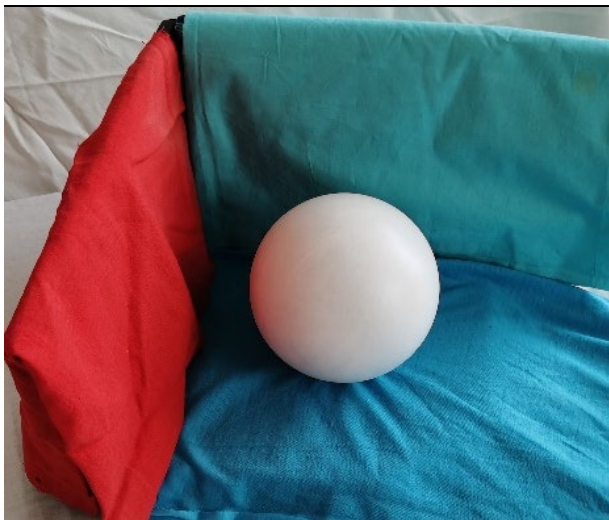
После выполнения предыдущих трёх заданий с разноцветными макетами и шарами, предлагается выполнить упражнение на закрепление полученных знаний и навыков с усложненным живописным решением, где вводятся различные по цвету драпировки плоскостей макета (рис. 7-9). Это приводит к возможности максимально приблизиться к пониманию простых натюрмортов, состоящих из элементарных бытовых предметов, понятных по форме и материалу, где появляется возможность у педагога расширить вариативность восприятия.

a)

б)

Рис. 7

a)

б)

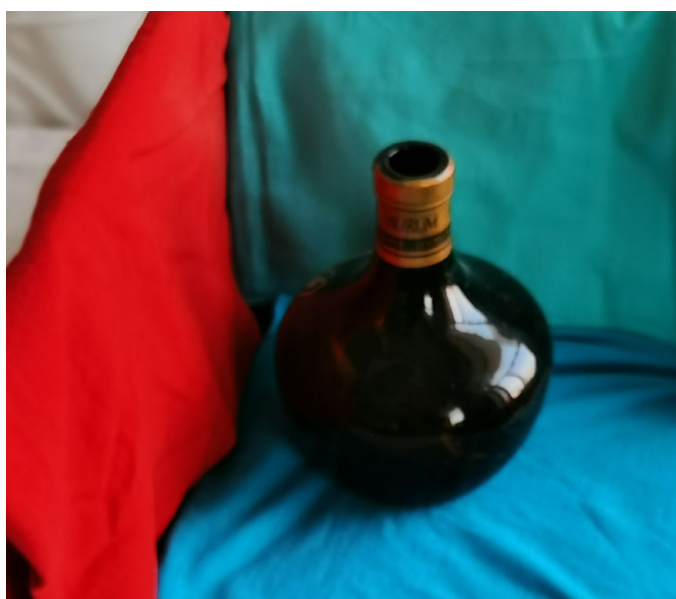
Рис. 8

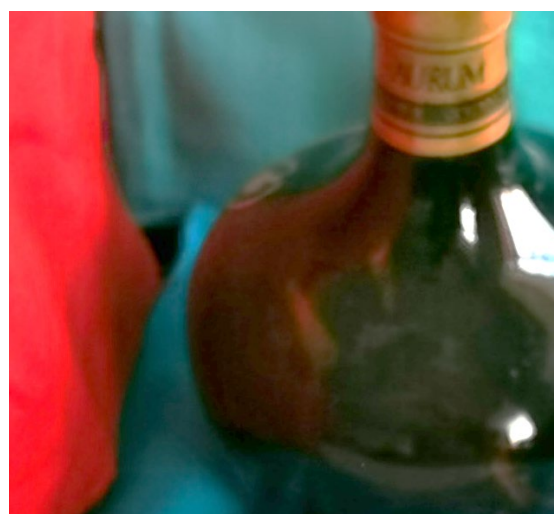
Рис. 9

Задание 5.

Полученные в процессе выполнения предыдущих четырех заданий позволяют учащемуся выполнять простые натюрморты (рис. 10, 11) и отрабатывать на них как теоретические, так и приобретенные практические навыки.

а)

б)

Рис. 10

Нужно сказать, что зеркальный шар применяется педагогом, в основном, для демонстрации влияния различных цветов на поверхность шара. Это влияние показано на рис. 10,б: стеклянный предмет в увеличенном виде прекрасно позволяет увидеть это отражение. Это влияние также хорошо видно на матовой поверхности (рис. 11).

Рис. 11

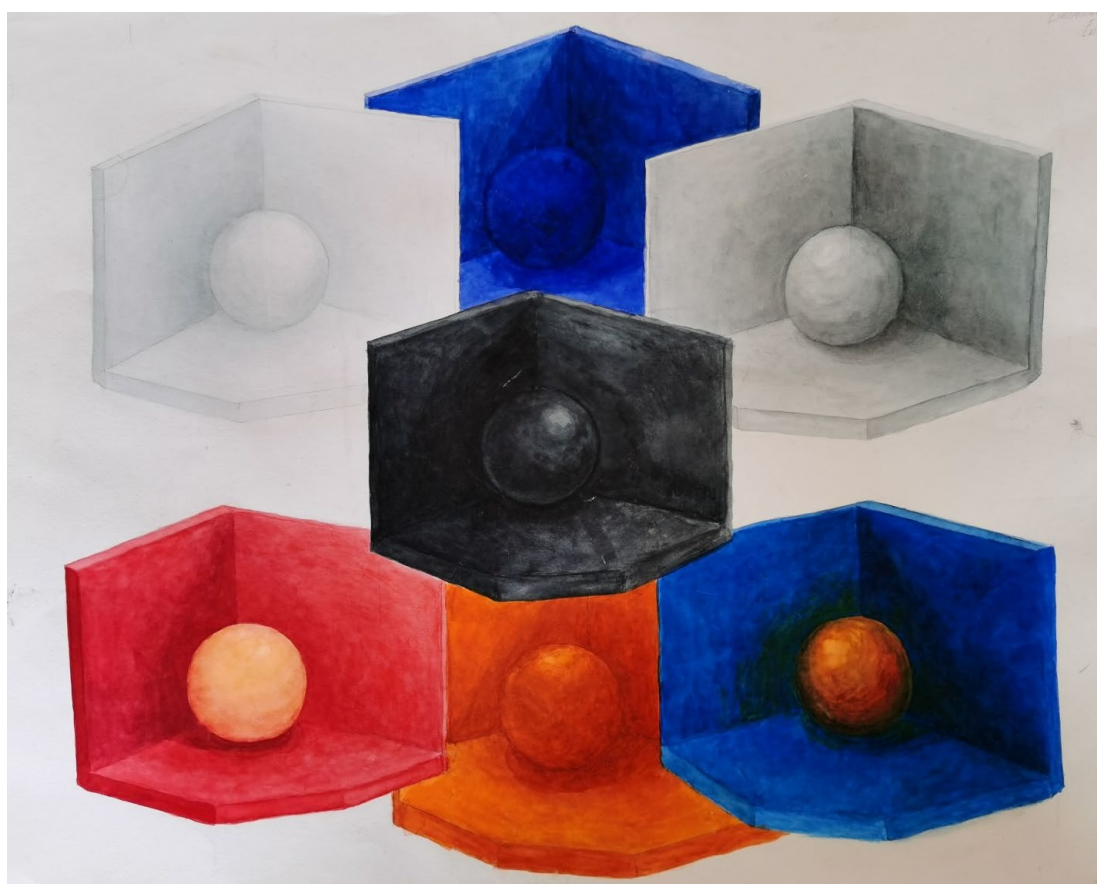

Рис. 12

Рис. 12 представляет собой выполненные конкретным студентом первые задания. Работа не является образцовой и приводится как результат обучения предлагаемой методики.

Дополнительно обучающимся по данной методике предлагается выполнить самостоятельные домашние задания для укрепления навыков: натюрморт, пейзаж, интерьер, декоративно-прикладные эскизы изделий из дерева, кожи, стекла и т.д.

Данная методика впервые была применена в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова и продолжает применяться до сих пор для студентов первого курса факультета «Архитектура».

Литература

1 Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства: учебник для высших учебных заведений [Текст] / Б.Р. Виппер. – М.: Издательство В. Шевчук, 2015. – 364 с.

2 Ефимов А.В. Цвет+форма: Искусство 20-21 веков: живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт: учеб. пособие [Текст] / А.В. Ефимов. - М.: Издательство БуксМарт, 2014. - 616 с.

3 Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению в теории и упражнениях. От геометрии к архитектуре: учеб. пособие [Текст] / О.В. Осмоловская, А.А. Мусатов. – М.: Издательство Архитектура-С, 2015. – 412 с.