Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи

Методическая разработка

на тему:

«Декоративная живопись. Декоративный натюрморт в технике гуашь»

Составитель: Морозова Ольга Альбертовна преподаватель первой категории МБУДО ДХШ №3 города Сочи

Сочи

2021 г.

Оглавление

- 1. Пояснительная записка
- 2. Содержание:
- 2.1. Трансформация и стилизация форм.
- 2.2. Декоративное решение. Силуэт.
- 2.3. Гармония в повторении
- 2.4. Цвет, текстуры, орнаменты.
- 2.5. Художественные материалы и техники, используемые при изображении натюрморта (живопись).
- 3.Заключение (Методические рекомендации)
- 4. Список литературы

1. Пояснительная записка

Методическая разработка «Декоративный натюрморт в технике гуашь» разработана для преподавателей ДХШ и отделений изобразительного искусства ДШИ и предназначена для учащихся 1 классов дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Главной целью данной разработки является формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи методической разработки: обусловлены поставленной целью и формулируются следующим образом: охарактеризовать историю развития натюрморта; определить особенности, пути и средства выбранного жанра; описать средства выполнения декоративного натюрморта; описать ход работы; ознакомить детей с особенностями техники рисования гуашью; сформировать навыки работы с гуашью.

Курс «Декоративный натюрморт» является наиболее важным в учебном процессе. «Занимая одно из последних мест в классической иерархии жанров, натюрморт традиционно и закономерно главенствует в учебной живописи». Тема декоративного натюрморта весьма популярна художественных школах. На основе этого задания учащиеся постигают азы декоративной композиции и дизайна. Декоративный натюрморт — это плоскостное изображение натюрморта в котором нет объёма, нет реалистичности. Предметы имеют стилизованную форму, а вместо света и тени можно видеть орнамент, текстуру и другие декоративные элементы. Декоративный натюрморт принято начинать с трансформации и стилизации формы предметов. Затем следует декоративное решение силуэтов. И только потом работаем над орнаментами и текстурами их «наполняющими».

Виды натюрморта Натюрморт (фр. nature morte букв. мертвая природа) – в изобразительном искусстве – изображение неодушевленных предметов, в отличие от портретной, жанровой исторической и пейзажной тематики. Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, - передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно полезно В учебной практике для живописным мастерством, так как в нем начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы . Как самостоятельный жанр в искусстве натюрморт

появился на рубеже XVI – XVII вв. в Голландии и Фландрии и с тех пор используется многими художниками для передачи непосредственной связи искусства с жизнью и бытом людей. Это время художников, прославивших себя в жанре натюрморта, П. Класа, В. Хеды, А. Бейерена и В. Кальфа, Снейдерса и др. Многие художники обращались к теме изображения натюрморта, причем не все стремились к передаче реалистического изображения, многие нарочито преобразовывали форму предметов, делили форму на части, использовали активные цветовые сочетания, фактурные мазки и прочее. Такими были мастера фовизма А. Матисс, А Дерен; представители кубизма П. Пикассо, Ж. Брак, а так же художники А. Лентулов, Н. Гончарова, Р. Фальк . Натюрморт – наиболее излюбленный жанр и в искусстве многих современных художников. Натюрморты пишут на пленэре, в интерьере, простые и сложные постановки, традиционные и остро аранжированные наборы предметов из повседневного обихода человека. В картине-натюрморте художники стремятся показывать мир вещей, красоту их форм, красок, пропорций, запечатлеть свое отношение к этим вещам. При этом в натюрмортах отражается человек, его интересы, культурный уровень и сама жизнь. Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, используя светотень, перспективу, законы цвета. Основной составления натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко. Существует несколько видов натюрмортов: сюжетно-тематический; – учебный; – учебно-творческий; – творческий. Натюрморты различают: – по колориту (теплый, холодный); – по цвету (сближенные, контрастные); – по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света); – по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже); – по времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный – многочасовые постановки); – по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

2. Содержание

2.1. Трансформация и стилизация форм.

Трансформация — это изменение, преобразование формы с сохранением характера и образа предмета. Его форма меняется, но основной мотив образа сохраняется. То есть после такой «рихтовки» художника-дизайнера, предмет всё же узнаётся. Это похоже на то, как выглядят персонажи в мультфильмах — они теряют реалистичность, их силуэты стилизуются и видоизменяются, но характер остаётся (и, более того, подчёркивается). Что касается

дизайнерской композиции, то здесь предметы обретают черты геометрических фигур, их форма упрощается, теряет ненужные подробности и приводится к силуэтам, производным от круга, треугольника и прямоугольника (в зависимости от характера предмета).

Подводя итог первому этапу работы над декоративным натюрмортом, можно отметить, что эскизы разрабатываются, основываясь не только на логике. В первую очередь опираемся на ассоциативное мышление. Однако, такой полёт фантазии тесно переплетён с вышеизложенной методикой: приведение формы предмета к геометрическим фигурам, трансформирование на основе образующей линии и оси симметрии, сохранение характера предмета, его узнаваемости.

Трансформация формы — это очень увлекательный и творческий процесс, где потенциал учащегося раскрывается максимально широко. Здесь требуется немалая фантазия и, как уже написано выше, ассоциативное мышление. Такое мышление позволяет связать один образ с другим, в результате чего рождается что-то новое. Это один из основополагающих принципов творчества.

Эскизы специально выполняются в чёрно-белом виде и лишены подробностей, потому что это первый этап работы над декоративным натюрмортом. На этом этапе учащимся разрабатывается форма, поэтому ничего не должно отвлекать от силуэта. Но следующий этап уже восполнит этот «недостаток», и наш натюрморт станет намного привлекательнее (хотя и останется на некоторое время чёрно-белым). На втором этапе создаётся декоративное решение силуэта. То есть создаётся рисунок, которым будет «заполнен» силуэт предметов.

2.2. Декоративное решение. Силуэт.

Декоративный натюрморт отличается отсутствием реалистичного, объёмного изображения. Поэтому тут не должно быть светотени (точнее, свет и тень могут быть, но условно и стилизованно). Это означает, что силуэты предметов состоят из декоративных элементов и имеют плоскостное решение.

Как форма этих предметов, так и их декоративное содержание основаны на простых геометрических фигурах: круге, прямоугольнике, треугольнике. Принцип создания образа здесь во многом созвучен с принципами супрематизма. В представленных эскизах доминируют формы, производные прямоугольника... Эти элементы заполняют круга, внутреннее пространство силуэтов декоративного натюрморта, которые трансформировали на первом этапе работы.

Как написано выше, декоративная работа — это не реалистическая живопись. Поэтому если здесь и появляется объём и пространство, то только условно. То же самое применимо и к фону декоративного натюрморта. Здесь совсем не обязательно изображать какие-либо предметы реального мира: стол, драпировки, окно... Их, конечно, можно нарисовать, но только условно, трансформируя и приводя к общему стилю. Но можно и без них. В декоративном натюрморте фон состоит из абстрактных фигур, форма которых основана на форме основных предметов. То есть, если чайник круглый, то фигуры фона будут образованы от круга. Это изогнутые линии, фрагменты овалов, окружностей и т. п.

Здесь ещё важно учитывать пластику линий. То есть то ощущение, которое вызывает геометрическая фигура. Например стремительность остроконечного треугольника, элегантность закрученного завитка, спокойствие круга, чёткость прямоугольника... Назовём такие характеры фигур мотивом в декоративной работе.

В натюрморте есть два мотива. Это мотив круга и мотив прямоугольника, то есть изогнутые линии и округлые формы, а также прямые. В подобных декоративных композициях таких мотивов может быть много. Но они должны гармонично переплетаться и дополнять друг друга. Однако, каким именно образом можно добиться гармонии и избежать нагромождения?

2.3. Гармония в повторении

Гармония — это очень сложное и многогранное понятие. Чуть выше написано, что фон может состоять из разных форм, то есть фон может содержать несколько мотивов. В нашем случае это мотив круга и мотив прямоугольника. Представим, что во множестве круглых форм вдруг появляется одинокая прямая линия. В таком случае она либо выступит в роли акцента, либо нарушит гармонию, так как больше нигде в натюрморте прямые не встречаются. Чтобы гармонично сочетать эту прямую и круглые фигуры нужно неоднократно повторять мотив прямой линии. В нашем натюрморте круглые формы повторяются многократно, также и прямые повторяются несколько раз.

Такое повторение мотива и является способом достижения пластической гармонии. Однако, в любой композиции должен быть композиционный центр, т. е. есть главное и второстепенное. Подобным образом среди повторяющихся и переплетающихся мотивов должен быть главный. То есть какой-либо мотив должен преобладать (чаще встречаться). В нашем декоративном натюрморте главным мотивом является круг и формы от него

образованные. Благодаря тому, что он чаще встречается в данной работе чем прямые, сохранили стиль, порядок и избежали нагромождения.

Итак, повторение выбранных форм способствует гармонии, а преобладание какого-либо мотива сохраняет стиль и подчёркивает образ.

2.4. Цвет, текстуры, орнаменты.

Декоративный натюрморт практически готов. Мы организовали фон, трансформировали силуэты предметов и придумали их декоративное решение. Сейчас наступает тот торжественный момент, когда мы «включим» цвет и текстуры. Как сильно преображается работа, хотя это по-прежнему один и тот же натюрморт.

За основу цветовой гаммы взяли контрастные сочетания цветов: фиолетово-красный и жёлтый, а также серо-голубой и золотисто-жёлтый. Помимо этих цветов, конечно же, в натюрморте есть и много других. Но вышеперечисленные цвета формируют основу колорита.

В декоративный натюрморт ввели простой ленточный геометрический орнамент в виде повторяющихся маленьких окружностей. Этого оказалось достаточно, чтобы подчеркнуть нужные контуры. Внутреннее пространство силуэтов где-то равномерно открашено, а где-то заполнено текстурами, имитирующими камень, зернистую поверхность и т.п.

2.5. Художественные материалы и техники, используемые при изображении натюрморта (живопись).

На занятиях живописью используется техника гуашь. Данные краски отличаются кроющей способностью и позволяют делать исправления. Возможно сочетание живописи гуашью с акварелью.

Основой всех красок являются пигменты, но определяют технику живописи связующие вещества. Так, например, в темперной живописи – эмульсия (яичная, казеиновая, масляная, ПВА), в энкаустике – воск, в масляной живописи – растительные масла.

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью подобрать необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги. «Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее составленными цветовыми

смесями, испробованными на высыхание... Смешивая колеры, можно получить промежуточные тона».

«Экономный способ ... написать натюрморт только тремя красками: индийской желтой, краплаком и прусской синей. Были подобраны для постановки необходимые предметы, не имеющие ярко открытых цветов, общая гамма была сложная, но спокойная. На торшонной (шероховатой, имитирующей переплет ткани) бумаге выполнялся подробный рисунок угольным карандашом. Затем рисунок обливался водой из-под крана. Вода смывала лишний слой карандаша, оставшийся рисунок с водой входил в поры бумаги и после просушки становился неразмываем, легко принимал на себя краску. По такой подготовке прокладывался слой акварельной краски, составе трех выбранных цветов, только соответствующей пропорции. Тон строго подбирался, проверялся отдельных листах, после чего занимал на рисунке соответствующее место и уже больше не поправлялся. Таким образом, из отдельных красочных кусков соответствующего цвета, положенных по строго продуманной форме, была выполнена вся работа. Краска, положенная сразу, без повторных наслоений, переливалась все время тремя цветами в неповторимой комбинации».

Влажное по влажному- эта техника знакома любому, кто занимался акварелью, и часто применяется, когда вам нужно изобразить облака или покрытый туманной дымкой задний план. Работая способом «влажное по влажному», вы должны развести краску немного сильнее, чем обычно, нанести ее на бумагу и быстро добавить сверху жидко разведенную краску другого цвета. После ЭТОГО краски начнут расплываться, причудливые фигуры с мягкими, размытыми краями. Если этого не произошло, значит, вы недостаточно жидко развели краски или слишком запоздали с нанесением второго слоя, и нижний слой краски успел к этому времени засохнуть. Чтобы избежать этого, советую вам предварительно увлажнить бумагу с помощью смоченной в чистой воде кисти. Этот прием хорош тогда, когда вам нужно написать фигуру с четкими очертаниями и не размытым цветом. При этом на картине остаются заметны отдельные мазки кисти. Это один из классических приемов работы гуашью, и с его помощью можно добиваться действительно поразительных результатов.

Особенно эффектно выглядят нанесенные рядом или поверх друг друга разноцветные, имеющие четкую форму мазки краски. Поскольку гуашь непрозрачна, можно наносить светлую краску поверх темной, и наоборот. Валёр — тонкая тональная градация одного цвета. Гуашевая заливка с переходом цвета — Художественный прием, который часто используется для создания красивого фона с плавным переходом по тону. Позволяющий

добиться плавного перехода цвета от темного к светлому или даже свести цвет к белому фону. Выполняется следующим образом: выбранные оттенки наносятся горизонтальными полосами, после чего постепенно начинаем размазывать краски (краски не должны успеть высохнуть). Движение кисти справа налево, потом слева направо. Для создания плавного Импасто — техника, заключающаяся в наложении густой краски толстыми слоями. Если вы хотите использовать импасто, возьмите тюбик, которым уже не раз пользовались: такая краска будет гуще новой, только что открытой.

Гуашь можно загустить также добавкой для акрила или специальной добавкой Aquapasto компании Winsor&Newton, созданной для применения техники импасто при работе с красками на водной основе. Перехода можно так же использовать губку. Карнация -наложение красок в несколько слоев. Применялось для изображения человеческих лиц и частей тела. Техника позволяла достичь максимального реализма в изображении.

Лессировка — способ, который заключается в нанесении поверх основного цвета прозрачный слоев других тонов. За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными слоями получается новый глубокий оттенок. Для гуаши этот способ доступен так же, как и для акварели. Гуашь нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она стала прозрачной. С помощью техники лессировки можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для этого подходит как никакой другой материал.

Мазок — это след, оставляемый кистью. В живописи маслом мазки могут обладать большей выразительностью в связи с большей густотой материала и толщиной красочного слоя. Используя технику мазка, можно усиливать динамику, придавать работе дополнительную выразительность. Мазками пишут на бумаге любой влажности. Но лучших результатов можно достичь на чуть влажной и сухой бумаге

Монотипия (от греческого «monos» — один, единый и «tupos» — отпечаток) — одна из простейших графических техник, истоки которой восходят к 17 столетию. Суть монотипии заключается в нанесении от руки красок на ровную и гладкую поверхность, с последующим оттиском на другую поверхность (на станке) или на бумагу, сложенную пополам.

Полученный отпечаток всегда уникален, и создать две одинаковых работы невозможно. Далее полученные цветные или монохромные кляксы либо оставляют в первоначальном виде, либо продумывают подходящий образ и прорисовывают недостающие детали.

Пастозная техника также доступна гуаши. Эта техника заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень на

картинах, написанных в пастозной технике зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков.

Гуашью тоже можно работать в этом стиле, особенно если она на основе ПВА или акриловая. Работая в пастозной технике и используя обычную художественную гуашь, нужно помнить о том, что слишком толстый слой этой краски имеет обыкновение растрескиваться и осыпаться после высыхания.

Поэтому нужно очень осторожно добавлять слои густой гуаши на полотно, чтобы получить необходимую, для этой техники и материала, «золотую середину». Пуантилизм -в переводе обозначает « точечность ». Техника позволяет достигать визуальных эффектов за счет мазков точечной или прямоугольной формы, исключая смешивание цветов. Равномерная заливка с помощью кисти— используется для окрашивания поверхностей или их частей. Выполняется кистью. Гуашь не должна быть слишком густой (краска ляжет комками) или слишком жидкой (появятся пятна). Заливать контур начинают с краев.

Разбрызгивание — очень простой и приятный способ создания фактуры. С помощью этой техники можно рисовать камешки на дороге, речную гальку, листья и тому подобные вещи. Лучше всего разбрызгивать гуашь с помощью маленькой малярной кисти (желательно новой и предназначенной для работы только с гуашью, но не с олифой или водоэмульсионными красками).

Хорошо загрузите кисть краской, оттяните ее щетинки назад (от картины), а затем резко отпустите их. Щетинки рванутся вперед и с них слетит целое облачко мелких капелек краски. Для того чтобы не забрызгать всю картину, сделайте бумажную маску, вырезанную из газеты или ненужного листа бумаги, и прикройте ту часть картины, которая должна остаться не забрызганной.

Сграффито— это техника сродни гравюре. Суть этого приема состоит в процарапывании влажной краски заостренной палочкой или кончиком ножа, чтобы обнажить нижний слой краски. При работе гуашью вы должны исполнить сграффито как можно быстрее — в течение буквально нескольких секунд после нанесения верхнего слоя краски, поскольку гуашь, в отличие от масляных красок, высыхает почти мгновенно. С помощью техники сграффито можно создавать очень красивые необычные фактуры, которые лучше всего смотрятся на переднем плане картины

Смешанная техника — кроме того, гуашь прекрасно используется в смешанных техниках живописи. Например, фон делается гуашью, а рисунок на фоне акрилом. Цветы гуашью и акрилом получаются очень эффектными.

Гуашью так же можно работать в сочетании с акварелью, пастелью, темперой.

«Сухая кисть» — в живописи и графике вспомогательный технический прием, состоящий в работе слабо насыщенными краской жесткими кистями. В качестве самостоятельной техники сухая кисть применяется главным образом в декоративном искусстве. Прием внешне имитирует цветные карандаши. Прост в исполнении. Дает возможность легко смешивать цвета прямо на бумаге.

Сухая лессировка — не менее интересный метод. Сухая кисть оставляет красочный след, из-под которого светятся нижние слои.

Сфумато — тонкий переход цвета в цвет. Смягчение очертаний фигур и предметов в светотеневой моделировке в целом, которое позволяет передать окутывающий их как воздух. Прием сфумато, как важнейший элемент воздушной перспективы был теоретически обоснован и применен Леонардо да Винчи.

Штамповка— Нанесение оттисков при помощи губки, ваты или даже скомканного листа бумаги. Особенно удачно при этом можно имитировать грубую землю, густую траву или листву.

Кроме губки, фактуру можно создавать также полоской гофрированной бумаги или сложенного несколько раз картона, — при этом возникают очень необычные и неожиданные эффекты.

Необходимо помнить, что выразительные возможности разнообразных материалов неотделимы от самой сути художественно-образного мышления рисующего. В большей степени произведение начинает воздействовать на наши чувства и эмоции лишь при органической «впаянности» специфики изобразительного материала в художественно-образное содержание. Тем самым учебная, творческая работа приобретает особое звучание и яркую выразительность.

3. Заключение (Методические рекомендации)

На практических занятиях «Учебный натюрморт» учащимся в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).

Допускается учащимся при невыгодной точки зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или

уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а справой стороны (если учащийся не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, гуашь, кисти, губка, вода и палитра. Несомненно, что очень важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка учащегося. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, «рассматривать предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красивость каждого в отдельности, а видеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка».

- 4. Литература, рекомендуемая для изучения темы «Живопись натюрморта».
- 5.1 Аксенов Ю.Г. Образ и материал. М.: Советская Россия, 1997.-112 с.
- **5.2** Алексеев С.С. Цветоведение. М., 1952.
- **5.3** Алексеев С.С. О цвете и красках. М., 1962.
- 5.4 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Искусство, 1976.
- 5.5 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение, 1989. 192 с.
- 5.6 Бернштейн М. Проблемы учебного рисунка. М.: Искусство, 1940. 16
- 5.7 Болотина. И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. М., 1989.
- 7.8 Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. Казань, 1922.
- 5.9 Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984.
- **5.10** Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
- Дерибере М. Цвет в деятельности человека. М., 1964.
- 5.12 Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
- 5.13 Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. М., 1960.
- 5.14 Кантор Предмет и среда в живописи. М: Советский художник, 1981.
- 7.15 Карнаухов Л.А. Методические указания по работе с темперными красками для студентов. М.: МТИ, 1978.
- 5.16 Костерин Н.П. Учебное рисование: Учебн. пособие. М.: Просвещение, 1984. 240 с.
- 5.17 Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965.
- 5.18 Молева И., Белютин Э. Чистяков теоретик и педагог. М.: Академия художеств СССР, 1953.
- 5.19 Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. М., 1983.
- 5.20 Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. М.: Пассим, 1995. 160 с.

- 5.21 Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX начала XX века. М., 1970. 7.22 Раушенбах Б.В. Пространственное построение в живописи. М.: Наука, 1980.
- 5.23 Ростовцев Н.Н. Рисование с натуры. Л.: Учпедгиз, 1962.
- 5.24 Советы мастеров. Живопись и графика. Л., 1973.
- **5.25** Смирнов Г.Б., Унковский А. А. Акварель. М., 1976.
- 5.26 Смирнов Т.Е., Соловьев А.М. Начинающему художнику о рисовании с натуры. Л.: Художник РСФСР, 1962. 99 с.
- 5.27 Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. М., 1980.
- 5.28 Унковский А.А. Живопись темперой и гуашью. М., 1980.
- 5.29 Унковский А.А. Цвет в живописи. М., 1983.
- 5.30 Щеголь Г. М. Колорит в живописи: Заметки художника М., 1957.
- 5.31 Яшухин А.П. Живопись. М., 1985.