

Материалы рекомендованы
методическим советом Новосибирского
государственного художественного
училища (колледжа)

**Информационно-методические материалы (из опыта работы
Новосибирского государственного художественного училища (колледжа)
2017-2018 учебный год**

Изучение выразительных средств композиции в детской художественной школе, на подготовительных курсах и на I курсе художественного училища

Композиция – это образ, мысль, чувство, состояние, «оформленное» в определенном формате с использованием выразительных средств композиции. Из этого понятия композиции логично вытекают три задачи, которые необходимо решить:

- умение мыслить и чувствовать вырабатывается самим человеком на протяжении всей жизни через контакты с миром, великой литературой, музыкой, искусством, фильмами и т.д.;

- воспитание целостного художественного видения решается через постоянные упражнения в набросках, зарисовках;

- освоение выразительных средств композиции призвана решить «школа».

Для удобства работы все задания строятся по принципу «от простого к сложному».

Выразительные средства композиции:

1. Силуэт

- темное на светлом

- светлое на темном

- совмещение темного на светлом и светлого на темном в одном эскизе

2. Рельеф

3. Фактура

4. Цвет

Рассмотрим понятие «силуэт». Человек воспринимает и узнает даже удаленный на большое расстояние объект по силуэту, так как силуэт пятна содержит характерные, узнаваемые признаки объекта: высота, ширина, определенная конфигурация очертаний.

Силуэт играет большую роль в поисковых композиционных эскизах. С него и начинается знакомство с выразительными средствами композиции. Выполняются композиционные эскизы на «силуэт» при работе над натюрмортом. Обязательное условие при постановке натюрморта - все предметы в силуэтном изображении должны быть узнаваемы. Необходимо подбирать для постановки разнообразные по характеру формы, различные по массе предметы. Предметы ставятся на разном расстоянии друг от друга, на одной линии. Верх постановки несет ритмическую пульсацию. Необходимо отметить, если ставится учебный натюрморт, то предметы подбираются по принципу «родства», случайных предметов в постановке быть не должно. При решении формальных задач предметы, входящие в постановку, могут быть в любом сочетании.

Сначала ведется работа с форматом. Ставится простой натюрморт из трех темных предметов на светлом фоне. Если в группе 9 человек, то ставится 2-3 натюрморта, чтобы восприятие постановки было не в ракурсе, а фронтально. Если рисование в ракурсе – должна быть узнаваемость предмета.

Предметы ставятся на подоконник или высокий столик, чтобы плоскость стола находилась на линии горизонта рисующего. Поэтому, при выполнении эскиза, плоскость стола не рисуется. Размеры эскизов – в пределах 3х5 см. В эскизах используется белый и черный тон. Работа ведется карандашом 8В, используется кадрирующая рамка (рис.1).

В первом эскизе компоуется вся группа предметов с луковицей в центре, она главная. Это принцип компоновки учебного натюрморта, когда компоуется вся группа предметов по центру, устойчиво, без смещения границ формата. Этот натюрморт и все последующие ставятся преподавателем (рис. 2). Для выполнения второго эскиза кадрирующая рамка сдвигается вниз. Это дает увеличение вертикальной плоскости стола и уменьшение фона сверху над предметами. Количественное соотношение белого и черного в эскизе изменится в сравнении с первым эскизом, происходит обрезка части предмета.

Необходимо отметить, что резать предметы можно, но так, чтобы не потерять образ предмета.

Для выполнения третьего этюда (рис.3) кадрирующая рамка сдвигается вверх, увеличивая фон над предметами. Для того чтобы натюрморт уравновесить, необходимо организовать фон над предметами. Например, можно изобразить висящий на стене листок бумаги.

При возникновении ситуации, требующей организации пустот, натюрморт из области учебного переходит в область творческого натюрморта.

Для выполнения четвертого эскиза (рис. 4) рамка сдвигается вправо. Теперь требуется организовать пространство справа. Для этого в правом нижнем углу изображаются стоящие у стола планшеты, которые уравновесят натюрморт. В этом варианте эскиза ступка становится главной.

В пятом эскизе (рис. 5) рамка сдвигается влево, стакан становится главным. Организуется фон. Ступка в этом эскизе будет частично обрезана, но образ ее сохранен.

Простым перемещением кадрирующей рамки получается пять разных вариантов одной и той же постановки. Это упражнение наглядно показывает, как можно работать с любым натурным мотивом и получать различные варианты композиционных решений, выбирая при этом наилучший.

Следующее задание – «Натюрморт из темных по тону предметов на светлом фоне». (рис. 6,7). Размер эскизов в пределах формата 6х9 см. Предложенный натюрморт необходимо выполнить в разных форматах, а именно, в горизонтальном, вертикальном и квадратном. Цель данного задания – изучить, как влияет выбор формата на выразительность композиции, чтобы в дальнейшем использовать этот опыт. Решение в эскизах - в два тона: черный и белый.

Домашнее задание: самостоятельно поставить натюрморт из простых темноокрашенных предметов на светлом фоне и выполнить три эскиза: в горизонтальном, вертикальном и квадратном форматах, размер эскизов – 6х9 см, решение – в два тона: черный и белый.

Далее – «Натюрморт из светлых по тону предметов на темном фоне». (рис. 8)

Эскизы выполняются в размере 6х9 см с решением задачи выразительного звучания группы предметов в выбранном формате. Решение – в два тона: черный и белый.

Домашнее задание: выполнить три «случайных» (не постановочных) натюрморта из светлых предметов, форм на темном фоне. Цель: научить видеть красоту и выразительность звучания пятна в жизни, выбирать оправданный формат.

Следующее задание – «Натюрморт на совмещение светлых по тону предметов на темном фоне и темных по тону предметов на светлом фоне в одной постановке» (рис. 9).

Решение - силуэтное, в два тона. Размер эскиза – в пределах 9x13 см.
Задачи:

- скомпоновать;
- определить главное и второстепенное.

Во всех вышеперечисленных заданиях выполняется двухмерное решение композиционных эскизов, с использованием параметров высоты и ширины.

Последующие задания с выразительным средством композиции **«рельеф»** предполагают наличие и выражение некоторой глубины пространства, объема формы, возникающего благодаря боковому освещению натюрморта.

В постановку «Натюрморт из предметов быта с задачей выявления рельефа и выразительного звучания группы предметов в выбранном формате» вводится боковой направленный источник света. На предметах появляется свет, тень, от предметов –падающая тень. Предметы выглядят объемно, возникает понятие «рельеф». Помимо предметов в натюрморт вводятся драпировки. В постановке на «рельеф» можно использовать одинаковые по массе, но различные по форме предметы, потому что в зависимости от освещения рельеф будет меняться. Количество черного и белого на предметах меняется. Падающая тень является формообразующей.

Примеры решения заданий на рельеф: (рис. 10, 11).

Для натюрморта с использованием выразительного средства **«фактура»** подбираем равные по фактуре и тону предметы. Фактура может быть на плоских формах и решать пространственные задачи.

Примеры использования фактуры плоскостей для решения пространственных задач в натюрморте представлены в иллюстрациях (рис. 12, 13).

Фактура может не только организовывать плоскость, но и служить доминантой (например, все предметы цельно, а чайник – с узором).

Выполняются натюрморты:

- белый силуэт и фактура;
- черный силуэт и фактура.

Необходимо с самого начала обучения формировать в учащихся представление о культуре цвета. В широком смысле культура – это самоограничение, поэтому цветовой натюрморт начинается с того, что ограничивается цветовая палитра от двух до четырех цветов.

Натюрморт ставится из крупных форм на полу в мастерской. Это могут быть предметы быта в сочетании с мебелью. Вводится искусственный источник освещения. Бывает по цвету – красиво, а в черно-белом варианте композиция не работает. Должно быть решение и тональное, и цветное, чтобы композиция работала и в одном, и в другом случае.

Выполняется эскиз в три тона, используя черный, белый и серый тона. Далее создается эскиз в цвете. Если в цветовом эскизе используется три цвета, например, желтый, синий и коричневый, то создается композиция на каждый цвет. Цветовые пятна решаются силуэтом:

- выбирается, сколько будет желтого цвета в листе, и его движение;
- организуется синий цвет;
- прослеживается движение и расположение коричневого цвета.

Соединив все три эскиза, учащийся получит трехцветную композицию (рис. 14), При этом учащийся должен научиться выбирать то, что ему нужно, а не применять без разбора в одной работе все, что знает.

Все перечисленные учебные задания являются базой для дальнейшей работы учащихся над композиционными эскизами. Не владея основными выразительными средствами, невозможно полноценно работать над художественным образом и заданной темой.

Чирва В.П.,
преподаватель высшей квалификационной категории,
почетный работник культуры Новосибирской области

Изучение выразительных средств композиции, приложение

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис. 21

Рис.22

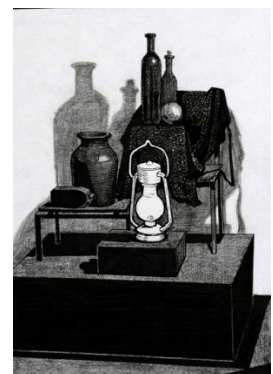

Рис.23

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Рис.27

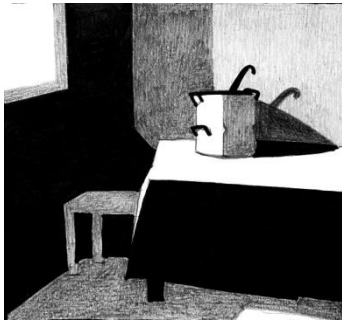

Рис.28

Рис.29

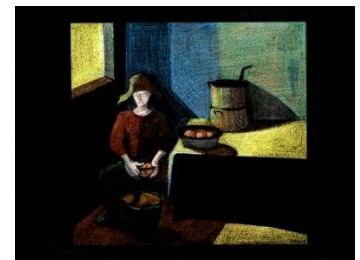

Рис.30

Методика преподавания композиции на 1-3 курсах специальности «Живопись»

Изучение композиции начинается в детских художественных школах и школах искусств, с которыми Новосибирское государственное художественное училище плотно сотрудничает, проводит методическую работу, устраивает семинары, открытые уроки и мастер-классы, знакомит с требованиями к экзаменационным работам при поступлении в НГХУ, а затем эта работа продолжается на подготовительных курсах, организуемых художественным училищем.

Поступившие на первый курс специальности «Живопись» студенты уже должны быть знакомы с некоторыми законами, правилами и приёмами композиции. Тем не менее, в силу того, что каждый человек индивидуален, уровень подготовки, а главное, способность и скорость усвоения материала у всех студентов разная, что требует от преподавателя индивидуального подхода преподавания профессионального модуля «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства».

На первом этапе изучения композиции студентам дается несколько простых тем на взаимодействие двух «героев»: «Встреча», «Прощание», «Разговор» и т.д. Предлагается посмотреть на сюжет будущей композиции, как зрителю на спектакль, с разделением пространства работы на три плана: первый план – «вход в картину», служащий порогом, ведущим в комнату, где разворачивается сюжет композиции – второй план, и, третий план – декорации.

На этом этапе студенты должны сделать поисковые форэскизы и рассказать, о чем их «спектакль». Здесь от них не требуется сильной привязки к натуре, прежде всего важна идея будущей работы, способная заинтересовать зрителя, вызвать в нём переживания от увиденного. Излишняя привязанность к натуре зачастую приводит к «сухому», безэмоциональному констатированию факта репортажной действительности. Для лучшего понимания разницы между документальностью и образностью, приводятся примеры из других видов искусств (фотография: документальная и художественная, кино: документальное и художественное). Студентам предлагается подобрать к своей работе «эпиграф», одну или несколько фраз, характеризующих её эмоциональный посыл, настроение. Фраза должна быть максимально ёмкой и выразительной, по подобию японского трехстишья. Эта фраза становится одновременно и ориентиром для ведения работы, и подсказкой к выбору условий и среды, в которых разворачивается сюжет.

Следующий этап работы над композицией сводится к поиску формального решения. Для максимальной выразительности предлагается использовать только три тона (черный, белый, серый). На этом этапе часто встречается проблема – неумение обобщать, минимизировать количество тонов. В этом случае студенту предлагается исполнить эскизы в технике коллажа из листов белой, чёрной и серой бумаги. На листе, тональность которого будет преобладать в будущем эскизе, выкладывается узор из вырезок листов двух

других тональностей. На этом же этапе изучаются некоторые формальные законы и приемы композиции: зависимость равновесия от размера и расположения элементов композиции в формате, а так же от контрастности этих элементов, способы выделения главного. Так же рекомендуется распределить элементы (детали) композиции по степени важности на три составляющих: деталь №1, деталь №2, деталь №3. Как правило, деталью №1 является персонаж (главный герой) картины, но в некоторых случаях роль главного героя принимает на себя предмет, характеризующий состояние персонажа. Например, в композиции изображающей человека, который слушает патефон, главное – эмоции, которые этот человек испытывает при прослушивании старой виниловой пластинки, и здесь, деталью №1 становится патефон, точнее, касание иглы патефона с пластинкой. Также деталью №1 в композиции может быть явление природы, свет, и т.д.

Параллельно с работой над эскизами выполняются задания по копированию репродукций картин художников и работ студентов Академии художеств с раскладкой на три тональности в размер 10-15 см по большей стороне.

Когда поиск формального решения закончен, мы переходим к следующему этапу – сбору натурального материала, призванного исключить приблизительность и условность в изображении деталей композиции, придать работе правдоподобность происходящего.

На четвертом этапе происходит наложение собранного натурального материала на формальную схему композиции. Здесь формальный эскиз может претерпевать некоторые изменения, дополняться новыми элементами.

Следующий этап – поиск цветового решения. Цвет является одним из важнейших выразительных средств композиции. Колорит работы во многом определяет ее настроение, эмоциональное состояние. Восприятие человеком цвета основано на его жизненных впечатлениях: различные цвета и их сочетание вызывают те или иные ощущения. При выборе цветового решения эскиза следует исходить из идеи композиции. Цвет так же может повлиять на равновесие элементов в композиции, что опять же приводит к изменению первоначального тонального решения.

Перед завершающим этапом работы над композицией – исполнением в размере, студенту предлагается выполнить копию в цвете с репродукций картин художников или учебных работ студентов художественных академий в формате, приближенным к формату его будущей работы. Целью данного задания является освоение технических приемов и приобретение навыков исполнения композиции на большом формате.

Последним этапом является исполнения работы в размере. На этом этапе происходит уточнение рисунка, соотношения величин и масштабов.

Работа над живописными этюдами и зарисовками с натуры в условиях пленэра

1. Этюды с натуры на пленэре.

Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и окружающая среда создают неисчерпаемую гармонию красок. «Прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога», - говорил Углинский.

Изучение природы и рост профессионального живописного мастерства являются глубоко взаимосвязанными процессами в формировании художника и его грамотности. Только в результате общения с природой может появиться вдохновение, созреть замысел пейзажных композиций. «Работа над этюдами, - говорил Пластов, - это самая что ни на есть высшая школа». Поэтому обучение пейзажному этюду - одна из существенных задач подготовки художника-педагога и важный раздел программы курса живописи.

Студенты получают определенный опыт и навыки на протяжении учебного года по живописи, это прежде всего – умение работать в технике акварель, которая позволяет в живописном этюде передать обилие света, множество разнообразных рефлексов, смену освещённости, в общем всё то, что определяет основные достоинства пейзажного этюда, передает определённое состояние природы.

Состояние в пленэре – это работа над краткосрочными этюдами в технике акварель. Это несложные мотивы пейзажа (земля, лес, небо, берег, вода) Цель пленэрной практики – умение целно воспринимать объекты пейзажа и находить большие цветовые отношения в определённом тоновом и цветовом масштабе. Передача общего тонового и цветового состояния освещения в различную погоду, время дня (дождливый день с грозowymi облаками, туман, закаты и рассветы, солнечный день с причудливыми тенями от деревьев и домов).

В работе над краткосрочными этюдами на передачу различного состояния природы с особой выразительностью выявляются возможности акварельных красок. Необходимые навыки для усвоения этой техники студенты получили в течение учебного года, работая в мастерских. На пленэре техника акварельной живописи открывается в новом качестве, где студенты уже могут применить творческое воображение, создавать выразительные цветовые решения, применяя акварель в этюдах с натуры. Техника акварели «по-сырому» применима в такого рода заданиях, где состояние природы особенно живо и эмоционально передаётся благодаря этой технике. Мягкие плавные переходы лиловых, голубых, сиреневых и зеленоватых оттенков неба и воды и тёмно синие, чёрно-фиолетовые, пурпурные с отблесками света- грозовые облака. В рамках этой темы даётся задание «Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями в воде», цель которого заключается в совершенствовании и закреплении профессиональных знаний и практических навыков целостного видения тоновых и цветовых отношений в природе. Состояние водной поверхности в разных погодных и временных условиях. Это задание часто проходит более успешно, здесь студенты применяют различные техники акварели («по сырому» и «а-ля прима»). Отражение в воде позволяет передать

многообразии и богатство тоновых и цветовых отношений, как в кратковременных, так и в длительных этюдах.

Тема «Натюрморт на пленере». Составляется натюрморт из объектов природы (овощи, фрукты, цветы). Пишется этюд в два, три сеанса. Цель задания заключается в формировании навыков акварельной живописи на пленере, выявление в натюрморте рефлексов, сложных падающих теней при солнечном освещении. Такие работы часто находят широкое применение в подготовке начинающих художников. Замечательный живописец Кончаловский П.П. говорил: «Цветы надо изучать так же глубоко, как и всё другое. Цветы - великие учителя художников: для того чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть всё, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах и в каждой цветке, а особенно в сирени или в букете полевых цветов, надо разобраться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний...». Здесь важно определение колористической взаимосвязи букета цветов с окружающим пространством в пленере. В этом задании проявляется творческая активность в компоновке натюрморта, в раскрытии содержания художественного образа при решении учебных изобразительных задач. Дальнейшее совершенствование приёмов акварельной живописи на открытом воздухе, а также выявление возможностей акварели в передаче особенностей пленэрного освещения. Особую сложность в работе с натуры над натюрмортом представляют детали. Целесообразно перед этим заданием выполнить несколько серий кратковременных этюдов с натуры, чтобы научиться изображать характерные особенности цветов и листьев, а также фруктов и овощей.

Студент, не научившийся изображать отдельные детали пейзажа (цветы, листья, ветки, стволы и т.п.), не умеющий детально прорабатывать форму, не сможет успешно справиться с последующими, более сложными задачами.

Тема «Детали пейзажа». Этюды и зарисовки деталей рельефа естественного происхождения (обрывы, овраги, скалы, перевалы, долины, ущелья, скаты речных или морских берегов). Цель – выявление цветовым тоном характерных особенностей определённого типа рельефа (равнинного, холмистого, горного). Убедительность и выразительность этюда во многом зависит от умения рисовать элементы пейзажа, прорабатывать форму основных его объектов и деталей; деревьев, облаков, гор, многопланового рельефа местности. Объём и пространство на этюде передаются не столько цветом, сколько правильным перспективным и конструктивным построением предметов и объектов. Сложность задачи по изучению деталей пейзажа заключается в том, что на пленере их приходится наблюдать в разноглубинном пространстве, в окружении разноплановых форм, освещённых неопределённо выраженным светом. Условия двухмерного изображения требуют навыков цельного охвата больших групп предметов, причём на всех пространственных планах. Поэтому, прежде чем рисовать разнохарактерные детали пейзажа, необходимо увидеть их как один предмет, как одно целое. Научиться изображать группу природных объектов как один реально наблюдаемый образ и вместе с тем уметь выявить и подчеркнуть среди них главный объект – это и есть первый шаг на пути овладения принципом работы с натуры отношениями.

Студенты на I курсе часто сталкиваются с трудностями компоновки и выявления основных пропорций в таком задании, как «Детали пейзажа», а так же тоновые и цветовые отношения в этом задании требуют постоянной корректировки. Для большей успешности и результативности этого задания рекомендуется делать предварительные зарисовки, композиционные поиски с выявлением композиционного центра, главного объекта (это может быть большая сосна у оврага или большие камни на берегу реки, группа деревьев в степной долине и т.д.). В этюдах на пленере широко применяется быстрый рисунок-набросок, который выполняется карандашом под акварель или кистью. Рисунок-набросок необходим для того, чтобы легко наметить костяк форм изображаемых объектов природы. Работа над этюдом выполняется акварелью с применением смешанной техники («а-ля прима», «по сырому», «сухая кисть»).

Тема «Серия этюдов и зарисовок в лесопарковой зоне» включает в себя этюды и наброски лесных трав и распустившихся цветов, этюды лесной растительности (отдельные деревья, поросль леса, кустарники и т.д.), зарисовки и наброски групп стволов деревьев и лесного массива. Цель - развитие умения видеть и изображать цветом характерные особенности различных пород деревьев (лиственные, хвойные). Совершенствуются практические навыки обобщения и детализации форм в зависимости от их расстояния до зрителя и положения композиционного центра. Выявляются основные живописно-пластические свойства различных частей пейзажа. К специфическим трудностям изучения данной темы в период практики на пленере следует отнести цветовое однообразие окружающей среды, особенно если практика проходит в лесу. Доминирующим цветом травы и деревьев в летнем лесном пейзаже является зелёный. Хотя это наиболее доступная глазу область цветового спектра, её изображение оказывается для студентов очень сложным делом. Происходит это, потому что зелёный цвет больше других маскирует рефлексы неба и соседних предметов, и поэтому студенты I курса часто допускают ошибку, когда этюды получаются ядовито-зелёными, без влияния цвета неба и воздушной среды. Во избежание в дальнейшей работе таких ошибок, советуем применять сложные составные зелёные тона в различных тоновых и тёпло-холодных диапазонах, а так же не перегружать акварельные этюды, чтобы сохранить их лёгкость и прозрачность.

Тема «Мир животных». Здесь даются как кратковременные, так и длительные этюды (в технике акварель) животных и птиц (в зоопарке, на ферме, ипподроме и т.д.). Цель - дальнейшая тренировка профессиональных качеств зрительного восприятия, наблюдение животных в статике и движении. Формируется навык чередования работы с натуры, по памяти, по представлению, по воображению на основе предыдущих натуральных впечатлений. Этюды с натуры домашних животных на фоне несложных фрагментов пейзажа. Этюды птиц, зверей в разных движениях и ракурсах. Задание сопровождается натурными графическими зарисовками и набросками (различными графическими материалами). Благодаря этой теме происходит дальнейшая активизация в формировании зрительных представлений и понятий о лепке формы цветом. Совершенствуются умения и навыки выявления выразительной живописности в трактовке пластической формы в работе над этюдами птиц и животных. Овладение основными приёмами быстрого изображения животных и птиц, а так же приобретение навыков работы по памяти. Для первых заданий обычно рекомендуется

студентам выбирать животных, находящихся в статическом положении (лошадь, корова, кролик, домашняя птица). При этом существенное значение имеет характер освещения модели. Труднее всего писать с натуры животных при слабом освещении, особенно тёмных цветов. Дальнейшие задания усложняются и работая с натуры в зоопарке ребята пишут этюды с животных находящихся в движении- это очень сложный, но полезный этап, который способствует формированию навыков работы по памяти. Работа выполняется в акварельной технике, без предварительного подготовительного рисунка в технике «а-ля прима».

Темы «Серия этюдов городского пейзажа», «Композиционный этюд городского пейзажа», «Изображение с натуры транспортных средств в условиях городского пейзажа».

Первое задание – изображение несложного городского пейзажа (с использованием не более двух планов, стаффажа, транспорта). Упражнение подкрепляется зарисовками и набросками, носящими композиционный характер и использованием разного рода графических материалов (маркер, ручка, карандаш, сепия). Упражнение в технике «а-ля прим» на ритмическое положение и чередование цветовых плоскостей, несёт в себе дальнейшее развитие живописно-декоративного видения городской архитектуры в условиях пленера. Разные условия освещённости не мешают, а наоборот, ещё более выявляют линейно-конструктивные особенности зданий. Всегда обращаем внимание студентов на необходимость применения в заданиях по этой теме падающих теней, которые характерны для состояния солнечного дня, указывая при этом на функцию теней, как пространство образующих, так и эмоционально образную их направленность. Здесь так же важно указать студентам, насколько красивы тени, отбрасываемые деревьями в яркий солнечный день, их причудливые формы богаты разными тёпло-холодными оттенками и рефлексам. В работе над такими упражнениями можно применять технику «а-ля прима», «по сырому», «сухая кисть». Ещё одно из интересных заданий в этой теме «Этюд новостройки в сочетании со строительной техникой». Здесь важна передача цветом большого пространства, сочетание в нём объёмно-пластических масс сооружений и объектов современной техники. Выявление динамики трудовых процессов в сочетании с ритмами городской архитектуры. Применение разных типов цветовых гармоний от монохромных до многоцветных решений. Любимое нашими студентами задание по этой теме «Затон» - этюдные зарисовки кораблей и лодок в условиях пленера. Особенно удаются этюды в яркий солнечный день, когда белые корабли затона освещены солнцем и отражаются в водной глади. Задание очень сложное, но студенты с энтузиазмом и интересом берутся за его выполнение. Для начала ведётся показ работ из методического фонда и показывается поэтапное ведение акварельного этюда. Студенты сначала выполняют серию графических зарисовок и набросков кораблей и их отражений в воде (используется разный графический материал; графитный карандаш, уголь, сепия, ручка гелиевая).

2. Зарисовки с натуры на пленэре.

Работая с натуры на пленере важно научиться видеть и выбирать, замечать пластику формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию. Развитию мастерства способствует чередование длительных и краткосрочных заданий, применение

различных материалов. Техника исполнения и материал зависят от изображаемого объекта, от индивидуального восприятия, от композиционного замысла. Сложность заданий постепенно возрастает. В заданиях пленэра применяются разные виды рисунка: длительный рисунок – студия с целью полного анализа изображаемого мотива. Ход работы предполагает выполнение следующих этапов:

- компоновка, размещение изображения на листе;
- определение пропорций;
- перспективное построение форм;
- проработка объёма средствами светотени, выявление пространственных планов;
- тональные отношения и передача фактуры;
- обобщение рисунка.

Длительный рисунок выполняется в течение 3-6 часов.

Также необходимо выполнять краткосрочные рисунки с ограниченной задачей, в которых нужно выделить главное, характерное. Зарисовки – главный способ работы на пленере. Одной из проблем студентов является неумение грамотно компоновать зарисовку в формате листа, особенно если в листе несколько зарисовок. Также в зарисовках не сразу удаётся сохранить живую, подвижную линию. Возникают проблемы с передачей пропорций, особенно при зарисовках человека и животных. Очень сложны для студентов наброски с движущейся натуры, так как они требуют быстрой реакции и умения видеть цельно и хорошую зрительную память. Вначале можно делать быстрые линейные, затем с элементами светотени. Не все студенты готовы смело экспериментировать с различными материалами и их сочетаниями, в основном используют уже изученные приёмы и техники.

Наброски фигуры человека.

В процессе работы над набросками с живой модели развивается наблюдательность и зрительная память, воспитывается умение целостно видеть натуру, а также приобретаются технические навыки исполнения быстрого рисунка. Любой рисунок начинается с наброска, с обобщённого изображения модели, поэтому студент, который научится делать быстрые наброски всегда сумеет изобразить то главное, что его заинтересовало, что ему может быть полезно в дальнейшем в работе над композицией. Выполняя зарисовки необходимо избегать случайности в компоновке. С целью усиления интереса к выполнению набросков и зарисовок можно показывать работы из методического фонда училища разнообразные по задачам и технике исполнения. Следует также показывать работы известных художников (Серова, Федотова, Репина, Иванова и др.) и советских мастеров-графиков (Пименова, Дейнеки, Горяева, Кокорина, Цейтлина, Верейского и др.). Демонстрация набросков должна быть связана с содержанием поставленной задачи, иногда их можно показывать до работы над заданием, как образец, иногда – после для сравнения. Во время работы – нежелательно, так как студенты будут копировать саму технику исполнения в ущерб содержанию.

Зарисовки и наброски животных и птиц в статике и в динамике.

Чтобы полнее изучить форму, рекомендуется делать зарисовки с животных, находящихся в покое. За время выполнения набросков краткосрочных студенты должны успеть подметить наиболее характерные черты данного животного и уметь передать их, не нарушая общей целостности рисунка. Короткое время, отводимое на выполнение наброска, требует от студента мобилизации внимания и творческих сил. Любознательность, свойственная подростковому возрасту, может превратить занятие в бессистемное собирание как можно большего количества набросков, которые в таких случаях обычно никуда не годятся. Удачный набросок может получиться только в итоге длительного наблюдения природы и неоднократных настойчивых попыток нарисовать животное. Для первых набросков лучше выбрать животных спокойных и медлительных, с ровной окраской шерсти, таких, например, как слоны, буйволы, верблюды, лоси. Очень полезно ознакомить студентов с произведениями русских и зарубежных художников и скульпторов, в творчестве которых значительное место занимало изображение животных. Это художники-баталисты: Самокиш, Авилов, Греков, Савицкий; художники-пейзажисты и жанристы: Туржанский, Степанов, Сверчков, Соколов, Серов ; скульпторы ,Клод, Лансере, Ватагин, Ефимов, Горлов. Можно также показать студентам рисунки китайских художников (Гохуа), в которых обобщённое изображение животных достигает большой выразительности. Несколько отдельных зарисовок, помещаемых на одном листе, усложняют задачу компоновки рисунка и заставляют подумать о том, с каких точек зрения лучше зарисовать модель, чтобы добиться наиболее удачной композиции всего листа.

Зарисовки растений.

Зарисовки с натуры растений дают возможность применить стилизацию формы растений и расположить их в ритмической последовательности, развивает творческое воображение. Изображая растение, необходимо учитывать анатомическое строение ветвей, листьев и цветов данного растения, можно добиться выразительного, естественного образа, доставляющего эстетическое удовлетворение.

Зарисовки отдельных деревьев, веток, стволов.

Важно для наброска выбрать натуру, которая будет интересна для изображения- имеет выразительный силуэт, ритм и характер листьев, общее движение. Набросок дерева, правильно передавая пропорциональные отношения, индивидуальные особенности ствола, пластику сучков, кроны, даёт выразительный образ дерева. От восприятия наброска должно оставаться впечатление цельности, единства живого организма. В зарисовке дерева важно передать фактуру ствола, его объём.

Зарисовки архитектурных памятников, архитектурных фрагментов

Задачи передачи пространства, воздуха важны при рисовании архитектуры. Выполняя такие наброски, рисующий должен подмечать, как архитектура сочетается с окружающим пейзажем, должен отличать стилистические особенности зданий. Изучение здания и его элементов будет более полным, если это здание нарисовать и при боковом солнечном освещении, когда рельефно выделяются все части здания и сделать зарисовку силуэтом, против света, когда все детали сливаются в одно пятно. Наброски выполняются самыми разнообразными техниками. Выразительно получаются наброски, выполняемые на тонированной бумаге. Особый вид архитектурных зарисовок- это наброски фрагментов сооружений: частей стены, портика, лестницы. Серию подобных рисунков создал М.Нестеров, путешествуя по Флоренции.

Зарисовки городского пейзажа.

Архитектура органично входит в пейзаж. Композиционные зарисовки городского пейзажа должны нести обдуманый выбор сюжета, главного и второстепенного. Панорамный разворот пейзажа с открытым пространством, высокий или низкий горизонт, мотив улицы или двора с замкнутым пространством диктуют различные композиционные решения. Различные состояния освещения в пейзаже города: дневное даёт возможность проследить ритмы контрастных плоскостей света и тени, силуэты падающих теней от зданий и деревьев на землю, стены домов; вечернее освещение подталкивает к силуэтному прочтению пейзажа. В поисках мотивов городского пейзажа развивается композиционное мышление. Подобные зарисовки могут стать хорошим подготовительным материалом для будущей композиции.

Вальвачева Е.В., преподаватель, член Творческого Союза художников России;

Николаенко О.Н., преподаватель, член Творческого Союза Художников России