

МБУДО ДШИ обособленное структурное подразделение НДХШ

Преподаватель Беляева Ольга Олеговна

Открытый урок на тему:

«Изображение гипсового куба в конкретной цветовой среде»

Цель: изучить влияние цветовой среды на предмет; понятие рефлекса; понятие цветовой среды; понятия «свет», «тень на предмете», «падающая тень».

Задачи: выполнить два этюда - один в холодной, другой в тёплой среде; изучить изменение цвета в зависимости от фона и освещения: «Холодный натюрморт» - освещение теплое, «Теплый натюрморт» - освещение холодное; закрепление навыков работы акварелью; методически грамотное ведение работы, последовательность ведения.

Методы обучения:

Словесные (объяснения).

Наглядные (иллюстрации).

Практические (педрисунок).

Репродуктивные (повторение).

Самоконтроль и контроль.

Форма обучения:

Общеклассная.

Материал и оборудование:

Для учителя: наглядные пособия – последовательность рисования куба в конкретной цветовой среде, таблица «цветовой круг», акварель, бумага, демонстрационный мольберт.

Для учащихся: бумага А3, акварельные краски, кисти, банка с водой, мольберт.

Предмет располагается на горизонтальной плоскости ниже линии горизонта.

Освещение - софит.

План урока.

1. Взаимное приветствие. Проверка отсутствующих и готовность к уроку – 5 мин.
2. Повторение. Беседа с классом - 20 мин.
3. Объяснение – 15 мин.
4. Практическая часть. Выполнение задания – 75 мин.
5. Окончание работы, анализ – 5 мин.
6. Окончание урока – 2 мин.

Ход урока.

1.

Орг. Момент – приветствие, проверка присутствующих.

2.

Ребята, давайте вспомним, какой же вид искусства называют живописью?

- Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. От слов «Живо» и «Писать».

В живописи цвет определяет все, здесь он главенствует и расцветает во всю мощь. Надо очень много знать о цвете, чтобы уметь не просто раскрашивать рисунок, а добиваться того, чтобы предметы выглядели правдиво. Поэтому сегодня на уроке мы продолжим изучать свойства цвета, цветовые отношения и цветовые контрасты.

Какие жанры живописи вы знаете?

- Пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр...

Молодцы! Сегодня на уроке мы с вами будем выполнять натюрморт. Кто мне скажет, что же это за жанр живописи?

- Изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.

Абсолютно верно! Но не каждое изображение предметов можно считать натюрмортом. Постановка натюрморта должна соответствовать творческому замыслу художника, учебной задаче, а также должна быть составлена с соблюдением законов композиции.

Задача наших постановок – передача света, объема, фактуры предметов. Для этого мы используем цветовые отношения и цветовой контраст.

Из опыта мы знаем, что огурец зеленый, помидор красный, снег белый. Можем ли мы на картине раскрасить их такими красками? И да и нет. Зеленый огурец в живописном произведении может фактически оказаться почти серым или синим или даже почти красным (например, в лучах заходящего солнца). Если закрасить снег в картине одной белой краской, впечатления снега не будет, будет просто белое пятно. Это происходит потому, что белый снег имеет тысячи оттенков – розовых, золотистых, голубых и фиолетовых.

Посмотрите, например, как написаны натюрморты **И. И. Машкова, Пьер-Огюста Ренуара, Поля Сезанна,**

Как же удастся верно передать цветовое многообразие природы, если не копировать «натуральные» цвета предметов? Все решают верно найденные в картине взаимные отношения цветов. Совсем не надо стремиться подобрать краску, совпадающую с окраской предмета. Художнику не надо подходить к предмету с кистью в руках и пробовать на нем подбираемый цвет, чтобы он в точности совпал. Нужно подобрать, найти такой цвет, который на картине, в окружении других цветов, будет убедительно восприниматься как верный и точный, соответствующий натуре. Таким образом, художник изучает не цвета предметов, а их цветовую взаимосвязь. Он может использовать как будто бы несколько иные краски, не совсем соответствующие известной нам натуральной окраске тех или иных предметов. Но он берет их так, что все цветовые пятна внутри картины соотносятся друг с другом так же, как и в натуре. На картине, возможно, все будет несколько темнее или холоднее, чем нам кажется в натуре, но картина все равно будет правдивой, так как в ней будут правильно соблюдены цветовые отношения. Именно правильно взятые цветовые отношения лежат в основе реалистической живописи.

На наше восприятие цветов, на образование живописного, «обусловленного» цвета решающим образом влияют освещение, расстояние (воздушная прослойка) и цветовая среда, то есть соседство разноокрашенных предметов. Так, в условиях очень интенсивного освещения, например в яркий летний полдень, на освещенных местах цвета теряют свою насыщенность – выбеливаются, обесцвечиваются. В пасмурную погоду или в тени цвета, наоборот, обретают свою насыщенность, и наш глаз воспринимает гораздо больше цветовых переходов и оттенков. Иногда начинающие живописцы не понимают этого и делают наоборот – то, что находится в сильном свете, пишут самыми яркими красками, а в тенях применяют для затемнения черную краску. «Весь секрет ... живописи, - говорит Б. Иогансон, – в тенях и полутенях (полутонах)... Тени и полутени – это тот «аквариум» живописи, из которого будут выплывать золотые и серебряные «рыбки» света».

В нашей сегодняшней постановке мы будем использовать законы контраста. Контраст бывает тоновой (светлое-темное), масштабный (большое-маленькое) и, конечно, цветовой.

Задачи урока.

Ребята, какие контрастные цвета вы знаете?

- красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый.

3.

Смотрим на цветовую таблицу.

Контрастные цвета — это пары резко противоположных цветов, взаимно усиливающих насыщенность друг друга (например, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый).

Например красные цветы наиболее выигрышно будут смотреться на фоне зеленых листьев и травы.

Существует вида контраста – светлотный и хроматический.

Светлотный - яркость видимого объекта не абсолютная величина, а относительная по отношению к фону. Например серый куб на черном или синем фоне светлеет, а на белом фоне темнею

Хроматический – любой цвет из цветового круга наиболее ярко и выигрышно смотрится на фоне своего дополнительного цвета. (смотрим картинки для пример, демонстрируемые учителем).

Например красный помидор лучше всего смотрится на зеленом фоне, желтый лимон – на фиолетовом, а оранжевая тыква на синем. Все эти цвета составляют друг с другом абсолютный контраст и контрастную гармонию, находясь рядом. Однако стоит помнить, что контрастные (дополнительные) цвета прекрасно смотрятся рядом друг с другом, но не стоит их смешивать! При смешении контрастных цветов в живописной работе образуется грязь, вместо чистого ясного цвета.

Существует два способа работы в живописи:

1. От самого темного
2. От самого светлого.

Так как мы с вами собираемся выполнить натюрморт в технике акварельной живописи, работу следует начинать от светлого в темном, постепенно уплотняя цвет. В акварели нельзя написать светлый цвет, перекрывая темный, не рекомендуется размывать уже наложенный цвет.

Давайте посмотрим на постановку. Присутствуют ли в ней контрасты?

- Да! Светлотный и хроматический.

На светлый куб, стоящий на контрастном темном фоне падает теплый свет от софита. Вся освещенная часть натюрморта приобретает теплые оттенки, желтого, охры ...

Однако из-за направленного света собственная тень на предмете и падающая тень от него приобретает темный холодный оттенок, контрастирующий со светом.

Какие краски можно использовать для написания тени?

- Ультрамарин, фиолетовый, кобальт, краплак и т.д.

Приступаем к работе.

Ребята, с чего следует начинать выполнение натюрморта?

- с выбора формата, компоновки предметов в листе.

Учитель начинает работу на демонстрационном мольберте, следуя «подсказкам» учеников.

Повторяем ход работы построения куба.

Далее учитель наглядно демонстрирует живописную последовательность работы над натюрмортом:

Сначала мы должны определить самый светлый предмет в натюрморте (куб), затем переходим к предметам более насыщенным по цвету и светлоте (падающая тень на драпировке, контрастные цвета – свет на кубе, свет на драпировке)

Куб самый светлый предмет.

Предметы средней тональности - вертикальная и горизонтальная поверхности.

Темная драпировка – самый насыщенный и по тону и цвету предмет.

Работу ведем по следующему порядку:

1. Пишем свет на предмете, его касание с фоном. Свет на белом кубе приобретает желтоватый оттенок, контрастирует с фоном по светлоте.
2. Пишем полутень и тень на предмете. Следует помнить, что самая насыщенная и холодная тень (по закону воздушной перспективы) находится на границе со светом. Далее тень «размывается», переходя в световой рефлекс.
3. Пишем падающую тень от предмета. Тень очень насыщенная по цвету и тону. Помним, что падающая тень под предметом самая темная.
4. Далее пишем рефлексы и касание предмета с фоном.

Акварельный этюд не следует выполнять более чем тремя слоями краски. Чем больше слоев, тем больше работа перегружается и становится непрозрачной, что в акварельной живописи неприемлемо.

4.

Практическая часть.

Прежде чем приступить к выполнению задания, давайте повторим задачи урока: Это выполнение цветового решения натюрморта, раскладка предметов по светлотному и цветовому отношениям.

Во время практической части учитель следит за выполнением работы, индивидуально работая с каждым учеником, исправляя ошибки, давая соответствующие рекомендации.

5.

Окончание. Анализ урока.

Рассматриваем получившиеся работы. Ученики сами анализируют, что им удалось в работе, что нет. Учитель делает замечания и рекомендации для выполнения последующих работ.

6.

Окончание урока.

Организационный момент.

Урок окончен.

До свидания.