

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашник Жан-Бат-Айдаровна

Должность: Заведующий кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 2020.07.20 11:09:08

Дататопологии: 2020.07.20 11:09:08

Удостоверение: 7f2e73ae479d34279969f635a2a84

01a18b74ebc9a30abbef422a2a40207240f

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна, изобразительных искусств
и гуманитарного образования
Кафедра академического рисунка и живописи

И.А. Полева

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ЖИВОПИСЬ» И «РИСУНОК»
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Краснодар
2020

ББК 74.268.51
УДК 374:741(072)
П491

Рецензенты:

Саяпина Елена Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры графики Художественно-графического факультета Кубанского государственного университета.

Чалый Семён Александрович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи и композиции Художественно-графического факультета Кубанского государственного университета.

П491 **Полева, И. А.**
Методические рекомендации по дисциплинам живопись и рисунок для педагогов детских школ искусств / И. А. Полева ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Фак. дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования, Каф. Академического рисунка и живописи. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 48 с. – Текст : непосредственный.

Методические указания содержат информационный материал по усовершенствованию методики преподавания, инновационные технологии для педагогов ДШИ, способствующие укреплению системы многоуровневого образования в институте. Методические указания предназначены педагогам ДШИ, их цель – развивать и формировать необходимые профессиональные компетенции в области знаний и опыта педагогического мастерства.

Главное в предпрофессиональном обучении детей и подростков играет система дополнительного образования, это значит, что образовательный процесс должен предусматривать организацию творческой проектной среды. Один из аспектов этой проблемы представлен в данных методических рекомендациях.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (протокол № 10 от 23 июня 2020).

ISBN ISBN 978-5-94825-377-0

ББК 74.268.51
УДК 374:741(072)

© Полева И.А. 2020
© КГИК, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
1. Инновационные подходы преподавания изобразительного искусства.....	5
2. Основные приоритетные направления в преподавании изобразительного искусства в ДХШ.....	11
3. Особенности методики преподавания художественных дисциплин в ДШИ.....	15
4. Результативные способы работы с цветовыми отношениями в детской художественной школе.....	20
5. Пастель и её особенности.....	24
6. Этапы рисования пейзажа (пастель).....	42
Список используемых и рекомендуемых источников литературы	50

ПРЕДИСЛОВИЕ

Творческий характер педагогической деятельности связан с гуманистической природой, побуждающей учителя к постоянному поиску и решению сложных педагогических задач. Поэтому творческий потенциал педагога во многом зависит от степени его креативности – способности создавать нечто новое, оригинальное, уметь принимать нестандартные решения. Существует несколько уровней педагогического творчества. Труд преподавателя в ДШИ становится по-настоящему творческим, когда в нем присутствует заинтересованность, увлеченность и чувство долга, ответственности.

Основные направления в преподавании и развитии художественного образования состоят в том, чтобы активнее использовать прежде всего особенности определенного ученика, его личность, характер и возрастные данные, это должно находиться во взаимоотношениях педагог – ученик.

Преподавательская работа – это определенный творческий процесс, достаточно интересный и разнообразный, ведь мы имеем дело с детьми, а они имеют определенный характер, живой и непосредственный – эти особенности работы учитываются при разработке той или иной системы преподавания.

Насколько развиты у учащихся знания и умения, насколько они готовы воспринимать определенную информацию преподавателя, – может преобразовываться и совершенствоваться методика преподавания.

Работа преподавателя прежде всего направлена на формирование заинтересованности и любви к искусству, умению что-либо создавать самим, какую-то творческую работу, уметь видеть прекрасное, быть не только зрителем, но и духовно богатой заинтересованной личностью.

Все это дает нам, преподавателям, возможность использовать информационно-коммуникативные технологии, как наиболее эффективный подход при проведении занятий по рисунку и живописи в ДШИ.

1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ

Для достижения более качественного и результативного построения и ведения урока, более интересного и творческого процесса, учитываются и особенности специфики дисциплин. Например, при проведении обычного урока, где доминирует рациональная логика, на уроках изобразительного искусства, ученик мыслит образами, своим отношением к картине мира, происходящего вокруг, – сам создает определенные формы, и через цвет, композицию, передает свое визуальное восприятие от увиденного. Важен эмоциональный настрой ученика, его желание узнать новое, его заинтересованность к творческому развитию и доверие к преподавателю.

Все эти качества и умелая организация проведения урока, грамотное использование современных технологий способствуют повышению эффективности самого урока, именно как творческого процесса. А творческий процесс – это одновременно и любовь к искусству, где развиваются лучшие качества учеников, такие, как внимание, воображение, умение нестандартно мыслить, знать, как выполняются те или иные творческие задачи, каким образом вести творческий процесс, владеть определенной техникой.

Конечно же это предполагает систематическое и последовательно выстроенное обучение, практическое ведение работы.

К основным современным методам обучения можно отнести:

1. Прежде всего это педагогический замысел, своеобразный философский взгляд, трактовка автора – педагога, его позиция к поставленной задаче.

2. Отношения между педагогом и учениками, формирование связи через диалог, дискуссии, и общение на заинтересованные темы во время занятий.

3. Необязательно, например, основываться только на возрастные особенности учеников, можно рассматривать возможности обучающихся на перспективные достижения, тем самым поддержать их возможный творческий рост и потенциал.

4. Педагогическое общение выполняет специфические педагогические функции:

- обеспечивает благоприятный эмоциональный климат, в котором проходит обучение;

- создает условие для развития интереса детей к учению и обеспечивает творческий характер учебной деятельности;

- способствует решению воспитательных задач, которые ставит учитель, так как именно в процессе педагогического общения наиболее интенсивно происходит обмен духовными ценностями, формируется отношение ученика к миру, людям, самому себе, к искусству и пониманию своей сущности в искусстве.

Приведу наиболее важные методы работы в ДШИ:

- лекционные занятия, объяснение, беседа.

- семинарское занятие, общая дискуссия.

- ценностная позиция – ориентировка.

- «кейс-стади».

- ролевые игры, ситуация своеобразного сценария театральной постановки.

- обмен опытом.

- мозговой штурм, пути решения проблемы.

- обсуждение темы и поставленной задачи.

- проектный метод.

При проведении и подготовке к урокам, мы используем современные образовательные технологии и методики, эффективно применяем их в практической профессиональной

деятельности. В данной работе хотелось бы раскрыть несколько методов, которые нам известны, которые наиболее важны и целесообразны. И проанализировать наиболее результативные приемы, которые позволяют достичь более продуктивных результатов в работе с детьми.

ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Модуль можно рассматривать как программу обучения, где каждый ученик индивидуально воспринимает содержание информации. Модуль включает в себя определенный план действий, объем информации, последовательность изучения темы, как учебного материала.

Главная сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся полностью самостоятельно или с помощью учителя, достигает конкретных целей, т. е. выполняет творческую работу на заданную тему.

Вместе с тем, модульное обучение предполагает четкое структурированное занятие, определенный план действий и ход занятия, где разработана сама последовательность, уровень целей и поставленных задач.

Для модульного обучения характерна и свойственна большая подготовительная работа преподавателя, где подбирается различный материал, представляются различные образцы и аналоги работ других художников.

Отличительной особенностью модульного обучения являются его цели и содержание и способы взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся. Также учитывается и время, отводимое на выполнение определенного задания.

КОМПОНЕНТЫ ОБУЧАЮЩЕГО МОДУЛЯ:

- грамотно поставленная задача, цель (итоговая программа);
- объем тематического материала (учебный материал, как обучение);
- информация, руководство по выполнению;

- практическая работа для достижения определенных навыков, технические приемы;
- контроль за ходом выполнения работы.

Модульный принцип обучения имеет три основных уровня:

- познавательный, полный, который используется при изучении основ дисциплины,
- операционный, сокращенный, который используется для формирования и развития способов деятельности различных приемов в технике рисунка и живописи,
- углубленный, смешанный, который больше подходит для наиболее творчески одаренных и сильных учащихся.

Положительные качества метода.

Существование избирательности, возможности интерпретации и выбора в решении педагогических приемов, в зависимости от этапа творческой работы детей и сложности выполнения задания. Формирование цели у учащихся, как личностно значимой и получение ожидаемого результата.

«КЕЙС-СТАДИ» – это своеобразный метод, который буквально трактуется, как случай, определенный казус, как искусственно созданная ситуация или проблема, которую необходимо решить. Таким образом, необходимо рассмотреть какие-то возможные ситуации, их проанализировать и найти наиболее оптимальное решение. Например, взять смысловую идею художественного произведения и создать иллюстрации к наиболее знаковым и главным событиям. В данной ситуации присутствует исследовательский метод, метод проблемного изложения, объяснительно–иллюстративный метод, системный анализ и моделирование.

В этом методе прослеживаются мысленные экспериментирования, он учит видеть причинно-следственные связи, умению и потребности постоянных наблюдений, непрерывного накопления материала.

Данный метод позволяет педагогу помочь найти детям главное – идею их произведения, которая станет стимулом, превращающим замысел в действие, направляющим художника

от установки к непосредственному процессу художественного творчества.

Например, когда готовится определенный конкурс на заданную тему, вначале нужно проанализировать, исследовать саму тему, ее возможное визуальное выражение, сделать множество эскизов и этюдов. В этих работах должна быть представлена и «раскрыта» характеристика темы и индивидуальная трактовка понимания сюжета. Допускаются различные варианты решения с учетом индивидуальных знаний, навыков, собственного видения и способностей учащихся.

Особая роль в данном творческом процессе отводится не только вариативному анализу, но также и озарению, вдохновению, вынашиванию и созреванию определенной творческой идеи. А также использование данного метода предполагает развитие способностей и умений, – благодаря которым создается продукт, – творческое произведение.

МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Технология проектного обучения и личностно ориентированного образования способствует развитию таких качеств у учащихся, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяет педагогу распознать их насущные интересы. Проект в широком понимании – все, что задумывается или планируется, «брошенный вперед», т. е. замысел в виде прообраза объектов. Проектная работа на каждом этапе предполагает использование определенных знаний и размышлений учащихся. Основные этапы – это правильно поставленные задачи педагогом, – организовать саму деятельность учащихся, разработать алгоритм, схему выполнения данного проекта, особенности выполнения каждого этапа. Все это формирует определенную самореализацию, создает условия для ценностного переосмысления идеи, приобретения новых знаний и способов действия.

В проекте наряду с научной (познавательной) стороны решения всегда присутствует эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны.

Существует определенная классификация типов проектов, которые характеризуются различными этапами:

1. Знакомство, информационный этап.
 - рассматриваются цели и задачи проекта,
 - внутренняя составляющая структура,
 - основные этапы,
 - формирование стимулирующей ситуации.
2. Создание плана действий.
 - исследование и отбор лучшей идеи,
 - структурирование проекта.
3. Сбор информации, этапы исследования.
 - определение необходимой литературы,
 - консультационный этап,
 - корректировка вариантов проекта,
 - обобщение, логическая взаимосвязь, последовательность.
4. Этап обобщения и завершения.
 - представление результатов и выводов,
 - описание используемых приемов,
 - оценка творческого потенциала.
5. Этап презентации проекта.
 - создание дискуссии по обсуждению проекта,
 - умение конструктивно относиться к критике своих суждений,
 - перспектива данного проекта.
6. Аналитический консультационный этап, определение значимости проекта.

Экспертная оценка может включать различные параметры, аспекты: мотивационный, ценностный, познавательный, коммуникативный, организационный. Проектная технология включает промежуточную и итоговую оценку проекта и оценивается либо педагогом, либо независимыми экспертами, выбрать которых могут сами учащиеся. Оценка результатов работы должна быть такой, чтобы ребята пережили ситуацию успеха, для этого создается обсуждение проекта, его отдельных частей. Обсуждение организуется учителем и учащимися. Интересно разработать совместный проект, рассматривающий например процесс ведения рисунка натюрморта, или особенности построения композиции интерьера.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДШИ

Сегодня много говорят об инновационном развитии в образовании, о приоритетных направлениях.

В нашей стране всегда было много талантливых, открытых к прогрессу и способных создавать новое, людей. Именно на них и держится инновационный мир, в связи с этим назрела острая необходимость создания постоянно действующего механизма их поддержки.

Согласно новым требованиям обучения, конечной целью учебного процесса должно стать не просто формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, а именно полноценное развитие активно мыслящей высоконравственной личности.

Задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Современный этап развития системы дополнительного образования во многом ориентирован на режим инновационного развития. Проявляется он во внедрении инновационных технологий в образовательном процессе.

Художественно-эстетическое образование направлено в первую очередь на развитие и формирование целостной личности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства, духовности человека.

Деятельность преподавателя по внедрению инноваций в учебный процесс связана с огромным количеством трудностей, преодоление которых требует высокой квалификации, желанием меняться и совершенствовать методику преподавания.

Обучение детей рисунку и живописи, – приобретение практических навыков, развитие будущего мастерства – процесс интересный и сложный, связанный с приобретением таких качеств, как наблюдательность, зрительная память, чувство форм, линии и цвета. Достижение и стремление понять

выразительные средства, научиться ими владеть, требует повышенного внимания и сосредоточенности, упорства и трудолюбия. Все эти качества помогают будущему художнику преодолевать возможные трудности в учебе, которые могут возникать на первых порах обучения, но главное – это влюбленность в свое дело, и некоторая гордость за первые успехи.

Восприятие изображаемых предметов, с которого и начинается каждый процесс познания, на занятиях по рисунку и живописи у всех детей происходит совершенно избирательно, индивидуально, т. к. все зависит от влияния окружающих предметов, освещения и среды.

В методике преподавания изобразительного искусства присутствует сочетание традиционных и инновационных приемов в обучении, особенно эта тема важна и значима в художественных дисциплинах.

Действительно, сегодня уже невозможно, да и нецелесообразно, решать педагогические проблемы старыми приемами и методами. Убеждена, что каждый преподаватель, художник стремится создать и организовать процесс обучения более интересно, творчески наполненным, обучающим и познавательным, что в итоге дает более высокие результаты.

Развитие творческой активной, художественно грамотной личности, умеющей переключать свое внимание от целого к деталям, и от деталей к целому – необходимое условие отношения к обучению изобразительного искусства. Поэтому так важно сегодня осуществлять использование новых методик в обучении.

В современной школе появилась возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал, благодаря интерактивным доскам, – такие уроки по изобразительному искусству с использованием мультимедийного оборудования помогают преподавателю разнообразнее вести урок, что способствует более творческому воображению и развитию обучающегося. Все это помогает создавать новые, оригинальные образы, благодаря умению использовать увиденное.

Но, на мой взгляд, все же лучшим средством наглядного обучения, является рисунок преподавателя, когда он может

подойти к своему ученику, и, объясняя, показать, как правильно выполнить изображение какой-либо формы. В процессе совместной творческой деятельности педагога и ученика происходит не только обучение, но вместе с тем, и происходит развитие и становление духовно-нравственных качеств личности ученика. Поэтому, обучая ребенка изобразительному искусству, передавая ему свое мастерство, увлеченность творчеством, необходимо помнить и о воспитательной функции.

Задача преподавателя формировать у детей духовные ценности, привить интерес к изобразительному искусству, развить художественный вкус, понимать и гордиться национальным культурным наследием, и вместе с тем научить его работать.

Художественное воспитание невозможно без изучения, анализа и восприятия увиденного, этот процесс не должен ограничиваться только занятиями в школе, важны и другие формы развития и становления будущего художника.

В моей педагогической практике есть различные формы и пути художественного самообразования учащегося. Мои ученики знакомятся с изобразительным творчеством, посещая выставки, экскурсии, организованные художественной школой. Многие обучающиеся приобретают специальную литературу, из которой можно извлечь много полезной информации в плане самостоятельного изучения методов и приемов рисования. Для успешных занятий по композиции, когда предлагается самостоятельно создать работу, ребенку необходимо иметь определенный запас знаний, накопить и сохранить в памяти то увиденное, что его окружает. В связи с этим учащимся предлагаю дома ознакомиться с художественной литературой, просматривать альбомы и журналы, видеофильмы по искусству. Дополнительной формой самообразования является также работа над набросками, которая развивает наблюдательность, глазомер, чувство пропорции и тренирует руку.

Хороший результат дает самостоятельная работа в летний период. Желательно выполнить домашнее задание в виде пленэрных работ. Сложность и одновременно важность данной работы заключается в том, что ребенок может сам выбрать мотив своей работы, и согласно заданию, организовать

композицию, при этом выбрать материал, в котором он будет работать.

Также для педагога инновационной деятельностью является участие в научных конференциях, подготовка исследовательских работ, презентаций, докладов учеников. Кроме этого, немаловажную роль играет также собственная творческая работа – участие в различных выставках и проектах, поскольку личность педагога-художника несомненно важна в обучающей педагогической деятельности.

Все это в совокупности и дает основание считать педагогическую деятельность интересной, нужной, важной и значимой, соответствующей требованиям современной педагогической практике.

Художественная школа и занятия в ней, общение с педагогами-художниками, возможность постижения тайн мастерства приносит детям чувство глубокого удовлетворения и радости.

Педагоги ДШИ видят своих выпускников интеллектуально развитыми, творчески интересными людьми, стремящимися к дальнейшему развитию и совершенствованию, но прежде всего – любящими изобразительное искусство.

3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ДШИ

Существует определенная методика обучения изобразительной грамоте. Прежде всего в ней присутствуют особенности и специфика самой художественной дисциплины, где главными содержательными критериями являются следующие факторы:

- Специфика преподавания художественных дисциплин.
- Композиция (теория, творческий практикум, цели, задачи, возможности выполнения), анализ, значение.
- Рисунок. Специфика. Особенность передачи. Графические материалы и приемы.
- Живопись. Понимание и чувство цвета. Характеристика цвета. Технические приемы.
- Сущность и значение развития творческого потенциала у детей.

Таким образом, педагогическая деятельность характерна выполнением определенных функций:

1. Общественно-преобразующая функция (искусство, как деятельность).
2. Познавательная (искусство, как познание и просвещение).
3. Художественно-концептуальная функция (философичность, или искусство, как анализ состояния мира).
4. Функция предвосхищения (искусство, как предсказание).
5. Информационно-коммуникативная функция (искусство, как сообщение и общение).
6. Воспитательная функция (формирование целостной личности).
7. Внушающая функция (искусство, как воздействие на подсознание).
8. Эстетическая функция (искусство, как формирование творческого духа и ценностной ориентации).
9. Гедонистическая функция (искусство, как наслаждение).
10. Единство предмета и цели искусства.

Творчество – это переосмысление и переделка действительности. Творческая фантазия невозможна без знания, интуиции, чувства тенденции. Чтобы воспитать творческое мышление, способность воображения, фантазию, надо, прежде всего, воспитать это чувство тенденции, которое состоит из знания и интуиции. Богатая и правильно построенная сумма знаний – основа творчества.

Творческий процесс не может существовать без образного мышления, интуиции, оценочной деятельности на самых разных уровнях, определенного эмоционального настроения. Во всех этих элементах творчества есть эстетические начала и психологические механизмы, развиваемые и культивируемые художественной деятельностью.

«Воспитание утонченности чувств
стало на всю жизнь одной из ведущих
идей, одним из главных моих
педагогических убеждений.»
В.А. Сухомлинский

Для развития пространственного мышления, которое так необходимо художнику и развития воображения большое значение имеет рисование с натуры. Рисовальщику важно уметь представлять конструкцию предмета, взаимосвязь его частей, понимать пропорции, характер формы и осознавать положение предмета в окружающем пространстве. Поэтому обучение необходимо вести с учетом таких основополагающих знаний и навыков рисунка и живописи, которые бы определили дальнейший успех профессиональной подготовки.

Основные темы, доминирующие в структуре обучения изобразительного искусства:

1. Рисунок – основа живописи.
2. Элементы наблюдательной перспективы.
3. Развитие глазомера, чувства пропорции.
4. Законы светотени.
5. Метод работы отношениями.
6. Цельность видения натуры.
7. Тональный рисунок – основа живописи.

8. Композиция в натурном рисовании.
9. Наглядность обучения.
10. Роль теории в обучении.

Программный материал по рисунку и живописи, все его задания и упражнения должны быть построены в строгой последовательности, развиваясь от простого к сложному. При этом крайне необходимо придерживаться правила: не умея на достаточно профессиональном уровне выполнить задание или упражнение, нельзя переходить к следующему. Например, не овладев перспективным построением геометрических тел, не следует переходить к рисованию сложных предметов, конструктивно состоящих из более простых форм. Не овладев тональным рисунком, не стоит переходить к живописи.

1. Рисунок – основа живописи. Умение рисовать должно опережать умение писать. Рисунок это основа живописи, и переходить к изображению красками можно только после усвоения всех законов рисунка. Когда будет приобретено понятие о линейной перспективе, о конструктивном построении формы, будет чувство понимания и анализа пропорций – только в этом случае стоит приступать к живописи. Все профессиональные художники придавали рисунку первостепенное значение.

«Живопись должна создаваться на рисунке, – говорил замечательный художник- педагог Д.Н.Кардовский, – а пока нет достаточного умения в рисунке, живопись, основанная на нем, будет не мастерским изобразительным искусством, а беспорядочным набором красочных пятен...»

Задания и упражнения по рисунку должны в значительной степени преобладать и по количеству, и по времени исполнения по сравнению с начальной программой заданий и упражнений по живописи.

2. Элементы наблюдательной перспективы. Изображение (рисунок, живопись) в значительной степени должны соответствовать тому образу, который человек получает на сетчатке глаз в момент зрительного восприятия натуры,

природы. Этот зрительный образ имеет свои особенности. Особенность зрения – константность восприятия, – необходимое изучение закономерностей перспективы. При этом необходимо познакомиться с понятием линии горизонта.

Важное значение в развитии понимания формы имеет смысл построения геометрических тел в различных ракурсах, и в различных положениях по отношению к линии горизонта.

3. Развитие глазомера и чувства пропорции. На первоначальном этапе обучения не следует выполнять длительные постановки по времени. Вначале следует выполнять как можно большее количество краткосрочных рисунков и набросков, по 10–15 минут. На этой стадии обучения главное – развить чувство пропорции. Именно им будет определяться дальнейший успех в рисовании, и от них зависит правдивость изображения, будет верно передан характер формы. Объектами для таких краткосрочных рисунков и набросков могут быть различные предметы домашнего обихода. Если уровень профессиональной подготовки позволяет справиться с рисованием человека, то можно выполнять ежедневно наброски головы и фигуры человека.

4. Законы светотени. Когда ученики овладеют перспективным и конструктивным построением предметов с натуры, имеет смысл перейти к светотеневому и тональному рисованию. Это разовьет умение у детей передавать в рисунке объемную форму и научит понимать материальность предметов, что возможно с особенностями графических приемов. Изучение закономерностей светотени необходимо связывать с задачами передачи тональных отношений между предметами разного материала.

Овладение тональным рисунком позволит приступить к обучению живописи.

5. Метод работы отношениями. Чтобы грамотно и профессионально дать знания по живописи, необходимо с самого начала понять суть и смысл главного ее метода – метода работы «цветовыми отношениями». Только в результате

понимания и овладения этой основой живописного мастерства появится возможность построения цветового строя, **колорита** этюда или картины.

Определение цветовых отношений (различий) в натуре достигается сравнением предметов. Но для того, чтобы находить цветовые отношения и уметь их сравнивать, надо знать, чем может отличаться один цвет от другого. Таких различных признаков, свойств три: **цветовой оттенок, светлота и насыщенность.**

4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ С ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ДШИ

Для ознакомления со свойствами цвета вначале необходимо познакомиться с принятыми в цветоведении определениями этих свойств. Затем многократно пронаблюдать эти свойства на разных предметах (фрукты, овощи, драпировки, и т. п.) различных по цвету, светлоте и насыщенности. Различия по светлоте и цвету учащиеся замечают хорошо, а по насыщенности понимают с трудом. Поэтому в качестве первого практического упражнения для овладения методом отношений следует выполнить шкалу насыщенности различных цветов (красного, синего, зеленого) в виде ряда отдельных пятен или мазков, начиная с самого яркого до нейтрального (почти серого).

Последующие упражнения по живописи методом отношений следует посвятить краткосрочным этюдам с натуры с задачей приобрести навык видеть в природе и передавать на этюде основные, большие цветовые отношения.

Далее следует перейти к упражнениям, в которых решаются более сложные задачи построения полноценных цветовых отношений. К ним относится общее цветотонное состояние и цветовое единство колорита. Для этого нужно написать натюрморт в двух вариантах освещения – сильном и слабом, или освещенным теплым и холодным светом. Предварительно учащимся необходимо объяснить перед работой смысловую суть задач построения общего тона этюда и понятия цветовой целостности.

6. Цельность восприятия природы. Для лучшего понимания поставленной задачи необходимо «поставить глаз» на цельность восприятия: видеть все предметы не поочередно, а одновременно, все сразу, как бы в одном кадре. Эта особенность зрения особенно необходима при переходе к рисованию группы предметов, или объектов. Без такой «постановки глаза» учащимся трудно писать с натуры, так как живопись получается дробной, пестрой и негармоничной по колориту. Поэтому так важно научить детей цельному видению природы.

7. Тональный рисунок – основа живописи. Передача светлотных (тональных) отношений – одно из главных и необходимых требований в живописи. Они создаются в единстве с цветовыми отношениями. Когда учащиеся овладеют тональным рисунком, они лучше замечают в натуре светлотные отношения и могут передать их в единстве с цветовыми отношениями. Вот почему, прежде чем перейти к живописи, нужно освоить технику тонального рисунка, в живописи этот подход рассматривается в технике «гризайль».

Во время тонального рисунка целесообразно по живописи ввести упражнения технических приемов работы кистью, изучения свойств цвета, смешения красок, различных приемов на технические и живописные качества того или иного материала.

8. Композиция в натурном рисовании. В течение процесса обучения рисунку и живописи происходит не только изучение основ изобразительной грамоты, но и происходит развитие и становление творческих способностей. Главным образом это осуществляется на занятиях по композиции, хотя основы творческого подхода к изображению, композиционное мышление закладываются гораздо ранее, уже в умении рисовать с натуры. Только разобравшись, что лучше и интереснее изображать, в чем заключается композиционно–пластический мотив, можно наиболее выразительно расположить изображение на листе.

Таким образом, лучше происходит понимание сущности работы с натуры, – исключается бездумное, механическое копирование, тем самым происходит формирование художественного вкуса у детей.

Перед каждой работой с натуры необходимо выполнить композиционный набросок-эскиз, в котором выбирается формат и масштабные соотношения в картине, определяются соотношения светлых, темных, цветных пятен и многие другие нюансы композиционного строя. Также учитывается и естественно закономерное «движение» и развитие тона на плоскости.

9–10. Наглядность обучения. Роль теории в обучении.

Эффективность обучения рисунку и живописи, прочность знаний и практических навыков зависят от наглядности изображения. Целесообразно сформировать такие выставки-экспозиции из лучших, удачных студенческих работ, кроме этого необходимы посещения различных выставок в музеях, галереях, проведения Мастер-классов. Значительную пользу оказывает изучение живописных работ старых мастеров, их анализ, и, возможно, процесс копирования.

И, наверное, самое главное, о чем необходимо сказать в заключении: систематическое и последовательное ознакомление с теорией изобразительной грамоты (рисунок, живопись, композиция) – одно из важнейших условий обучения.

Только основываясь на научные теоретические положения основ изобразительной грамоты, начинающий художник сможет развивать свои навыки мастерства. Практика должна быть построена на хорошей теории и постоянной работе, выполнении определенных заданий, набросков, этюдов. Поскольку художник не может не писать.

Не случайно существует такое выражение: «Нет предела совершенству».

Обучая детей живописи, педагогу нужно использовать эмоциональное воздействие цвета на человека как мощный инструмент эстетического воспитания. Подкреплять силу эмоционального воздействия цвета можно музыкальным и литературным сопровождением занятия, тем самым устанавливая межпредметные связи различных учебных дисциплин.

Объяснять учащимся «что такое хорошо» в искусстве – лучше всего на примерах картин известных художников. Только накопив значительный опыт визуального и эмоционального восприятия природы и искусства, учащиеся смогут сформировать у себя «культуру работы с цветом». И без сомнений, источником культуры для учащихся является педагог – а значит, в профессиональные задачи педагога входит саморазвитие и самообразование, творческий рост.

В завершении отметим, что, несмотря на разнообразие методических наработок в области обучения живописи и конкретно работы с цветом, педагогика искусства – это широкое поле плодородной земли, на котором творческий педагог может вырастить собственные эффективные методические разработки.

5. ПАСТЕЛЬ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

Пастель – цветные мягкие, сухие мелки или карандаши без какой либо оправы, сделанные из стертых в пудру и спрессованных красочных порошков (пигментов). Чтобы пигменты имели форму, обычно это бруски с квадратным или круглым сечением, в них добавляют клейкий сок из коры некоторых пород деревьев. Этот сок называется камедь. Но если пастель другой разновидности, то в ее составе будут воск, минеральные масла и прочие связующие вещества. Иногда в пастель добавляют гипс, мел или молоко.

Пастель оставляет на поверхности текстурный штрих, он мягкий и с удовольствием поддается ретушевке и растиранию, также этот материал легко можно удалить с бумаги при помощи ластика. Очень удобна, для работы пастелью, шероховатая поверхность, а именно бумага. Плоская, ровная и глянцевая поверхности абсолютно не пригодны для данного материала из-за его состава. Если фактура отсутствует, то пастели просто не на чем будет держаться. То же самое относится и к крупнозернистым фактурам, и к слишком шероховатым поверхностям. В этом случае материал будет ложиться слишком толстым слоем, что тоже сделает его менее прочным. Идеальнее всего будет бумага с умеренной зернистостью или шероховатостью.

Цветовая палитра пастели очень разнообразна и красочна, пигменты остаются яркими и свежими на протяжении очень длительного времени. Единственный минус данного материала – это то, что он одновременно и мягкий и твердый, то есть он не способен высохнуть, и красочный слой легко осыпается и стирается. С тех пор как стали использовать пастель, художники ищут наиболее «безболезненный» способ закрепления ее на поверхности. В настоящее время существуют различные химические фиксаторы пастели, но при их нанесении изображение теряет свою особую бархатистость и мягкость. Свои работы я закрепляю обычным лаком для укладки волос, и здесь тоже имеются свои «подводные камни». Чаще всего, при высыхании лака, оказывается, что с изображения пропадают наиболее светлые пигменты, и их приходится восстанавливать,

что порой не так просто сделать. Но тем не менее пастель остается моим любимейшим материалом. В пастели множество всевозможных ярких и густых оттенков, которые легко можно смешать. Еще одним преимуществом для меня является то, что пастель можно взять с собой на любую прогулку и устроить пленэр, она имеет небольшой вес и в отличие от других цветных материалов (акварель, масляные краски) не требует дополнительных приспособлений, таких как кисточки, вода, либо разбавители и палитры. Пастель привлекла меня и тем, что ошибки и недочеты можно исправить сразу же, не дожидаясь пока высохнет красочный слой, а любой цвет можно сделать абсолютно другим при помощи ластика, или же без него.

История возникновения пастели

Пастель эволюционировала из техники, которую применяли итальянские художники в XVI веке. Она называлась «а пастелло», принцип такого рисования заключался в одновременном использовании красной сангины и спрессованной сажи с примесью клея (итальянский карандаш, иногда вместо спрессованной сажи использовался черный глиняный сланец). В следующем веке пастель стала очень популярным материалом, в первую очередь во Франции, и стала самостоятельной техникой. Одним из ярких представителей техники пастель был Э. Дега, в его серии работ с изображением балерин ему удалось передать ту легкость и воздушность, ощущение непрерывного движения, которые так присущи самому искусству балета. Не смотря на то, что художник работал ломанными штрихами, которые в его манере довольно таки прерывисты, и через них можно видеть тон бумаги на которой он рисовал, изображения получились очень свежими. В Италии пастель пользовалась большим успехом у представителей Венецианской школы, потому как идеально подходила под стиль рококо. Пастель помогала изобразить все характерные атрибуты данной галантной эпохи, благодаря легкости передачи фактуры шелка, напудренных париков и воздушных кружев.

Пастель в русском изобразительном искусстве

Привезенная заграничными художниками пастель, появилась в России только к первой половине XVIII века. И на протяжении всего этого столетия художниками, работавшими пастелью были лишь иностранные мастера, которые приехали в нашу страну работать, а именно они выполняли на заказ портреты. XIX век по праву считается временем расцвета пастельной техники в России, так как именно в то время стал безумно популярным пастельный портрет, который изготавливался по заказу, и выполнялся гораздо быстрее, чем портреты в других техниках. Подъем такого рода портрет получил за счет модных в то время фамильных портретных галерей, так что можно считать, что быстрые пастельные портреты выполняли функцию фотоаппаратов.

Русский живописец-баталист Александр Орловский, который обучался искусству рисования в Европе и был мастером множества техник (литография, гравюра, живопись, рисунок),

помимо других, часто работал пастелью. Еще один знаменитый художник того времени, получивший бриллиантовый перстень в подарок от императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I, за жанровые портреты крестьян в технике пастель, Алексей Венецианов. А начинал он с того, что поступив на государственную службу в 27 лет, все свое свободное время копировал пастелью работы итальянских и испанских живописцев, которые на тот момент находились в Эрмитаже.

Популярность пастельного, акварельного и миниатюрного портретов на время пришла в упадок с изобретением тиражирования фотографий в период с 1840–1860-е года. Возрождение данной техники приходится на период 1890-х годов за счет того, что все пастельные работы Исаака Левитана датируются этим временем, хотя до и после указанного периода не использовал пастель. Коллекция Русского музея насчитывает 3 работы в технике пастель под его авторством. Член художественного объединения «Мир искусства» Борис Кустодиев в своих пастельных произведениях проявлял не дюжий интерес к театру и жизни за его сценой, что заметно невооруженным взглядом на ряде картин, посвященных цирку, кабаре или, непосредственно, самому театру. Для идейного вдохновителя объединения «Мир искусства» Александра Бенуа, а так же для женской его половины – Зинаиды Серебряковой, пастель стала одним из любимейших материалов. Бенуа в своем объединении приумножал жанры пастели, потому что представители русского академизма все реже использовали эту технику в своих работах, и без них популярность материала пришла бы в упадок. Манера пастельной техники Зинаиды Серебряковой отличалась своей незавершенностью, и за счет этого, легкостью и воздушностью. Это можно видеть в серии работ посвященных балету, а так же в серии марокканских работ, где абсолютно все изображения были созданы во время путешествия художницы, и похожи больше на эскизы и зарисовки, чем на готовые работы, потому что лица прорисованы довольно детально, а одежда еле намечена.

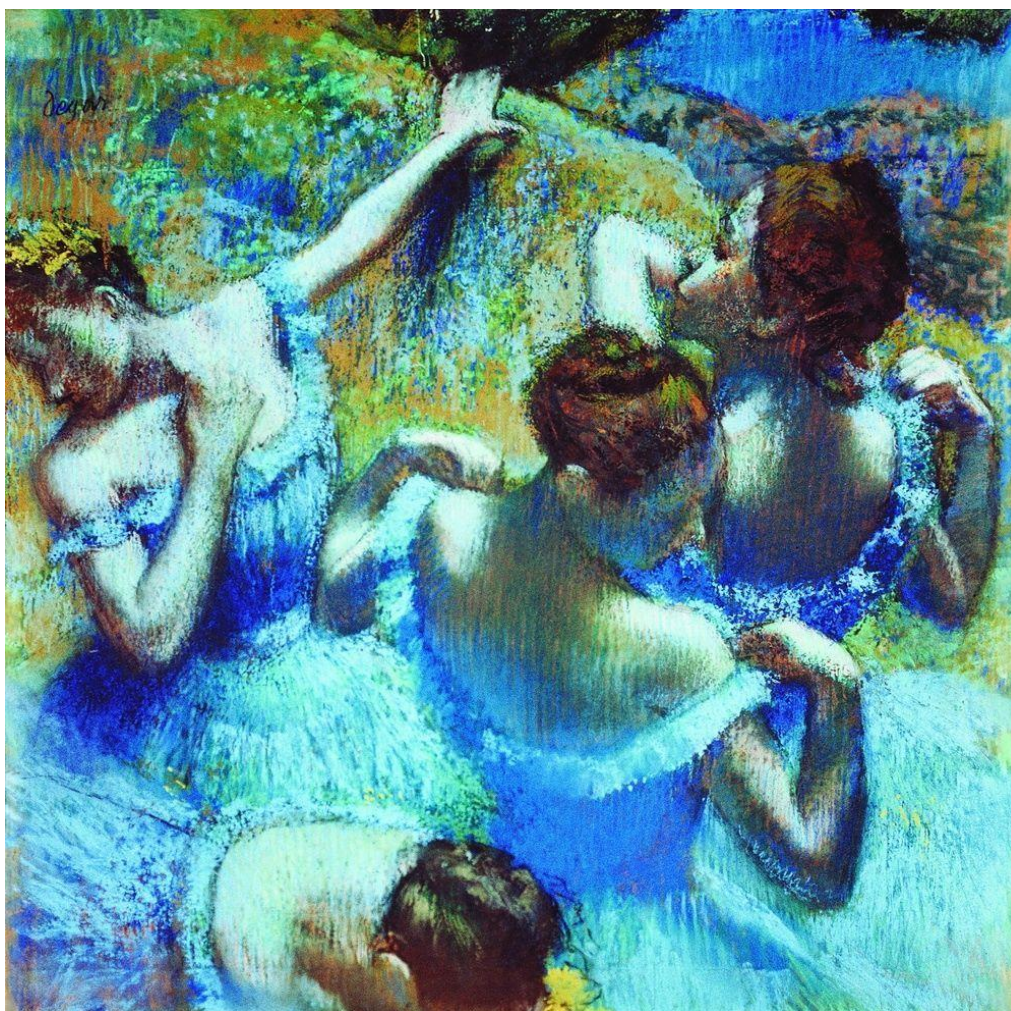
Художественные особенности пастели

Одна из самых главных технических особенностей пастели заключается в том, что работать ей обязательно по умеренно шероховатой поверхности, это позволит пигментам оставлять красочный слой и держаться на фактуре. Раньше мастера рисовали на пергаменте, и даже на замше, сами готовили себе основу под пастель. Сейчас самой популярной подкладкой под пастель является бумага, умеренной шероховатости, или картон.

Данный материал настолько уникален, что им можно создавать как графические работы, так и живописные картины. С графикой разобраться довольно просто, здесь применяются штрихи, контуры и линии, что так характерны для работ в данной технике. С живописью немного сложнее, тут материал не обязательно требует тщательной растирки, живописные изображения можно создавать и с помощью штрихов (как Эдгар

Дега), но за счет того, что в пастели огромнейшая палитра всевозможных цветов и оттенков, которые, при необходимости, можно смешивать, получается настоящая живопись. Поэтому я считаю, что материал очень интересен, он находится между живописью и рисунком, так как содержит в себе и цвет и штрих.

Пастель наносится на поверхность очень легко и не требует сильного надавливания на меловой брусок, линии получаются мягкими, с неровными и рыхлыми краями, создается ощущение неповторимой пастельной мягкости, присущей только этому материалу. Также пастель не выгорает при солнечном свете, не изменяется от температурных перепадов, не трескается и не тускнеет. Таким образом работа, выполненная в этой технике

останется свежей и яркой на несколько веков. Единственный недостаток – это хрупкость материала. При любом прикосновении красочный слой разрушается, а при попытках сохранить пастель при помощи различных закрепителей, она безвозвратно

тускнеет. Паспарту не только художественно оформляет работы, но и в данном случае, не дает стеклу касаться изображений. За счет этого они не будут затираться. Яркий пример тому картина Эдгара Дега «Голубые танцовщицы». Произведение выглядит так, будто его только что закончили, хотя оно было создано в 1897 году. В это трудно поверить, так как краски остались свежими и чистыми до сих пор.

Виды и техники пастели

В наше время самыми популярными видами пастели являются масляная пастель, сухая и акварельная.

Сухая пастель – это та пастель, которой рисовали знаменитые художники. Продается в форме цветных мелков, но встречается и в виде карандашей. Такая пастель разделяется на два вида: твердая пастель и сухая. Отличие между ними только в составе, чем меньше связующего вещества, тем пастель мягче. Бывает и такое, что пастельный мелок состоит только из пигмента, это самая мягкая пастель. Она очень легко крошится, и сама по себе более бархатистая. Ложится на поверхность большими бархатистыми штрихами. Такая пастель не бывает блестящей или глянцевой, а все потому, что в составе есть мел, который препятствует этому эффекту. Мягкая пастель без труда растушевывается и легко позволяет ложиться слою на слой, за счет своей текстуры, что дает нам возможность смешивать цвета и оттенки, делая работу более интересной и живописной.

Пастель твердая является более графичным материалом, штрихи более четкие и точные, а сама она не такая яркая. Встретить ее можно, также в виде пастельных карандашей или мелков. Работать такими карандашами достаточно удобно – они меньше размазываются и практически не пачкают руки.

Существует несколько правил работы с сухой пастелью. Она очень крошится, и чтобы облегчить себе процесс рисования стоит их придерживаться тем более, что эти правила не столь сложные:

– самая частая и распространенная ошибка при работе с сухой пастелью заключается в том, что когда вы рисуете ей, то она очень сильно начинает крошиться и вы сдвигаете эту сухую

крошку. Не стоит этого делать, иначе потом обнаружите те или иные оттенки и цвета в совсем ненужных местах на своей работе;

- старайтесь работать в специальных перчатках (или в обычных хозяйственных), так как пигмент сильно въедается в кожу. Суть этого правила не в том, что потом с первого раза не получится отмыть руки, а в том, что вы не сможете растирать одним и тем же пальцем разные цвета, потому что въевшийся в палец пигмент будет смешиваться с новым цветом даже тогда, когда вам это не нужно;

- не закрепляйте сухую пастель вообще ничем. Сухая пастель самая чувствительная к различным фиксаторам из всех видов пастели, и чтобы сохранить свежесть и общий тон работы, лучше вообще не прибегать к закрепителям;

- чтобы палитра имеющихся у вас цветов и оттенков оставалась такой же чистой и яркой, после каждой работы стоит отчищать мелки от попавших в них в процессе рисования посторонних цветов;

- держите планшет вертикально, так пастельная крошка будет падать вниз и меньше пастельной пыли останется на работе;

Чтобы сухая пастель прослужила вам много дольше, следует хранить ее в помещении с невысокой влажностью, а так же избегать прямых солнечных лучей. Поэтому идеальным место для хранения пастели станет картонная коробка с крышкой в комнате с наименьшей влажностью воздуха.

Акварельная пастель имеет влажную текстуру. Отличается от сухой пастели тем, что в составе акварельной пастели есть водорастворимые вещества. Таким образом можно смело считать этот материал неповторимым, так как на рисунке он выглядит как обычная сухая пастель, но при попадании воды как бы превращается в акварель. Удивительно то, что можно сочетать живопись и графику и все это одним материалом. Бывает, что акварельную пастель путают с акварельными карандашами, но у пастели будет более фактурный и интересный штрих. В акварельной пастели очень легко смешиваются цвета, а эффект акварели достигается при помощи обычной мокрой кисточки.

Масляная пастель сильно отличается от других видов пастели. В ее состав входит минеральное масло, поэтому она более глянцевая, практически не пачкается, ее трудно смазать, не требует вообще никакого закрепления. Еще одно отличие заключается в том, что масляной пастелью можно рисовать на любой поверхности, но лучше она ложится на наждачную бумагу, так цвета будут более насыщенными и яркими. Такую пастель можно размывать, как и акварельную, и тут еще одно отличие. Акварельная пастель размывается водой, а масляная разбавителем, как масляные краски. Масляная пастель считается более учебным материалом, так как с ней легче работать, а вот сухая применяется и в учебных процессах и в полноценных художественных работах.

Для того, чтобы рисовать пастелью нужна фактурная бумага, и в наше время все чаще используют тонированную бумагу всевозможных цветов и оттенков, так же сейчас мы имеем огромный выбор фактур бумаги (под холст, скорлупа, линейная фактура). Но в классическом варианте присутствует только три вида бумаги для пастели – наждачная бумага, пастельная доска и бархатная бумага. Наждачная бумага продается в больших форматах и обычно используется только для создания художественных работ. Пастельная доска делается из мелких частиц пробки, на такой доске очень удобно рисовать, она имеет сильную пористость и красящий слой хорошо ложится. Бархатная бумага примечательна тем, что с нее пастель менее всего осыпается, а так же усиливает мягкость от пастельного эффекта.

Выдающиеся художники-пастелисты

Во время изучения литературы и книг, связанных с темой моей дипломной работы, я провела опрос среди моих знакомых, посвященный художникам–пастелистам, и к моему большому огорчению оказалось, что больше половины опрошенных людей не знают ни одного знаменитого мастера, который бы рисовал этим материалом. Хотелось бы вспомнить известных и узнаваемых зарубежных и отечественных художников, которые рисовали пастелью, и которые внесли огромный вклад в мировое

искусство и расширили наше представление об этом уникальном материале.

Пожалуй, начать стоит с итальянской художницы Розальбы Каррьеры (1675–1757), которая была и остается одной из самых ярких и запоминающихся представителей итальянского и французского рококо. В юном возрасте художницу приняли в Рим в Академию Святого Луки за ее работы, а решающим для ее карьеры стал переезд в Париж вместе с семьей в возрасте сорока пяти лет. Во французской столице ее работы пастелью обрели большую популярность, в следствии чего художница получила большой заказ на пастельные портреты членов королевской семьи. Одна из лучших работ Розальбы Каррьеры это портрет из данной серии – порт Людовика XV. Так же в Париже она обучала шведского художника, представителя рококо, Густава Лундберга. В 1720 году стала членом Французской Королевской Академии живописи.

Через десять лет, в Италии, куда она вернулась, у художницы появился покровитель, Карл VI, чью дочь, Марию Терезию (императрица, мать Марии-Антуанетты) она обучала, живя в Венеции. Работы Каррьеры были очень популярны у европейской знати, от части благодаря своей нежности и свету. Стил ь рококо очень характерен для ее произведений, все люди приукрашены и красивы, очень прозаичны и очаровательны. В 1750 году художница ослепла, и осталась незрячей до конца жизни, но ее вклад в искусство на то время уже был колоссальным. Розальба Каррьера одна из первых мастеров, кто начал рисовать пастелью в таких количествах, и кто показал нам всю прелесть данного материала, который так подходил эпохе рококо с ее вечными кружевами, атласными и шелковыми платьями и розовыми щеками.

Еще одним выдающимся мастером пастели был французский художник Жан-Батист Шарден (1699–1779), человек, который, судя по источникам, ни разу за всю свою жизнь не покинул пределы Парижа.

Учился Шарден у французского художника и гравера Ноэля Куапеля, а так же работал у него подмастерьем, выполняя атрибуты и мелкие детали картин, что послужило толчком для развития его профессионального творчества в жанре натюрморт. В возрасте 29 лет был принят в члены французской Академии живописи и скульптуры, как мастер изображения жанровых сцен и натюрмортов. Позже, художник все чаще стал изображать интерьеры и сцены повседневной жизни человека, особенно любил рисовать то, что происходило на кухне своего времени. Персонажами его произведений были вполне обычные предметы той эпохи, а именно всевозможные глиняные кувшины и горшки, большое количество овощей, кастрюли. Посредством таких незамысловатых предметов, картины Шардена показывают нам спокойную, гармоничную и размеренную повседневную жизнь парижан, их быт. Художник по праву считается мастером цветовых отношений и цвета в целом. В любых своих самостоятельных произведениях, будь то ранние работы, или же поздние, он показывает себя как отличный колорист и рисовальщик. В конце жизни мастер перешел на пастель и создал несколько портретов (в том числе и автопортретов), в которых не потеряв свой стиль, остался художником умиротворенной и тихой жизни. Считаю, что вклад Шардена конкретно в искусство заключается в том, что он показал нам, что пастель с помощью пастели можно создавать не только графичные работы, но и полноценные живописные произведения.

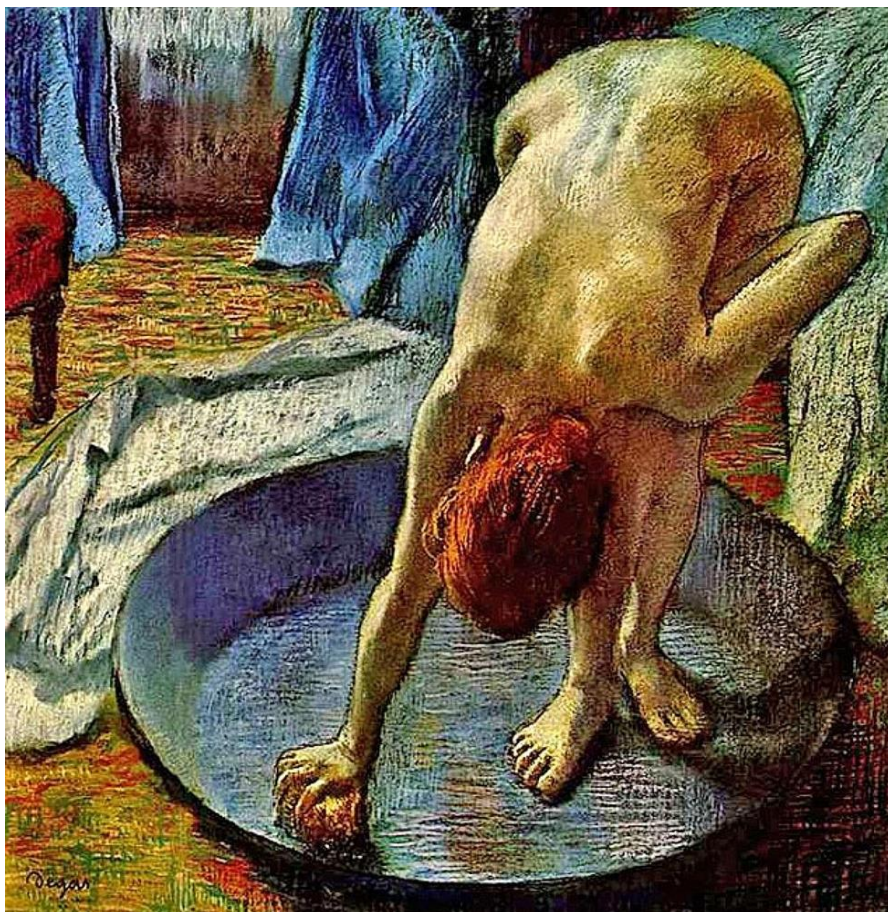
Следующий известный мастер пастели – шведский художник Жан Этьен Лиотар (1702–1789). На родине он занимался миниатюрой и эмалевой живописью. До того, как я нашла информацию об этом художнике, я никогда не слышала о такой разновидности рисования, поэтому хочу пояснить что же это такое. Эмалевую живопись наносят слой грунта, которым покрывают эмалевую основу. Основой могут быть различные материалы, например пластины из золота, серебра или меди, вырезанная по контуру, и вогнута, если это необходимо, по задней форме. Перед тем, как наносить грунт (обычно это белая эмаль) нужно отжечь, протравить, хорошенько промыть и просушить. После наложения эмали пластину сушат в печи,

затем остужают, накладывают еще один слой эмали и снова отправляют в печь. Затем еще раз остужают и отправляют в печь, без нового слоя эмали до полного ее растекания. Так на пластине появляется изображение. Однако, нет источников, сообщающих о том, что Лиотар занимался этим после своего переезда, в целях продолжения изучения изобразительного искусства, в Париж в 1725 году. Там у него появился покровитель, который взял его с собой в Италию. Художник переехал в Рим и много работал пастелью, в частности рисовал портреты духовенства. Началом его известности стали портреты нескольких кардиналов и портрет папы Климента XII. Позже художник продолжил свои путешествия и побывал в Константинополе, затем в Вене, где у него так же было много заказов на портреты, в том числе на портреты членов королевской семьи и знати, и там же он нарисовал королеву Марию Терезию, в ту пору занимавшую Венский престол. Посещение Вены стало судьбоносным для Лиотара, хоть он уже и был довольно узнаваемым художником, здесь он нарисовал свою самую известную картину «Шоколадница».

Оказывается, что у «Шоколадницы» имеется довольно интересная легенда: князь Дитрихштейн австрийский услышал про новый популярный напиток из шоколада, и зашел в венскую кофейню опробовать его. Официанткой для него стала, дочь обедневшего дворянина, Анна Бальтауф. Князь был поражен красотой девушки и, хотя его семья была против, взял Анну в жены. Картину, в которой читается любовь с первого взгляда, князь заказал в подарок на свадьбу для своей жены. Эта легенда и есть настоящая история золушки, впоследствии переросшая в сказку, которую так хорошо знает абсолютно каждый ребенок. Так я прихожу к выводу, что художник, подаривший нам «Шоколадницу», внес вклад не только в живопись, но и в литературу, тем самым – в искусство в целом.

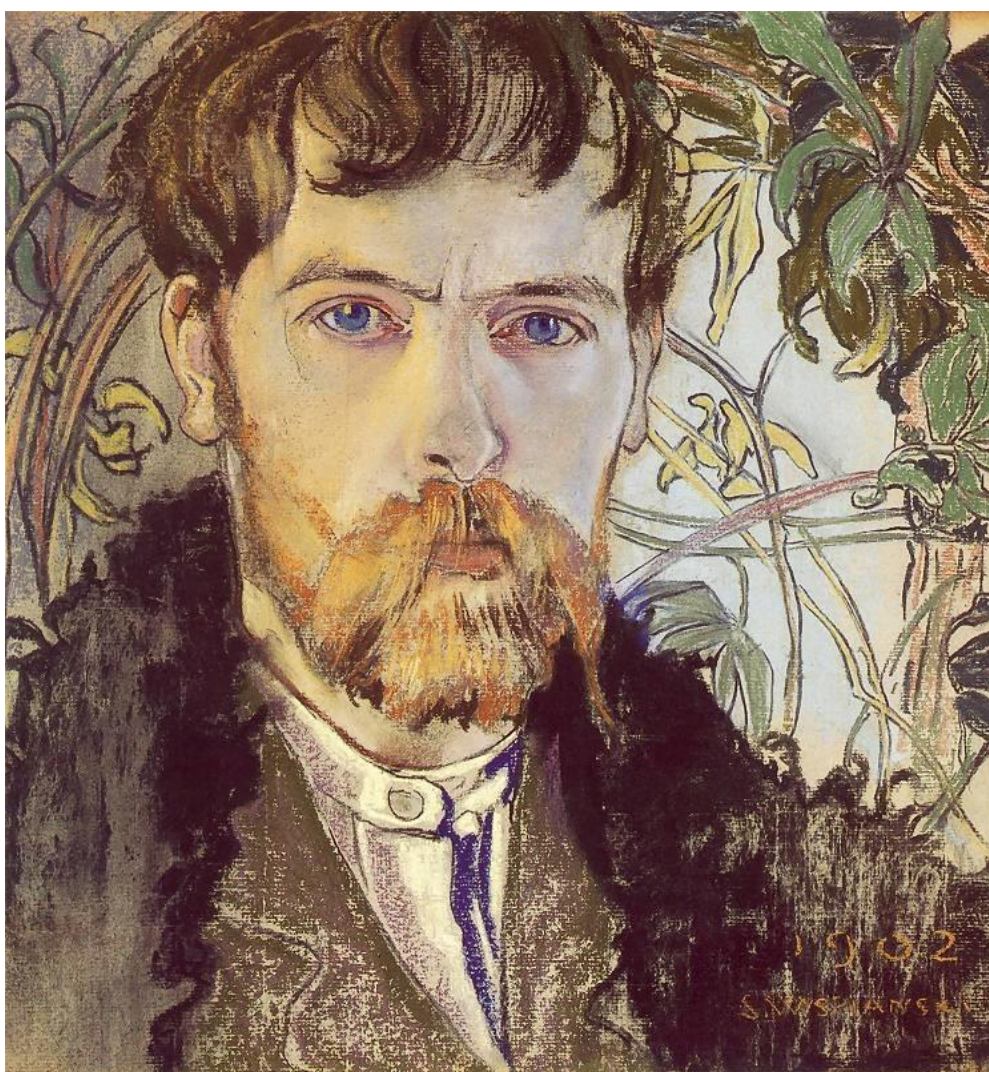
Один из самых оригинальных представителей французского импрессионизма, Эдгар Дега (1834–1917), тоже увлекался пастелью. Биография художника и его жизнь довольно известны общественности, поэтому я хочу рассказать лишь о периоде, когда он работал пастелью. С годами, уже приобретая известность, мастер все чаще и чаще начинает рисовать пастелью, иногда сочетав ее с гуашью или литографией. Никто из его современников не мог похвастаться таким же владением, мастерством и оригинальностью, с которыми он создавал свои работы. Художник ценил пастель за быстроту, с которой можно рисовать, свежесть цвета и большую маневренность за счет вибрирующего штриха. Произведения Дега очень разнообразны, в них мы видим талантливое рисовальщика и колориста. У него есть очень яркие и светлые, а есть темные и очень контрастные, и всего этого он добивался с помощью этого уникального материала. Так же, при помощи всей маневренности пастели, мастер показывает нам колорит и характер жизни сцены, ее ритм, движение, которую он так любил рисовать в своей особой свободолюбивой манере. Одной из инноваций, которую Дега внес в технику рисования пастелью, стала проработка готовой работы пером. Открытие заключалось в том, что пастель становилась размягченной, края теряли свои четкие очертания, а пастельный порошок, который образовывался после обработки ее пером, можно было втереть в работу.

Вклад художника в искусство пастели заключается не только в том, что он придумывал новые способы рисования мягким материалом, но и создавал с его помощью работы таких размеров, которые во много раз превосходили картины других художников-пастелистов. Даже в последние годы своей жизни, когда у Дега ослабело зрение, он продолжал создавать огромные полотна, сшивая, если нужно, несколько листов вместе. Из-за того, что художник терял зрение, последние его работы не имеют четких контуров, границы как бы растворяются в цвете. Если сравнить живописные работы мастера, выполненные красками, и его пастельные работы, то сразу же видно, что в пастели цвета он использовал более смело, что несомненно раскрыло его творческий потенциал в полной мере.

Еще одним художником, отдававшим предпочтение пастели, был Станислав Выспаньский. Уроженец Польши был одарен очень разносторонне, он был одновременно и драматургом, и поэтом, и художником, а так же создавал дизайн интерьеров и мебели. В его работах мы видим бесконечную

любовь к своему родному Кракову. Пастельные изображения пестрят видами его любимого города, а так же окружавших художника друзей, членами семьи и других местных художников. Выспаньский разрабатывал огромное количество эскизов витражей и росписей для храмов и церквей родного города. Художник работал в собственном, достаточно интересном, стиле. В его произведениях смешался модерн с истинно русским патриотизмом. Яркий пример тому один из его многочисленных автопортретов, на котором мы видим самого Станислава, с типичной для его местообитания прической под горшок с усами, на фоне цветов, изображенных в стиле модерн.

Этот польский художник внес вклад не только в изобразительное искусство и литературу, но и в реконструкцию своего родного города Кракова. Тем самым он оставил после

себя огромное количество монументальных памятников искусства, что способствовало тому, что его считают национальной гордостью и достоянием.

Особенности работы пастелью.

Уникальность пастели состоит в том, что эта техника обладает возможностями и живописи и графики одновременно. Можно использовать линию, мягкую и бархатистую, а можно писать пастелью, как красками. Поскольку пастель совмещает в себе возможности и живописи, и графики, то можно комбинировать эти возможности в зависимости от задач и приоритетов художника. Например,:

Этапы рисования пейзажа пастелью:

1. Рисунок, компоновка композиции выбранного мотива. Первая прокладка пастелью. Работать нужно широко, легкими движениями.

2. Тон не только передает пространство – воздушная перспектива, но и возможности акцентирования главного в работе.

3. Уточняем детали и ведем работу на всей плоскости листа. Общее наполнение цветом и тоном всей работы.

4. Корректировка цветотональных отношений в работе.

5. Окончание работы. Уточнение рисунка всех частей работы. Осветление освещенных мест в работе и уплотнение темных, коррекция тонального масштаба.

6. Работа над самыми мелкими деталями – ветви, окна, и т.п.

Самые активные по цветовой насыщенности, сочные, эффектные мазки пастели могут быть только завершающими. Лучше всего работать на тонированной бумаге. Необходимо помнить о целостном звучании всей работы, ее гармонии, поэтому нужно стремиться, чтобы в работе было 2–3–4 основных цветовых отношения, а все остальные цвета должны «работать» на эти главные отношения, их поддерживать и быть с ними созвучными.

Готовая работа закрепляется очень деликатно фиксативом. Иногда допустимо использование фиксатива между этапами работы пастелью. Но – лучшая защита вашей пастели – это использование паспарту и защитной поверхности стекла.

Окружающая нас натура дает нам столько чувств и ощущений, – именно это ощущение и рождает вдохновение, благодаря ему –, художник работает, – пишет, – создает свои произведения.

Процесс восприятия природы и перенос ее из реального мира, на плоскость, – и есть – творчество, развитие и реализация индивидуальности.

6. ЭТАПЫ РИСОВАНИЯ ПЕЙЗАЖА (ПАСТЕЛЬ)

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина ; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. – Москва : Прогресс, 1974. – 392 с. – Текст : непосредственный.
2. Андреев, В. И. Учебный курс для творческого развития / В. И. Андреев. – Казань: КГУ, 2000. – 98 с. – Текст : непосредственный.
3. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Искусство, 1985. – 480 с. – Текст : непосредственный.
4. Волков, И. П. Учим творчеству / И. П. Волков. – Текст : непосредственный // Педагогический поиск / сост. И. Н. Баженова. – Москва : Педагогика, 1987. – С. 101–141.
5. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. – Москва : Искусство, 1986. – 190 с. – Текст : непосредственный.
6. Игнатъев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учебное пособие для вузов / С. Е. Игнатъев. – Москва : Академический проект, 2007. – 208 с. – Текст : непосредственный.
7. Казанский, О. А. Педагогика как любовь : [учебное пособие] / О. А. Казанский. – Москва : Роспедагентство, 1996. – 133 с. – Текст : непосредственный.
8. Кардовский, Д. Н. Пособие по рисованию / под общ. ред. проф. Д. Н. Кардовского [и др.]. – Москва : Издательство В. Шевчук, 2006. – 208 с. – Текст : непосредственный.
9. Николай Петрович Крымов – художник и педагог : статьи, воспоминания / [сост. С. В. Разумовская, Н. Н. Моргунова ; введ. С. В. Разумовской]. – Москва : Изобразительное искусство, 1989. – 224 с. – Текст : непосредственный.
10. Неменский, Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. – Москва : Искусство, 1987. – 356 с. – Текст : непосредственный.
11. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. Ростовцев. – Москва : АГАР, 2000. – 242 с. – Текст : непосредственный.
12. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств / Г. К. Селевко. – Москва : НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с. – Текст : непосредственный.

Полева Ирина Анатольевна

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ЖИВОПИСЬ» И «РИСУНОК»
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ**

в авторской редакции

ISBN 978-5-94825-377-0

ISBN 978-5-94825-377-0

**ББК 74.268.51
УДК 374:741(072)**

Отпечатано в отделе информационных технологий и печати
Краснодарского государственного института культуры
Формат бумаги 60х90/16.

Гарнитура шрифта «Times New Roman».
Объем 3,0 п.л. Тираж 30 экз. Заказ № 352
350901, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33