

Методические рекомендации для урока живописи в ДХШ, ДШИ. Техника акварельной заливки

*Царьков И.В., преподаватель,
директор МАУ ДО «Детская художественная школа»*

Рекомендации разработаны для 1 класса дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Тема урока: Выполнение упражнений акварельной заливки.

Время: 3 аудиторных часа.

Цель урока:

1. Знакомство детей с техникой акварельной заливки и применение её на практике.

Задачи урока:

1. Познакомиться с понятием «градиентная заливка» (хроматическая, ахроматическая, монохромная, разделённая и непрерывная).
2. Владеть техническими приемами при работе акварелью:
 - Приобрести навыки работы круглой мягкой кистью.
 - Научиться получать определенный тон на практике при работе акварелью.
 - Научиться выполнять линейную непрерывную акварельную заливку.
 - Научиться выполнять непрерывную акварельную заливку по контуру с обводкой границ.

Оборудование и принадлежности:

Для преподавателя:

Графические материалы для демонстрации:

- Образцы градиентов. (Приложение 1).
- Примеры использования градиентов (Приложение 2).
- Шаблоны для выполнения заливок формата А 4 (Приложения 3).
- Образцы конечного результата упражнений. (Приложение 4).
- Упражнения, выполненные другими учениками. (Приложение 5).

Для обучающихся:

1. Акварельные краски, кисти (колонок №3, №6, плоская синтетика № 10 или 12).
2. Палитра пластмассовая и бумажная.

3. Губка поролоновая, мягкая тканевая салфетка.

Введение

Акварельная живопись обладает большими возможностями в развитии у детей творческих способностей, позволяет решать много разных задач в силу использования в ней большого количества техник и приёмов. В то же время, акварель — это достаточно сложный в освоении материал и очень требовательный к исполнителю. Он не прощает ошибок и предполагает владение определёнными навыками и техникой. Техника акварели обладает множеством нюансов и сложностей, которые следует учитывать при обучении, так как пренебрежение ими вызывает у детей трудности и впоследствии может вовсе оттолкнуть их от изучения техники акварельной живописи.

Изучая вопрос о цветовых и тональных переходах в процессе освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» в рамках предмета «Цветоведение», полезно упражнение с практическим применением полученных знаний в определенных техниках акварельной живописи. Например, это могут быть упражнения на выполнение градиентных хроматических и ахроматических заливок многослойным и непрерывным способами, заливки по контурам.

Акварельная заливка градиентом может использоваться как художественное средство.

Например:

- Сплошная заливка неба в пейзаже.
- Распространение света по гладкой поверхности цилиндрического или изогнутого предмета в натюрморте (гипсовый цилиндр, складки ткани и пр.)
- Отражение на глянцевых поверхностях, и другие.

При работе акварелью, решая задачи перехода из одного цвета в другой, от темного тона к более светлому и наоборот, обучающиеся могут использовать технику непрерывной хроматической заливки.

Данный урок позволяет детям закрепить полученные знания по теории цвета, узнать о хроматических, монохромных и ахроматических градиентных заливках в непрерывной и многослойной техниках и применить это на практике.

Построение урока

1. Введение.

Преподаватель в течение 30-45 минут проводит вступительную беседу, в ходе которой уточняет пройденный материал.

Перечисляет, какие бывают виды акварельных заливок и способы их выполнения. Дает определения терминам.

- Что такое *хроматический*, ахроматический и *монохромный* градиент, какие виды градиентов бывают. Градиент, как художественный приём. Практическое применение.

- Что такое *непрерывная* хроматическая, ахроматическая или монохромная градиентная заливка.

- Что такое *многослойная* хроматическая, ахроматическая или монохромная градиентная заливка.

Определения

Акварель (фр. *Aquarelle* — водянистая; итал. *acquarello*) — живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной поверхности).

Гризайль (фр. *Grisaille* от *gris* — серый) — это разновидность живописи, которая традиционно выполняется с использованием **одного цвета** с его тоновыми вариациями.

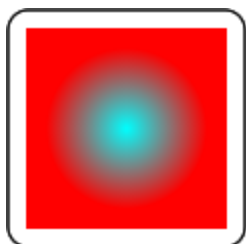
Градиент — (от слова градация) вид заливки в **компьютерной графике**, которая по заданным параметрам цвета в ключевых точках рассчитывает промежуточные цвета остальных точек. При этом создаются плавные переходы из одного цвета в другой. В **живописи** этот термин используется как цветовой/тональный переход или цветовая/тональная растяжка.

Виды градиентов:

- **Линейный** — ключевые точки располагаются на одной *прямой*.

- **Круговой** — относительно первой ключевой точки строятся концентрические *окружности*, цвет которых зависит от расположения остальных ключевых точек.

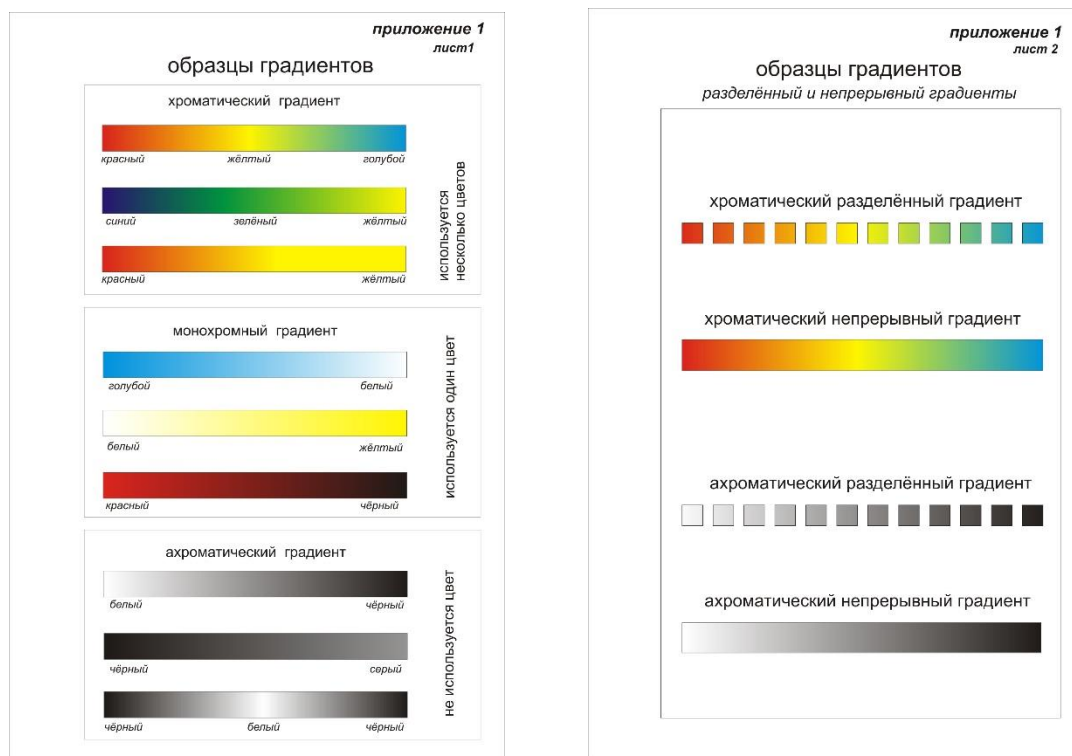
В данном уроке рассматривается только линейный градиент трёх типов: хроматический (цветной), монохромный (тональный, может быть любого одного цвета), и ахроматический или монохромный (черно-белый). Каждый из них может быть непрерывным и разделённым.

Преподаватель демонстрирует графические материалы следующего содержания:

- Образцы градиентов. (Приложение 1).
- Примеры использования градиентов (Приложение 2).
- Шаблоны для выполнения заливок формата А 4 (Приложения 3).
- Образцы конечного результата упражнений. (Приложение 4).
- Упражнения, выполненные другими учениками. (Приложение 5).

Подробно объясняет, какие виды градиентов бывают, по какому принципу делятся:

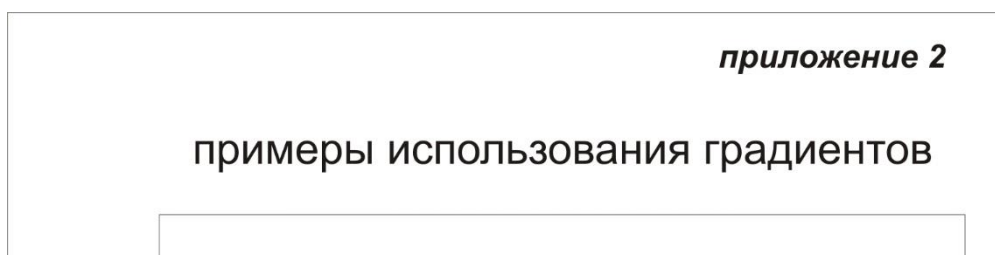
Образцы градиентов (Приложение 1 листы 1,2)

Как художник может на практике применить умение выполнять плавные переходы из цвета в цвет и из тона в тон? Давайте найдем примеры таких переходов в окружающем мире!

Примеры использования градиентов

(Приложение 2)

Далее детям предлагается выполнить несколько упражнений.

2. Практическая работа.

Делится на две части;

Первая - упражнение на линейные градиентные заливки: разделенные (*приложение 3 лист 1*) и непрерывные (*приложение 3 лист 2*).

Вторая - заливки по контуру разной степени сложности (*Приложение 3 листы 3,4,5*). Всего три степени сложности.

Ученикам раздаются листы чертежной бумаги формата А-4 с уже размеченными контурами. И демонстрируются образцы, на которые необходимо ориентироваться при выполнении задания. (*Приложение 4 листы с 1 по 7*).

Для выполнения первой части упражнения на планшет крепятся два листа с разметкой разделенного градиента и непрерывного (ориентация листа ГОРИЗОНТАЛЬНО).

Необходимо объяснить технику выполнения упражнения: в процессе выполнения не допустима спешка. Сначала выполняется разделенная заливка. Первый квадрат закрашивается чистым цветом. Далее в цвет добавляется переходный оттенок. Выполняется плоской кистью.

При выполнении сплошной заливки (не разделенной) важно просушить каждый предыдущий фрагмент, иначе краски сольются. На завершающей стадии более тонкими кистями следует подработать неточности заливок. Оценивается упражнение по трём критериям: аккуратность, равномерность, точность (каждый отдельно взятый тон и цвет отличается от соседних). У большинства детей правильное определение оттенка и тональности трудности не вызывает. Дети справляются с этим заданием достаточно успешно примерно за 45 минут.

Вторая часть практической работы заключается в выполнении сплошной заливки по контуру разной степени сложности. Здесь формируется навык обращения с кистью. Необходимо объяснить, как правильно замешать цвет, набрать краску в кисть большого размера. Объем краски должен быть такой, чтобы он давал возможность провести непрерывную линию широкой кистью от одного края листа до другого.

Важное примечание: наклон листа при выполнении этого упражнения должен быть не большим, почти горизонтальным (5-10 градусов относительно поверхности стола). В каждую следующую строчку добавляется промежуточный оттенок. Сложность заключается в необходимости совершать обводку по рисунку. Упражнение выполняется последовательно от первой до третьей степени сложности по одному листу за раз. Расположение формата листа может быть произвольным, но желательно вертикально: так легче контролировать объем краски. Оценивается упражнение по двум критериям: аккуратность и равномерность. После выполнения заливки допускается подработка неточностей тонкой кистью. Дети справляются с этим упражнением за 45 минут (15 минут на каждый лист).

После завершения все работы выставляются в один ряд для сравнения. Проводится краткий разбор ошибок и анализ. Находятся наиболее удачные моменты.

Примеры работ, выполненных учениками 1 класса МАУДО «ДХШ» г. Петропавловска-Камчатского (*приложение 5, листы 1-7*).

3. Вывод.

Дети познакомились с понятием «градиентная заливка» (хроматическая, ахроматическая, монохромная, разделённая и непрерывная).

Овладели техническими приемами при работе акварелью:

- Приобрели навыки работы плоской и круглой мягкой кистью.
- Научились получать определенный тон на практике при работе акварелью.
- Научились выполнять линейную разделенную и непрерывную акварельные заливки.
- Научились выполнять непрерывную акварельную заливку по контуру с обводкой границ.

После выполнения данных упражнений в последующих учебных постановках, дети демонстрируют лучшие навыки передачи плавных переходов. При выполнении градиентных заливок улучшается навык владения кистью. Данный урок совмещает в себе теорию и практику живописи. И особенно полезен в первый год обучения. Несмотря на кажущуюся сложность, дети легко усваивают материал, все без исключения показывают хорошие результаты.

Список литературы для преподавателя:

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., 1999.
3. П. К. Алексеев, А. Л. Короткова, В. А. Трофимов, ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ Учебное пособие Санкт-Петербург 2011.
4. Техника акварельной живописи, Ревякин П.П. Издательство: Гос. издательство литературы по строительству, архитектуре и стройматериалам. Год издания: 1959.
5. Наука о цвете и живопись. Алексей Зайцев. Год издания: 1986 Издательство: «Искусство».

Список литературы для обучающихся:

1. Изаксон А. Гризайль // Художник. 1962, № 7. С.61-62.
2. Шембель А. Ф. «Основы рисунка» 2016.
3. John Raunes «Полный курс акварельной живописи» перевод с английского: К. Ткаченко © «Издательство ФАИР», 2006.
4. Наука о цвете и живопись. Алексей Зайцев. Год издания: 1986. Издательство: «Искусство».

образцы градиентов

хроматический градиент

красный

жёлтый

голубой

синий

зелёный

жёлтый

красный

жёлтый

используется
несколько цветов

монохромный градиент

голубой

белый

белый

жёлтый

красный

чёрный

используется один цвет

ахроматический градиент

белый

чёрный

чёрный

серый

чёрный

белый

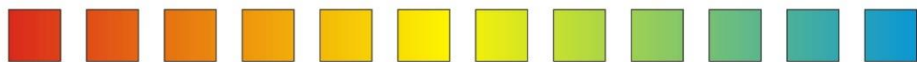
чёрный

не используется цвет

образцы градиентов

разделённый и непрерывный градиенты

хроматический разделённый градиент

хроматический непрерывный градиент

ахроматический разделённый градиент

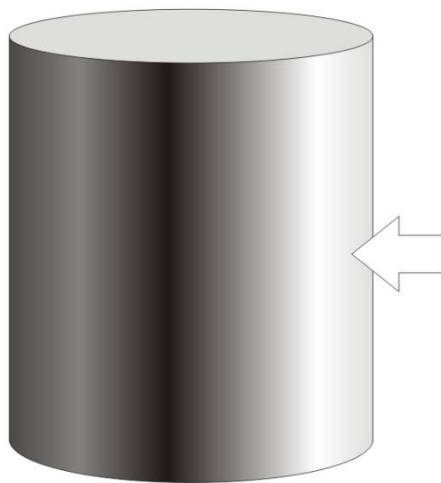

ахроматический непрерывный градиент

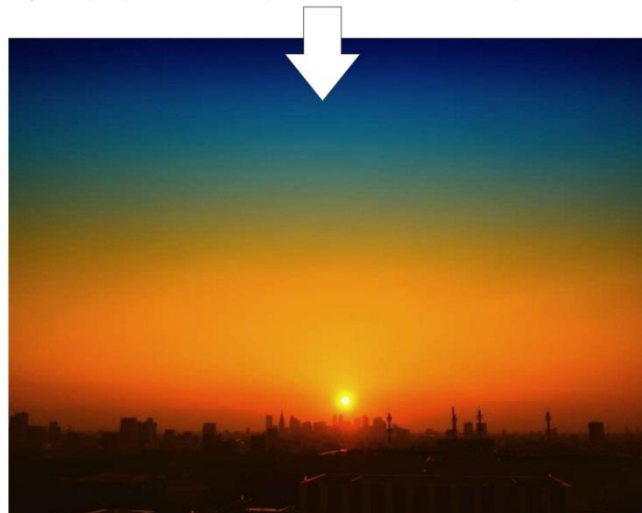

примеры использования градиентов

*распространение света по поверхности цилиндра
(ахроматический непрерывный градиент)*

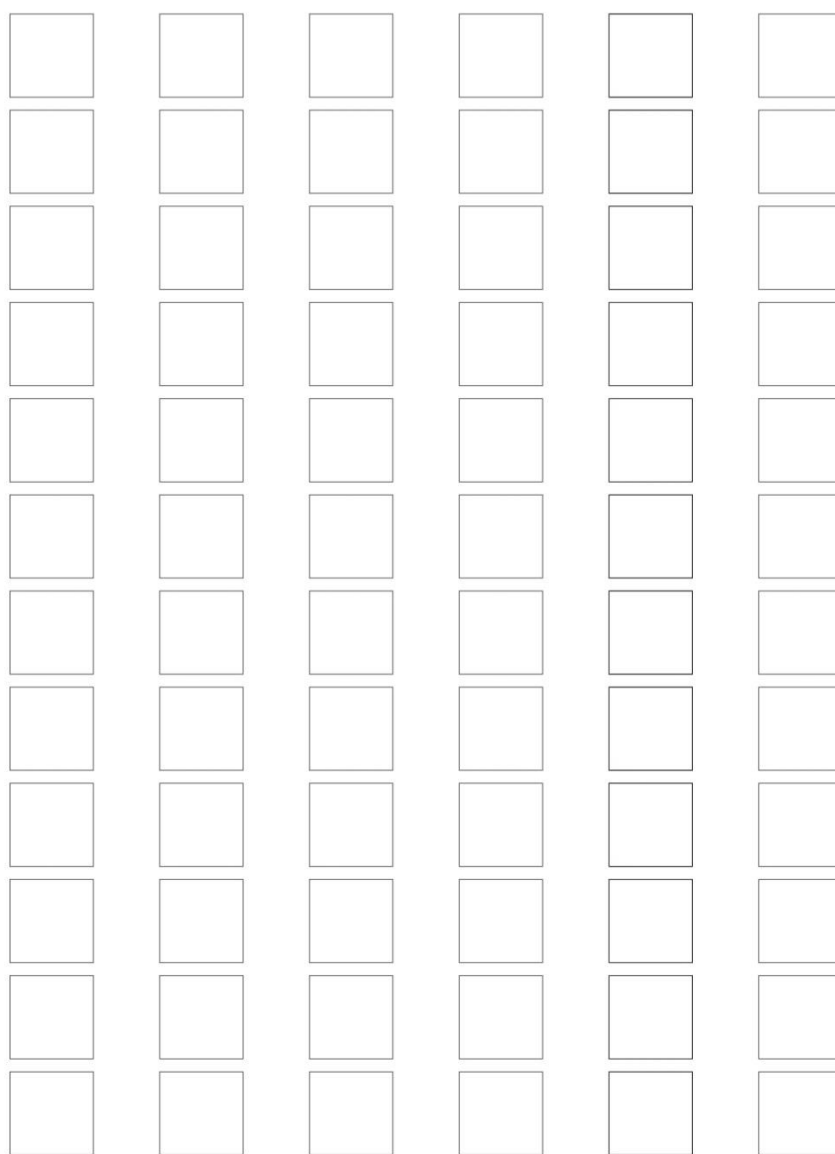

*плавный переход от синего к оранжевому цвету
неба на закате
(непрерывный хроматический градиент)*

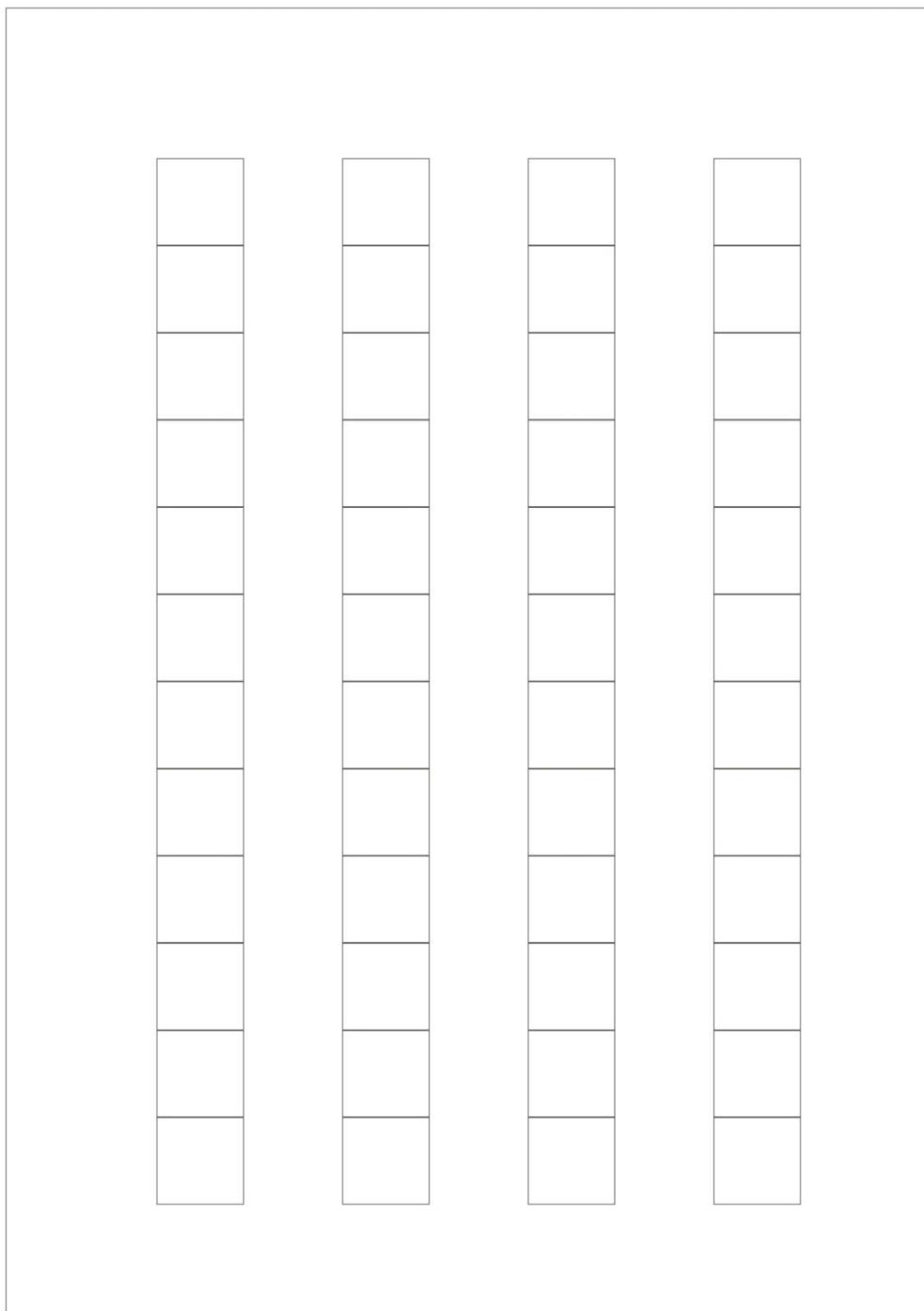
Шаблоны для выполнения заливок

разделенный градиент формат А4

Шаблоны для выполнения заливок

непрерывный градиент формат А4

Шаблоны для выполнения заливок

заливка по контуру уровень сложности 1

Шаблоны для выполнения заливок

заливка по контуру уровень сложности 2

Шаблоны для выполнения заливок

заливка по контуру уровень сложности 3

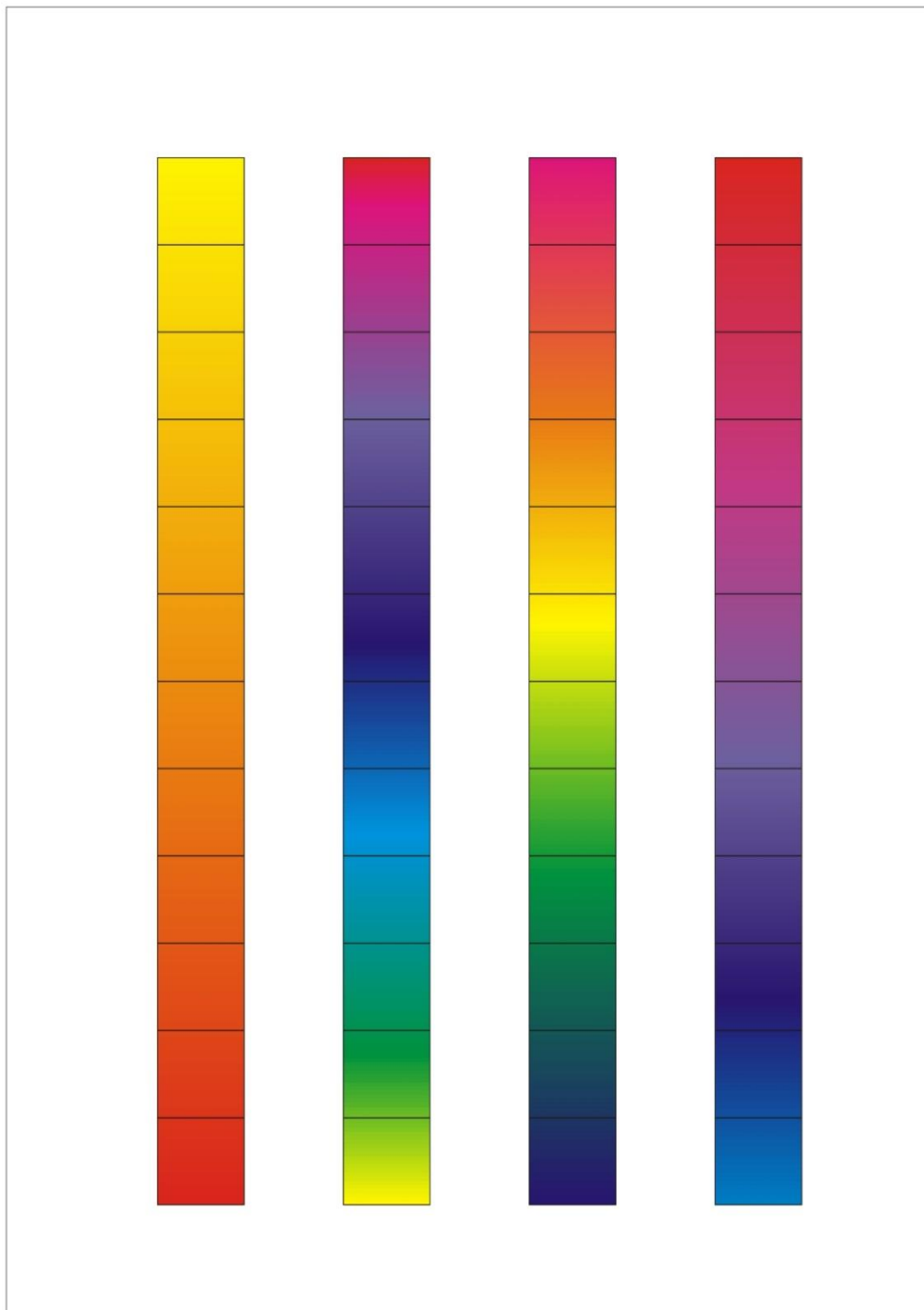
Образцы конечного результата упражнений

разделенный градиент формат А4

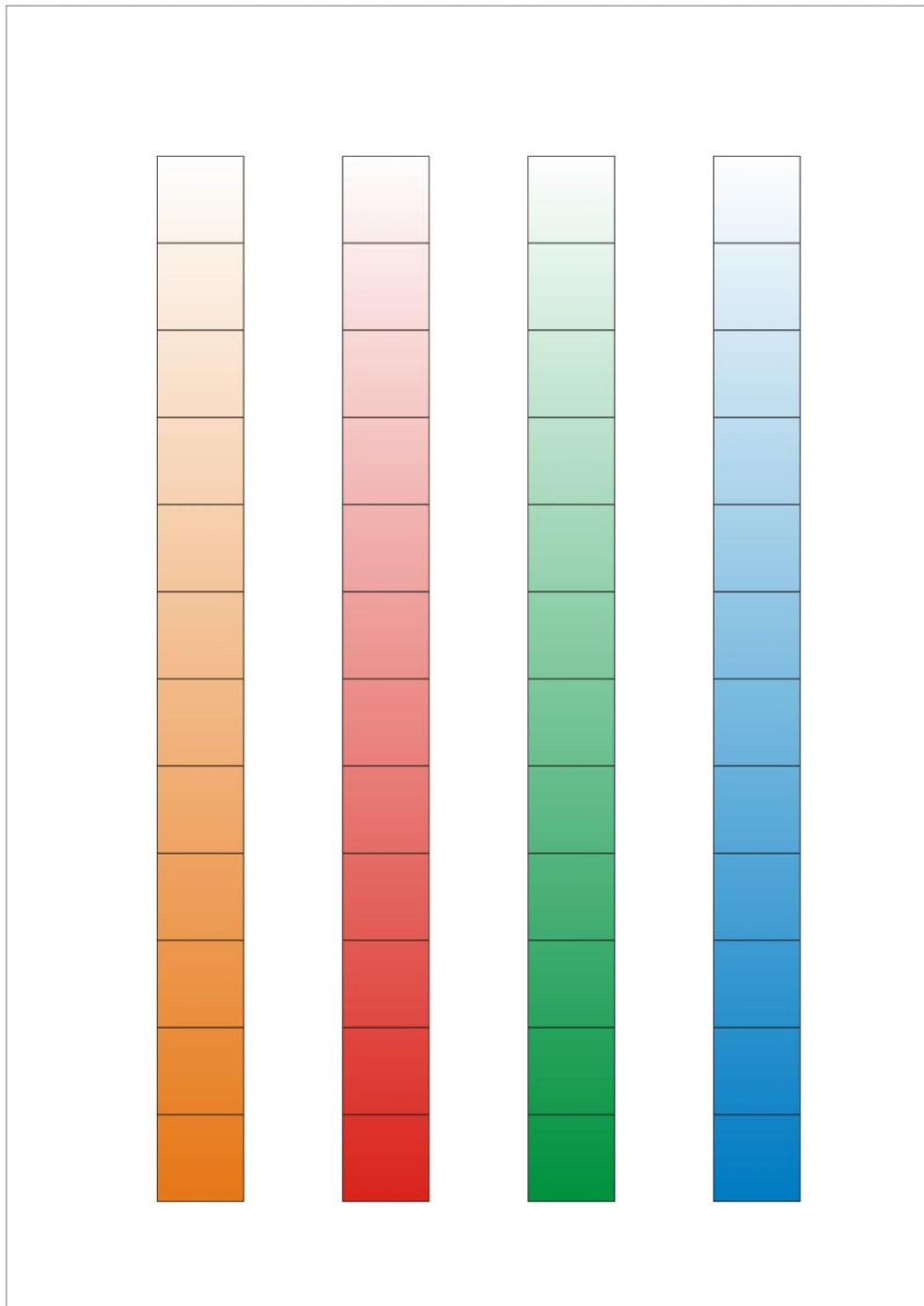
Образцы конечного результата упражнений

непрерывный градиент формат А4

Образцы конечного результата упражнений

непрерывный градиент формат А4

Образцы конечного результата упражнений
заливка по контуру уровень сложности 1 вариант 1

Образцы конечного результата упражнений
заливка по контуру уровень сложности 1 вариант 2

Образцы конечного результата упражнений
заливка по контуру уровень сложности 2

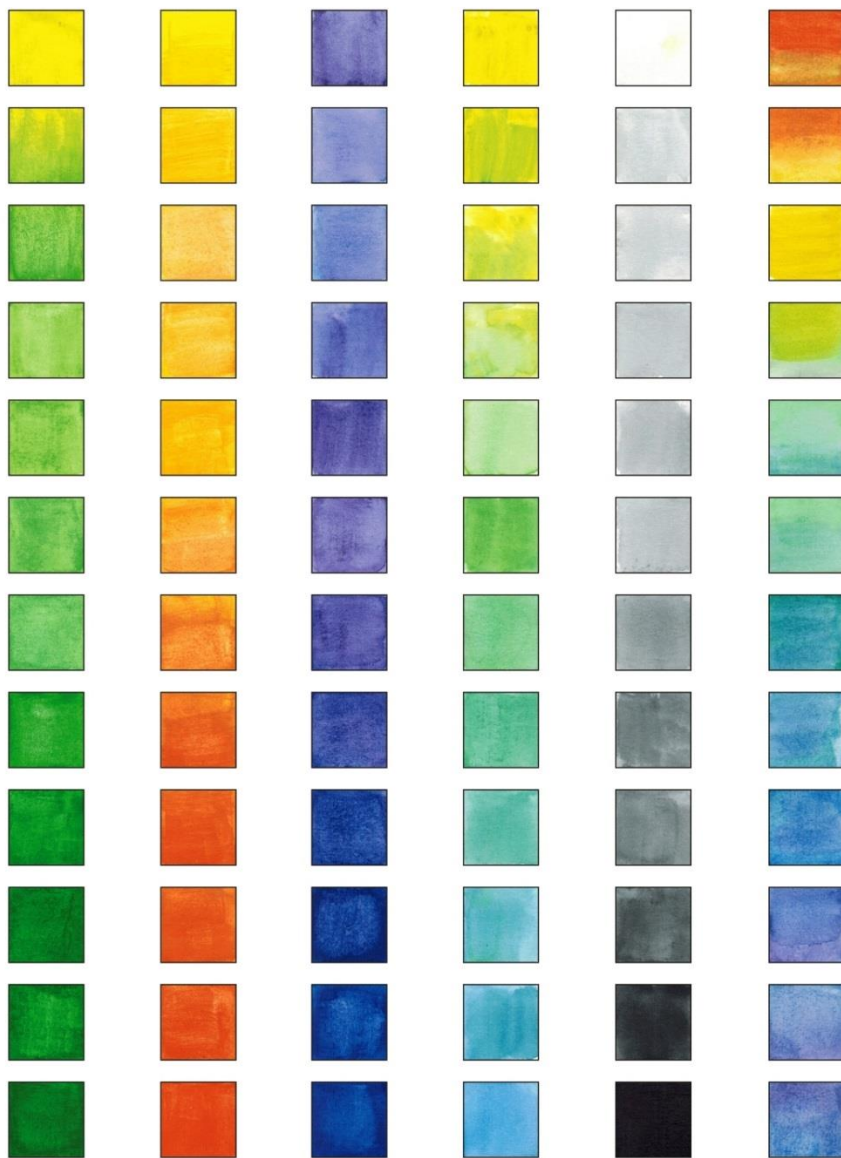
Образцы конечного результата упражнений

заливка по контуру уровень сложности 3

Упражнения, выполненные другими учениками

разделенный градиент формат А4

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"

Упражнения, выполненные другими учениками
непрерывный хроматический градиент формат А4

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"

Упражнения, выполненные другими учениками
непрерывный хроматический градиент формат А4

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"

Упражнения, выполненные другими учениками
заливка по контуру уровень сложности 1 вариант 1

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"

Упражнения, выполненные другими учениками
заливка по контуру уровень сложности 1 вариант 2

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"

Упражнения, выполненные другими учениками

заливка по контуру уровень сложности 2

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"

Упражнения, выполненные другими учениками

заливка по контуру уровень сложности 3

выполнено учениками 1 класса МАУДО "ДХШ"