

ОТКРЫТОЕ КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ»

2 марта 2018
Екатеринбург

**«Роль и значение цветотональных отношений в композиции станковой.
Актуальные аспекты работы в реализации
учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»»**

***Жирова Светлана Фёдоровна,**
заместитель директора по УВР ДХШ №1 имени П.П. Чистякова*

**2 марта 2018
Екатеринбург**

ОТКРЫТОЕ КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Цветотональные отношения в станковой композиции

ЖИРОВА СВЕТЛАНА ФЁДОРОВНА
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРОСМОТР ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

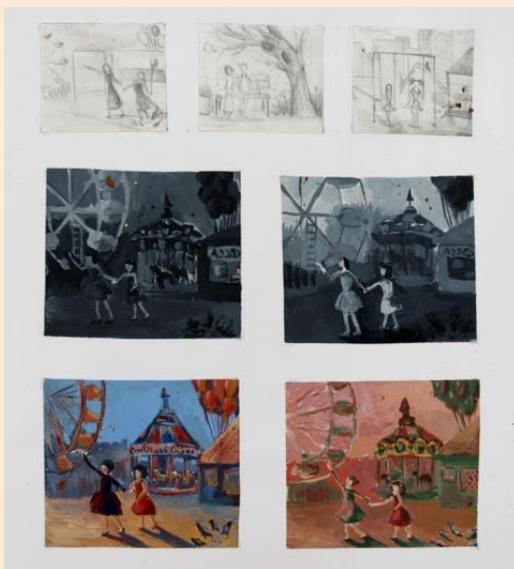
В просмотре участвовало 226 учеников из 8 образовательных учреждений культуры

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере (композиция из 2-3 фигур).

Тема композиции: «Разговор»

СХЕМА ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ:

1. Выбор техники исполнения и сюжета для раскрытия заданной темы
2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
3. Варианты тональных форэскизов (3 шт., 7-9 см по большой стороне) -карандаш.
4. **Варианты тональных эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне)**
5. **Варианты цветowych эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне)**
6. **Выполнение итоговой работы на формате в материале – гуашь**

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРОСМОТР ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Экспертная комиссия оценивала учебные работы по следующим критериям и показателям:

Критерии – Техническая оснащенность (техника исполнения)

Показатели:

- выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы;
- **цветотональное решение композиции;**
- соблюдение пропорций фигуры человека (людей), законов построения перспективы и соотношение масштаба фигур и частей интерьера/экстерьера.

Результаты экспертной работы:

... Часто автор в итоговой работе и в цвете и в тоне делает совершенно другое решение, забыв выбранный эскиз.

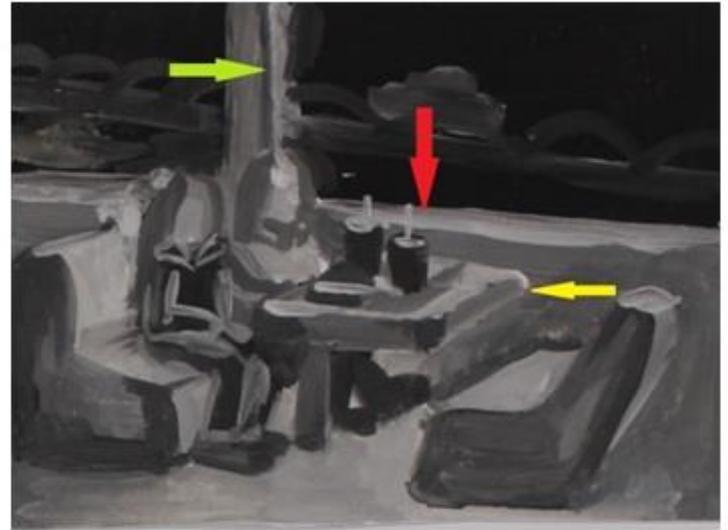
*... Во многих работах есть **просчёты в тоне**. Общий тон и **соотношение тональностей внутри картины носит зачастую случайный характер**, вероятно педагоги не все достаточно чётко объясняют. Многие же композиции выполнены в два тона и достаточно случайно.*

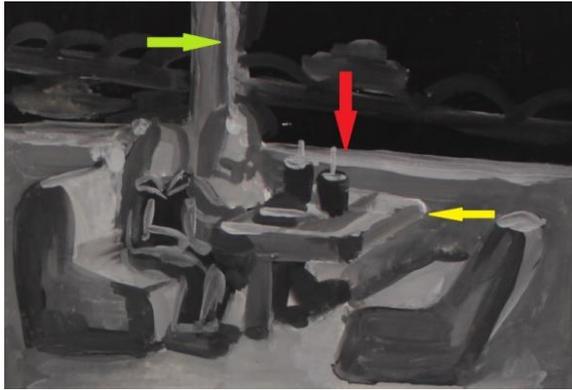
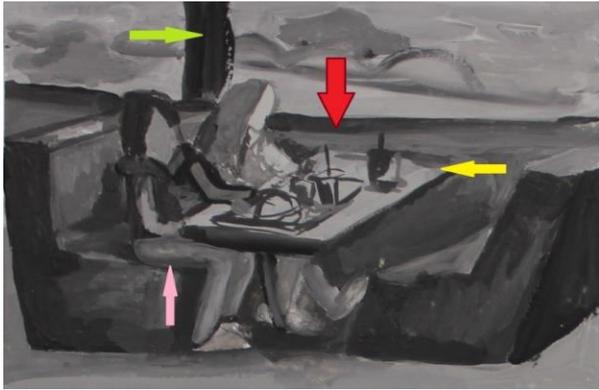
*... Хотелось бы увидеть **цветовые колористические решения**. Но чаще мы видим только светлое пятно на темном фоне и наоборот.*

*... **Цветовые эскизы часто не совсем соответствуют тональным**. У детей происходит путаница при переводе тона в цвет. Значит, необходимо провести занятие – как перевести тональный эскиз в цветовой.*

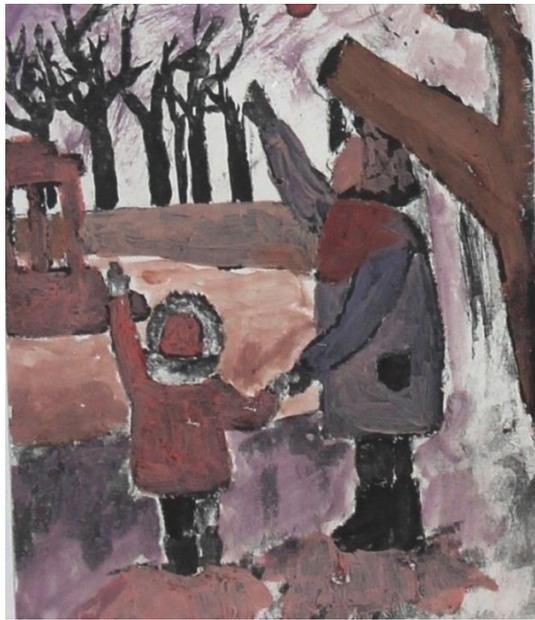

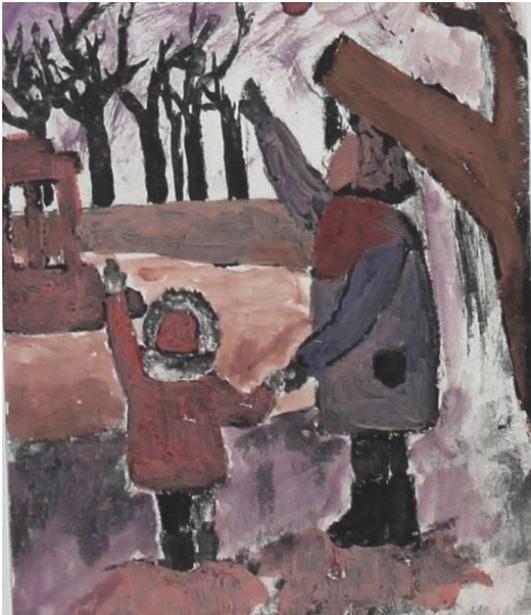

5+
отлично!

5+
отлично!

5+
отлично!

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРОСМОТР ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

ГЛАВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:

Преподавателям повышать профессиональный уровень в области композиции

«Если у преподавателя нет понимания законов композиции, то ребенок никогда не воплотит в жизнь качественную работу, какой бы он способный не был.

В целом, в этом году, недостаточно высокий уровень освоения программы по станковой композиции.

Человек, который преподаёт композицию, должен справиться с задачей создания станковой композиции. Если он справляется, даже если у него будут ошибки (а они, конечно же, будут), по крайней мере, он будет знать, на что надо обращать внимание и что именно говорить обучающимся».

По данному направлению ГРЦ «Изобразительного искусство» в статусе базовой площадки УрГПУ были организованы:

- **Курсы повышения квалификации** «Педагогика дополнительного художественного образования: инновационные подходы к организации учебного процесса для преподавателей ДХШ и ДШИ города Екатеринбург в рамках ДПОП «Живопись» - 108 часов, в течение учебного года
- **Круглый стол** «Формирование у обучающихся навыка анализа произведения искусства при реализации ДПОП «Живопись». Единство подходов при подготовке к городскому мониторингу качества образования и итоговой аттестации по учебным предметам «Станковая композиция» и «История изобразительного искусства» - 17.11.17г.
- **Открытое комплексное методическое мероприятие** для преподавателей ДХШ и ДШИ по теме «Цветотональные отношения в композиции станковой» - 02.03.18г.

ОТКРЫТОЕ КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Цветотональные отношения в станковой композиции»

Актуальность темы семинара обусловлена тем, что теоретические положения процесса восприятия тона и цвета достаточно освещены в научных трудах по цветоведению, теории живописи, а вот в методике обучения цветотональным отношениям в станковой композиции у обучающихся одна из краеугольных проблем, требующей отдельного рассмотрения.

Проблема: определение действенных путей и методов в этапах обучения перехода от тональных эскизов к цветовым и сохранность найденного тонального решения в цветовом эскизе в композициях обучающихся ДХШ.

Гипотеза - предполагается, что эффективность способов цветотональных отношений в композиции значительно повысится, если в процессе обучения использовать специальные задания, обеспечивающие понимание обучающимися ДХШ данной специфики в работе над цветотональными отношениями в композиции.

Открытое комплексное методическое мероприятие «Цветотональные отношения в станковой композиции»

ПЛАН ДОКЛАДА:

1. ТЕОРИЯ:

- ТОН
- ЦВЕТ

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ:

организация работы с натуры и по представлению, через обучение методом отношений и методом цельного видения

3. ОБЗОР ДПОП «ЖИВОПИСЬ»

ТОН

Тон - это элемент светотени, изобразительное средство с помощью которого художник передает объём, пространство, материальность предметов и т.д.

В лексиконе художников слово «тон» употребляется чаще в смысле света, а не цвета, означая большую или меньшую светлоту предметов.

Увидеть за цветом тон очень сложно.

Тон это основное изобразительное средство художника

И.Е. Репин шутливо говорил о секретах своего мастерства, что он лишь: «Кладет верный тон на верное место»

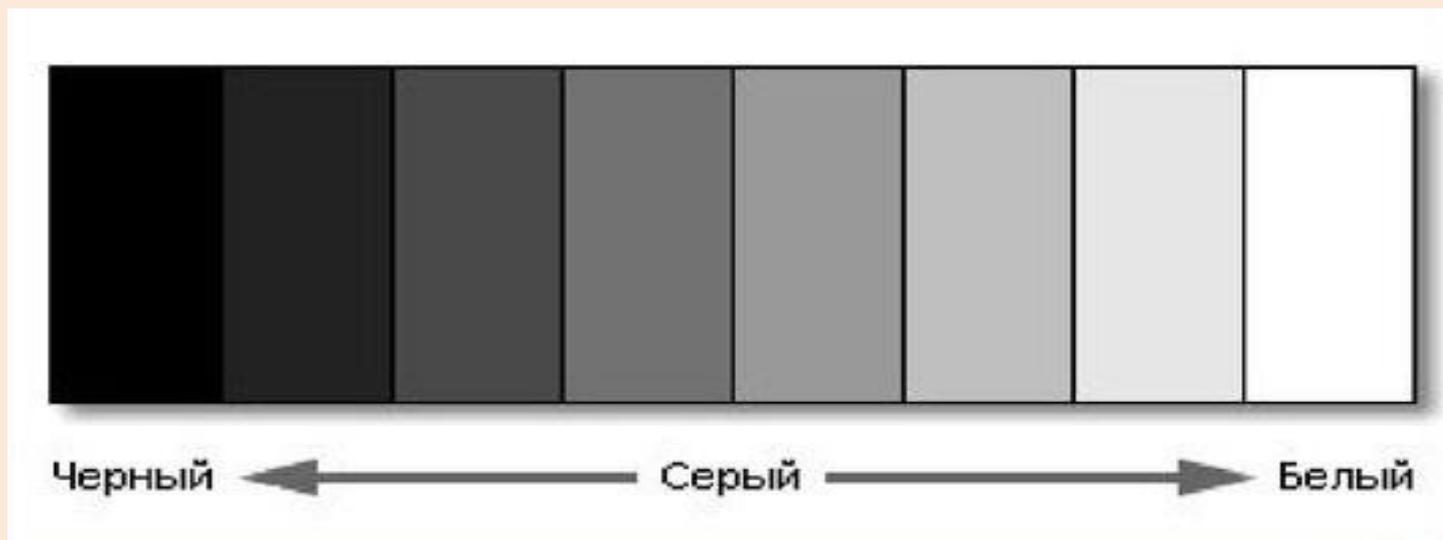

ТОН

Все тона в природе и в искусстве делятся на две группы:

Ахроматические (черно-белые)

ТОН

Все тона в природе и в искусстве делятся на две группы:

Хроматические (цветовые) тона

Николай Крымов

Художник Крымов создал теорию тона. Эта таблица передает изменение общего тона в разное время суток. Он считал, что тон важнее цвета в реалистической живописи.

Значение тона на уроках изобразительного искусства

Тоновое видение - очень сложная проблема, т.к. только с помощью тона можно передать в изображении объемность, пространство, материальность и точный цвет.

Для его развития необходимы специальные упражнения.

ЦВЕТ

**Цвет - это один из признаков видимых нами предметов,
осознанное зрительное ощущение**

Зрительное ощущение цвета разделяют на две группы:

Ахроматические (нейтральные цвета)

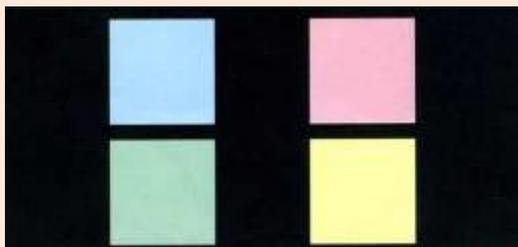

Хроматические (все, кроме нейтральных)

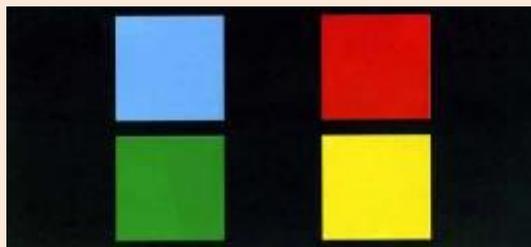

Основные характеристики цвета

Светлота

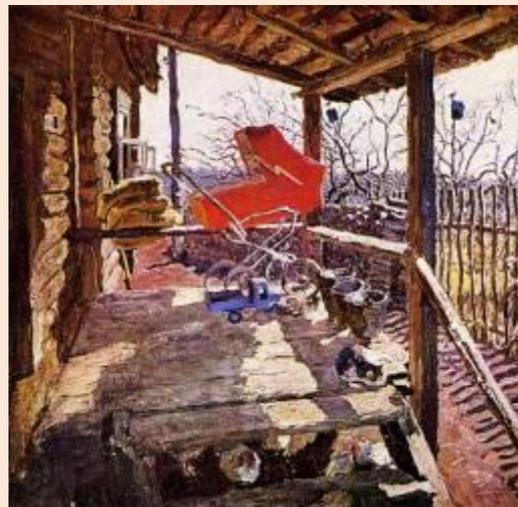
Цветовой тон

Насыщенность цвета

В.Борисов-Мусатов. Весна

С.Ткачев. На солнышке

В. Борисов-Мусатов. Водоем

Светлота и насыщенность цвета

Светлота цвета –
присутствие в цвете
белого или черного.

**Насыщенность
цвета** – количество
чистого цвета.

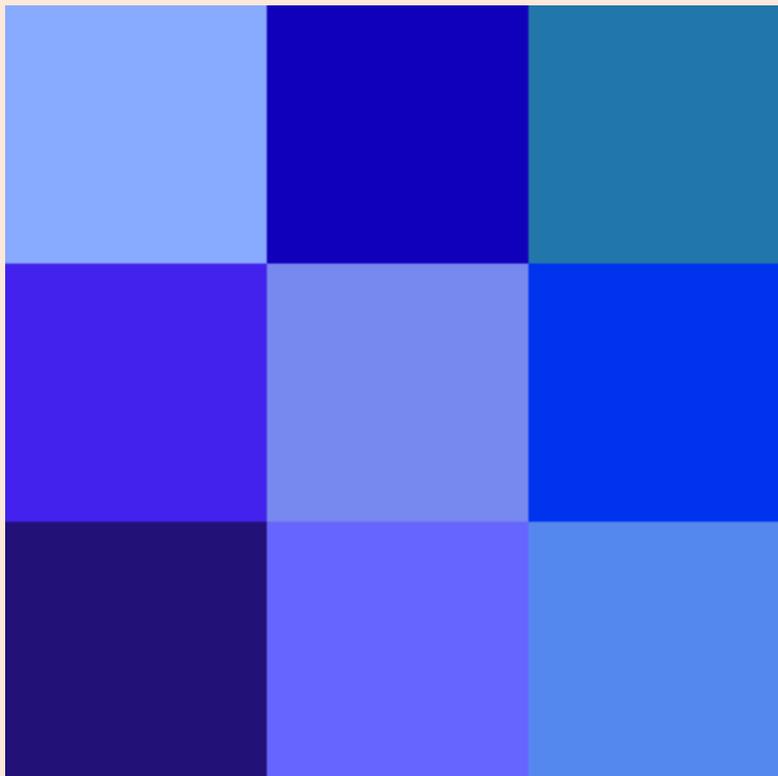

Цветовой тон – это яркость цвета, его насыщенность и светлота, вызывающее ощущение сильно освещенной поверхности. Один оттенок цвета может быть ярче другого.

Любой цвет при максимальном снижении яркости становится чёрным.

Любой цвет может быть отнесён к какому-либо определённому цвету спектра. Оттенки, сходные с одним и тем же цветом спектра, принадлежат к одному и тому же тону. При изменении тона, к примеру, синего цвета в зеленую сторону спектра он сменяется голубым, в обратную — фиолетовым.

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Проблема: общая цветотональная несобранность

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Цель: научить различать тональные и цветовые отношения.

Задачи:

- Развить аналитическое восприятие цвета в природе (сравнение)
- Развить цветотонального восприятия через метод работы с натуры
- Постановка глаза, через метод отношений и метод цельного видения
- Научить пользоваться теорией цвета, при работе с красками (цветоведение)
- Сформировать изобразительные навыки в передаче цветотональной гармонии в живописи.

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

ПЕРВАЯ ОСОБЕННОСТЬ

основывается на методе работы отношениями
и является основным законом живописной грамоты.

«Каждый живописец, прошедший хорошую реалистическую школу, — писал Б.В. Иогансон.— знает, что метод писания с натуры основан на сравнении тончайших соотношений близких между собой тонов, как по силе света, так и по оттенкам цвета, знает, что процесс писания с натуры заключается в выявлении различий на холсте, заложенных в натуре разниц светосилы и напряженностей оттенков цвета».

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

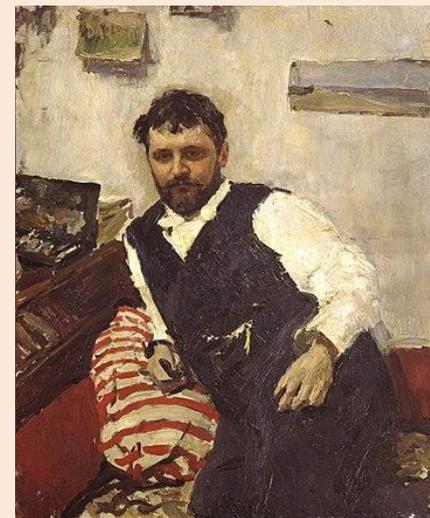
ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ

сравнение цветотональных отношений при цельном их восприятии.
Без такой постановки глаза на цельность видения цветовые отношения природы определить невозможно, изображение природы будет дробным.

«Ищите общее. — говорил И.И. Левитан, — живопись не протокол, а объяснение природы живописными средствами. Не увлекайтесь мелочами и деталями, ищите общий тон»

К.А. Коровин говорил: «Я стараюсь быть точным, очень верным и очень цельно видеть»

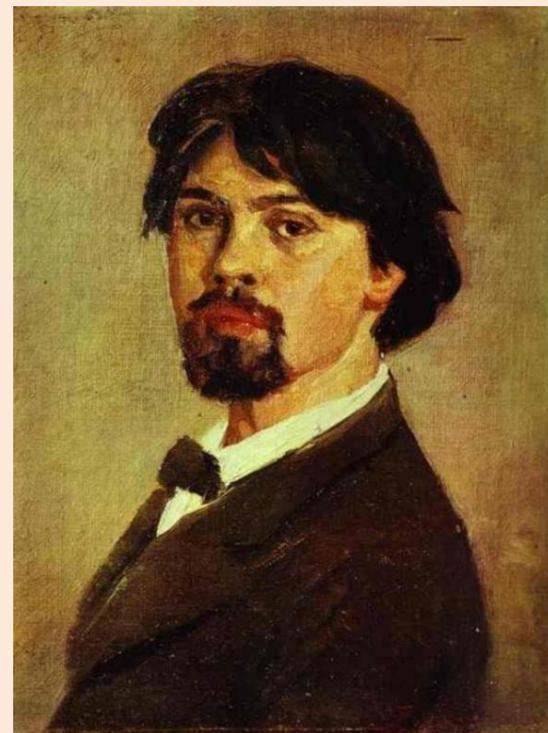

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

В.И. Суриков: «Точного цвета с натуры взять нельзя, ибо каждую минуту цвет меняется в зависимости от освещения. Поэтому надо строить все на цветовых отношениях. И если они логичны, не противоречат природе, тогда можно достигнуть гармонии и правдиво передать именно свои впечатления от натуры. Таким образом, цвет не списывается, а создается на основании натуры».

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

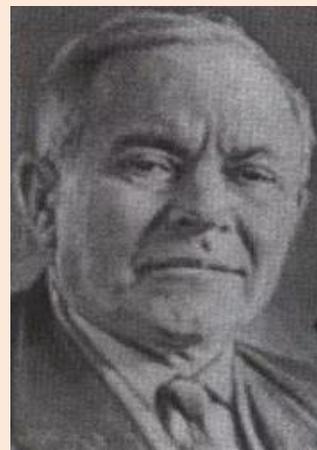
Развивая метод работы отношениями обусловленных цветов советские живописцы достигли замечательных результатов.

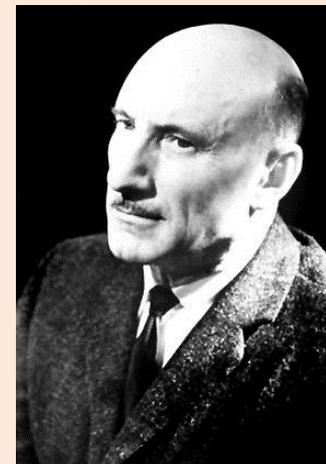
Б.В. Иогансон

П.П. Кончаловский

А.А. Пластов

С.В. Герасимов

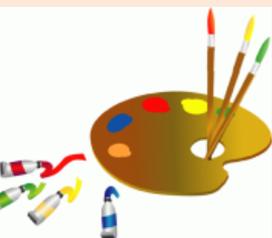

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Чтобы обучающийся правильно научился передать цветовые отношения натурной постановки при изображении формы каждого предмета, необходимо определить:

1. **Цветовой тон** (синий, желтый, зеленый и т. д.);
2. **Отношения** (различия в светлоте) этих цветов по светлоте (по тону), то есть, во сколько раз светлее или темнее друг друга;
3. **Интенсивность**, насыщенность каждого цвета предмета (и его поверхностей) по отношению к другим.

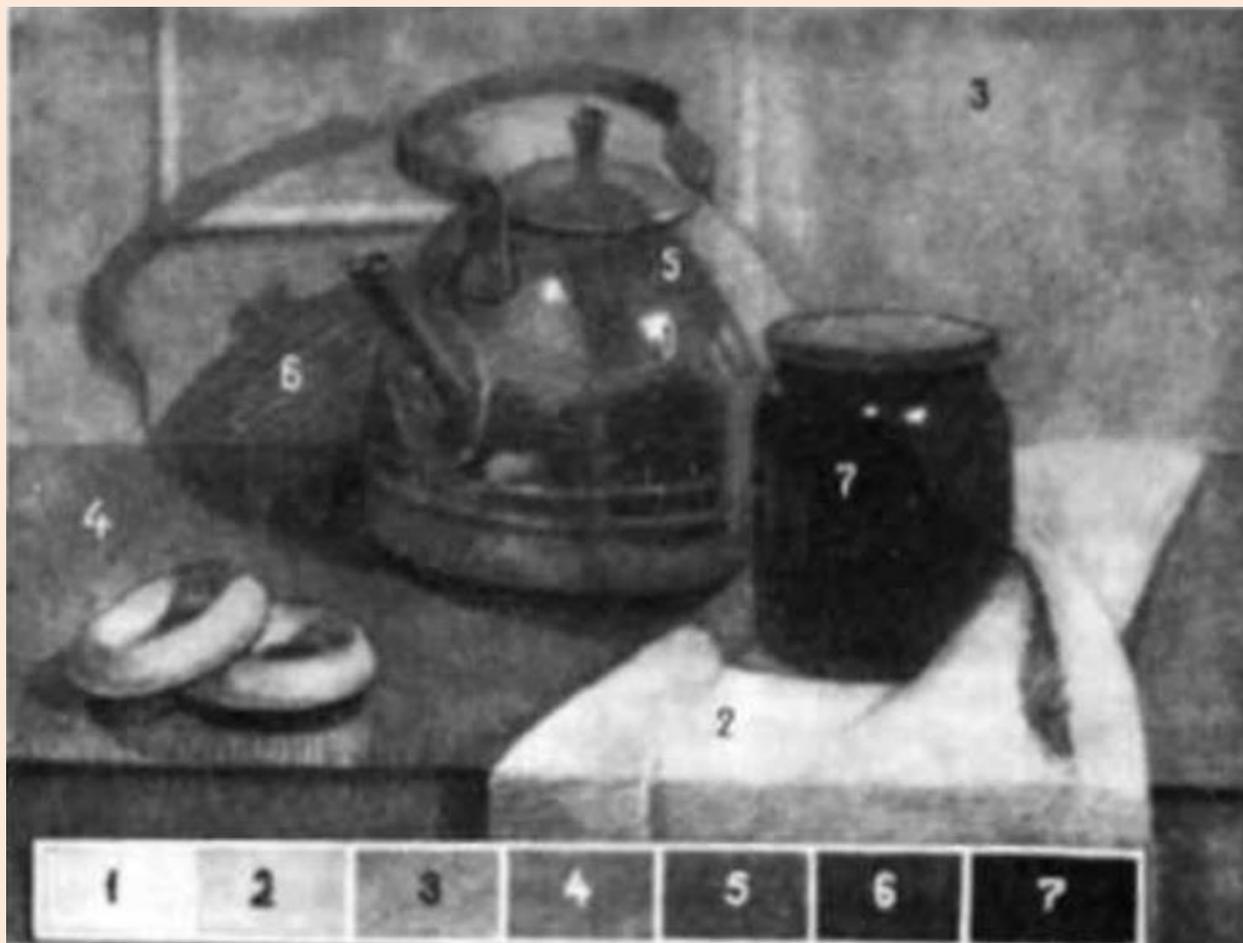

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

«Если ты, рисовальщик, хочешь учиться хорошо и с пользой, — писал Леонардо да Винчи. — то приучайся рисовать медленно и оценивать, какие цвета и сколько их содержится в первой степени светлоты и подобным же образом из теней, какие более темные, чем другие»

Натюрморт с тональной шкалой

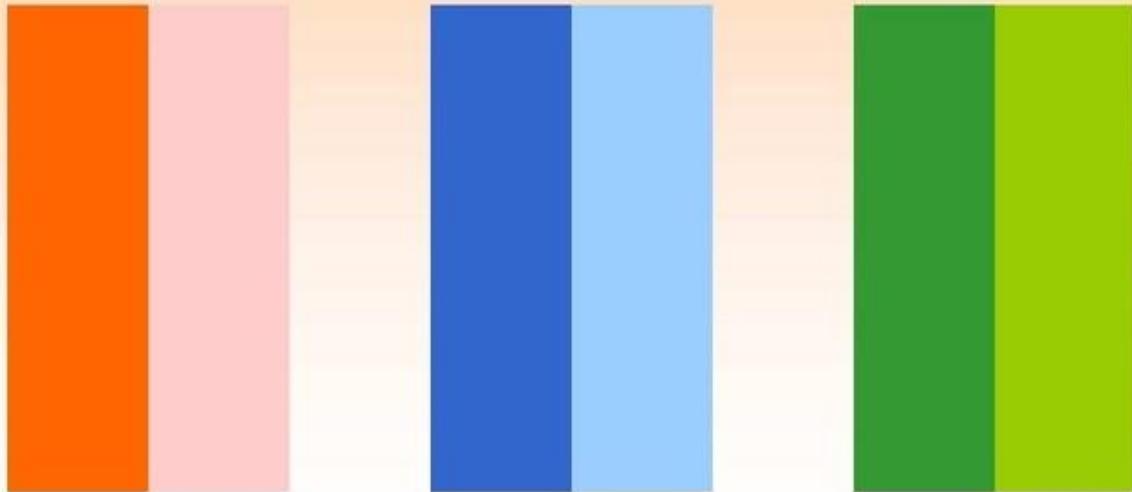
Цветовой тон

Сравнение цвета

Светлота

изменяется при добавлении белого цвета

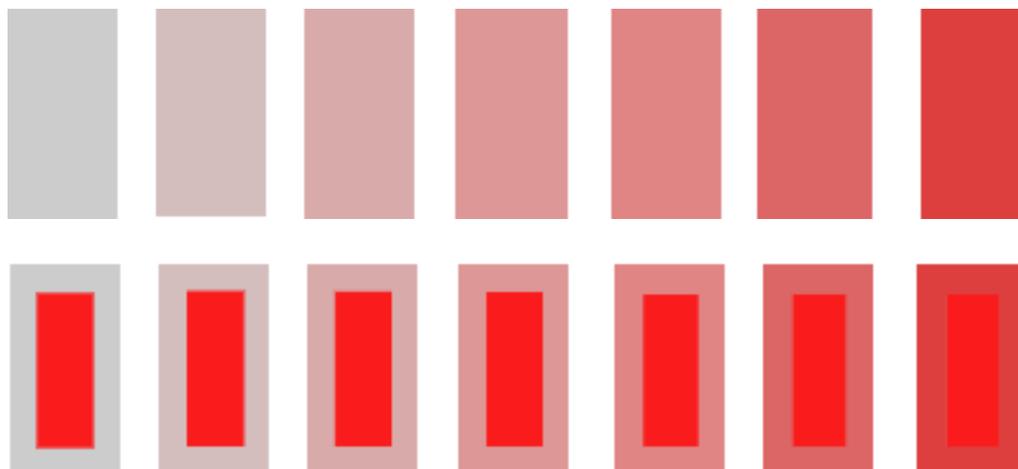
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Светлота

Сравните цвет кофе и цвет кофе с молоком. Максимальной светлотой обладает белый цвет, минимальной - черный. Некоторые цвета изначально светлее - (желтый), другие - темнее (синий).

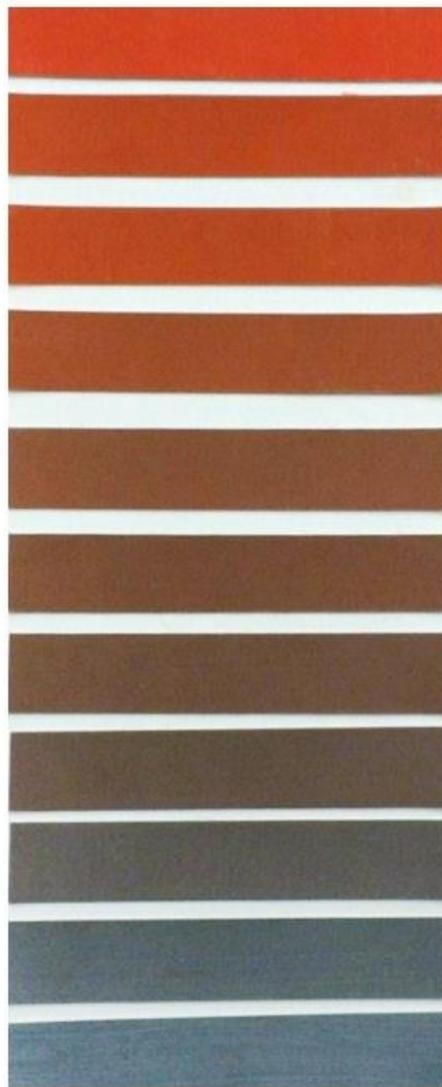

Один и тот же цвет в различном окружении выглядит по-разному: серое пятно на черном фоне кажется светлее точно такого же серого пятна, окруженного белым фоном.

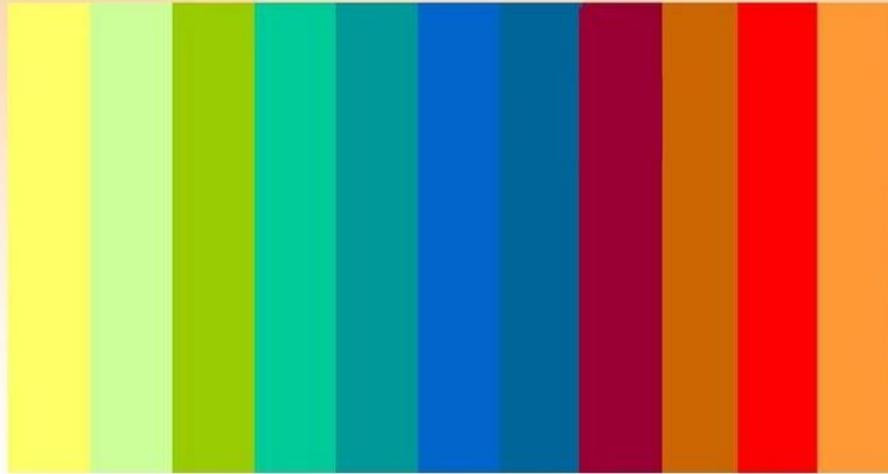
Цветотоновые растяжки

Выполнение цветовых растяжек:
от цвета к чёрному, от цвета к белому, от цвета к серому.

Насыщенность

Изменение насыщенности ахроматических цветов при добавлении серой краски.

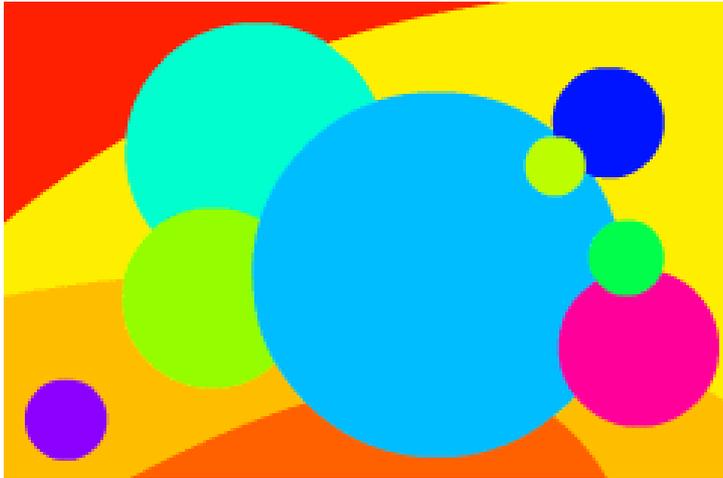
Насыщенность

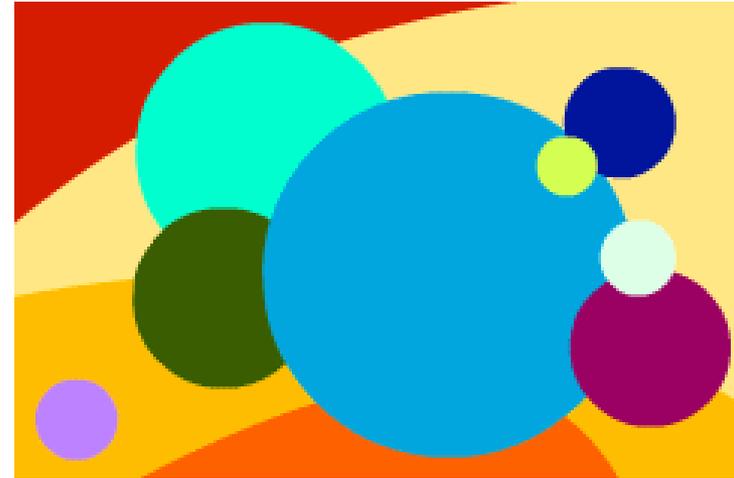
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

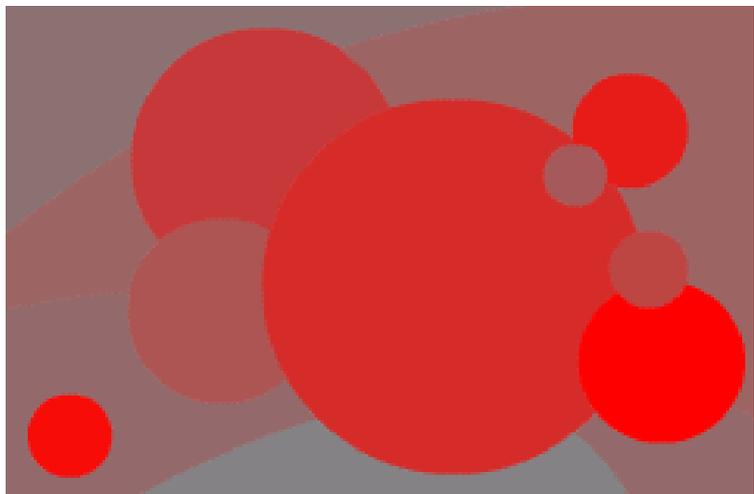
Изменяя три характеристики цвета (*цветовой тон, насыщенность, светлоту*), можно добиться большого количества вариантов одной и той же композиции.

Здесь применены цветовые тона равной насыщенности и светлоты. Многоцветная гамма, но скорее пестрая, чем выразительная.

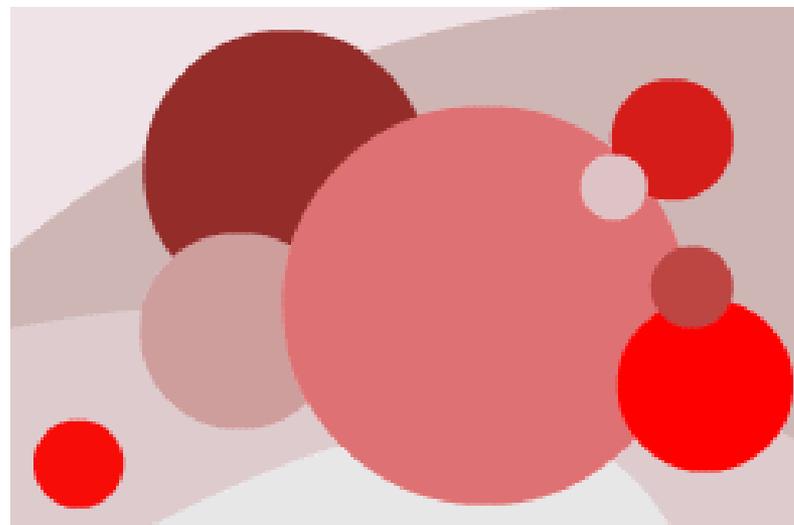

Изменили одновременно две характеристики - тон и насыщенность. Гамма "облагородилась", появилось ощущение сложного цвета, увеличилась контрастность и выразительность.

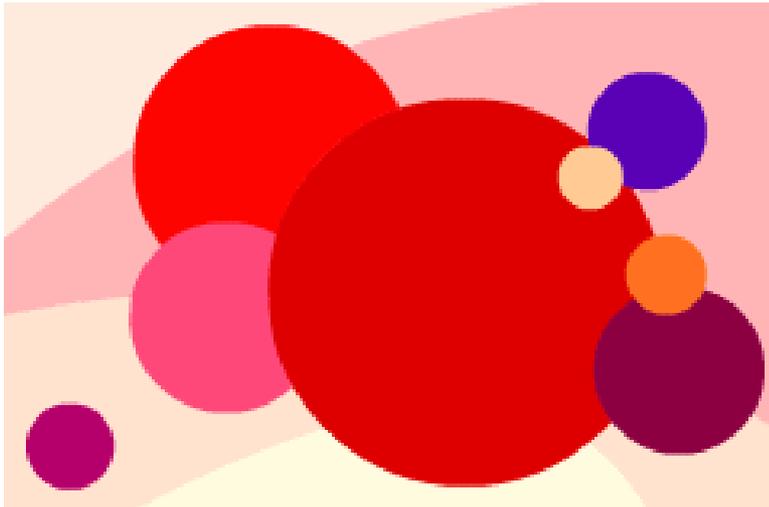
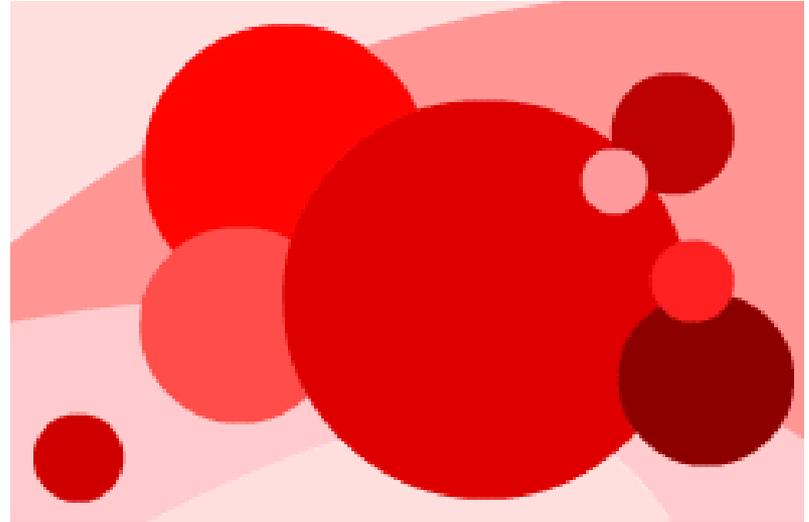
Изменим только **степень насыщенности цвета**. Получается очень невыразительная, скучная, монотонная гамма. Композиция очень плохо читается из-за отсутствия контраста - сероватые и красные совпадают по уровню светлоты.

Сочетая изменение светлоты и насыщенности, создаем контрастность и имитируем ощущение разнообразности цвета. Насыщенные цвета теперь выделяются и как более «цветные», и благодаря контрасту «темный - светлый».

Изменение **только уровня светлоты цвета** позволяет создать монохромную гамму (одноцветную).

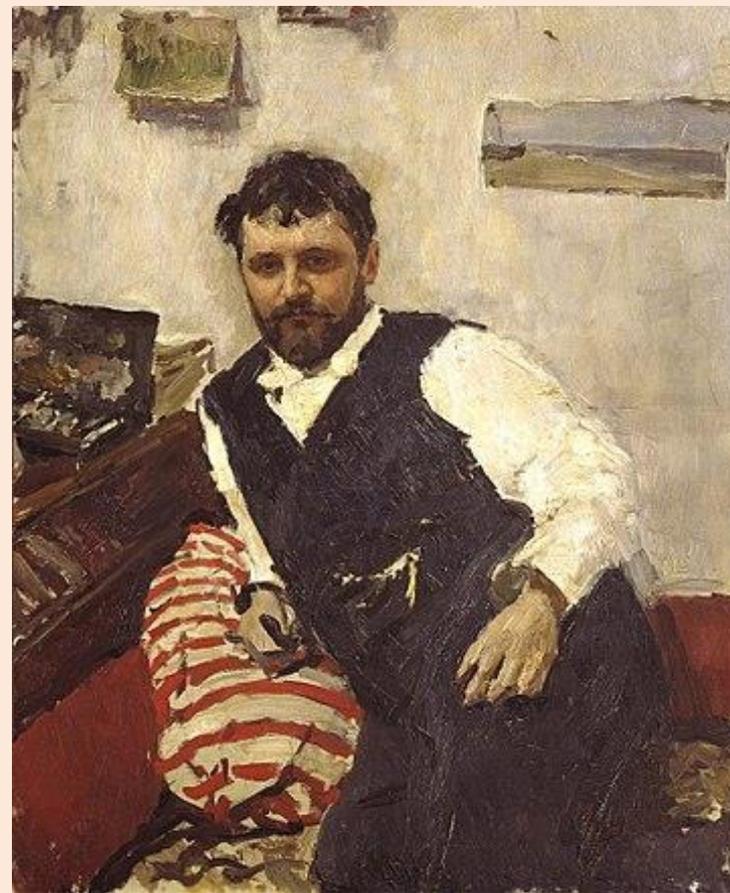
Такая гамма может давать вполне выразительные благодаря световому контрасту композиции, но цветная монотонность быстро утомляет.

Сочетая изменение светлоты и тона мы сохраняем контрастность и получаем сдержанно-цветную выразительную композицию.

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

*К.А. Коровин советовал:
«При составлении цвета (окраски)
следует смотреть, что светлее, что
темнее. Когда цвет не похож и в
случае желания сделать его похожим,
надо смотреть, насколько он темен
или светел по отношению к другим
цветам в картине».*

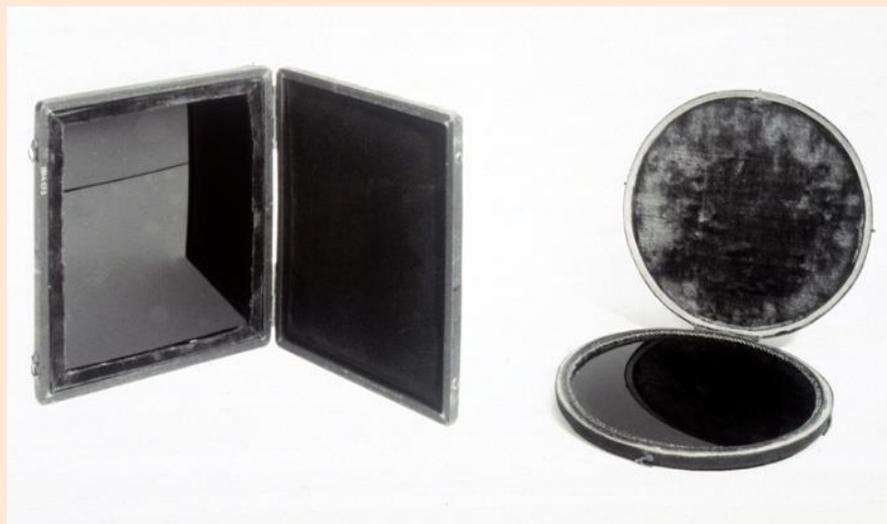

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Клод Лоррен

Леонардо да Винчи: «Никогда по краскам, живости и светлоте написанные пейзажи, не будут похожи на природные пейзажи, освещенные солнцем, если эти написанные пейзажи не будут освещены тем же солнцем».

Зеркало Клода из собрания Музея Виктории и Альберта в Лондоне

Цветные стекла Клода

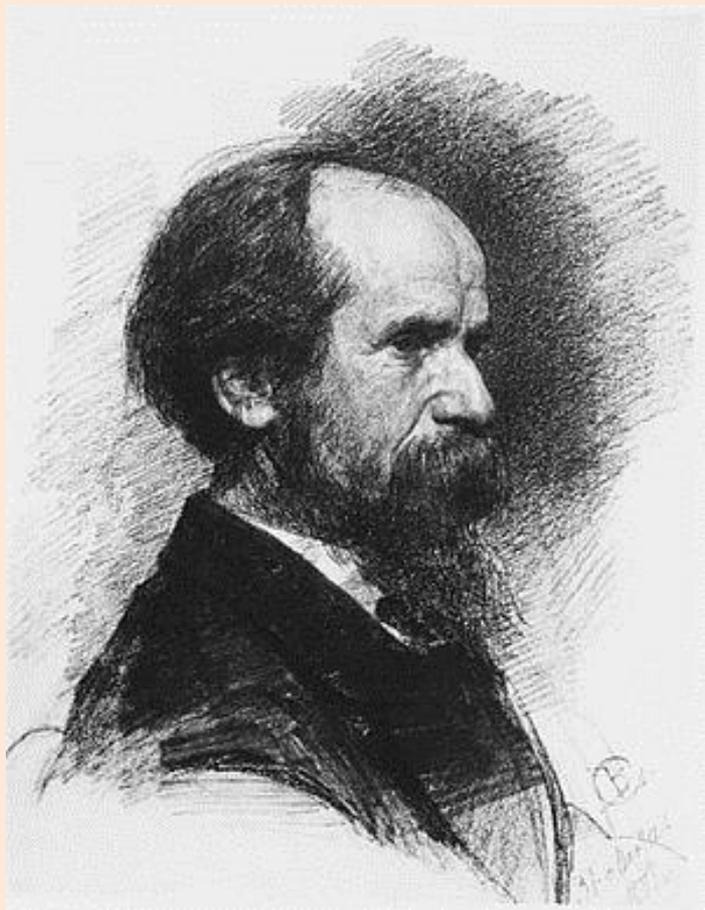
Клод Лоррен «Пастух»

Цветные стекла Клода

А.И. Куинджи. После дождя

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

П.П.Чистяков для определения светотеневых и цветовых отношений давал такой совет: «Всегда в рисунке, в тушевке и в колорите, нужно иметь (мысленно) как бы стекло перед собой плоское: оно дает отношения, а без него, пожалуй, все будет врозь».

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

Колорит – это система соотношений цветовых тонов и их оттенков,
образующих определённое единство

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬНОСТЬ ВИДЕНИЯ – внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого образа, при этом восприятие целого влияет на восприятие частей.

МЕТОД РАБОТЫ ЦВЕТОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ПОСТАНОВКА ГЛАЗА ХУДОЖНИКА НА ЦЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ

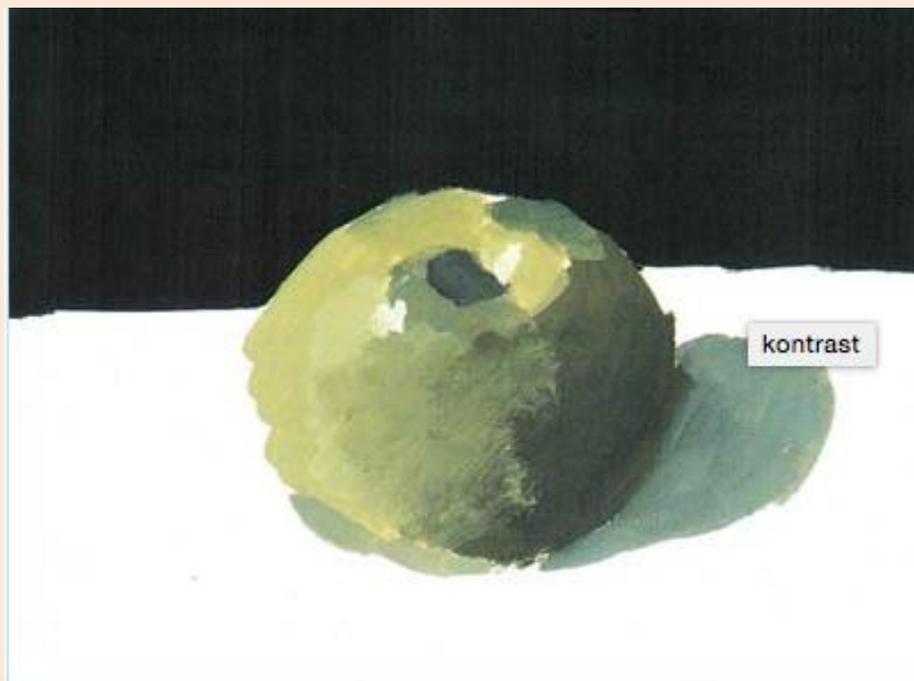
Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ «РИСУНОК», «ЖИВОПИСЬ»

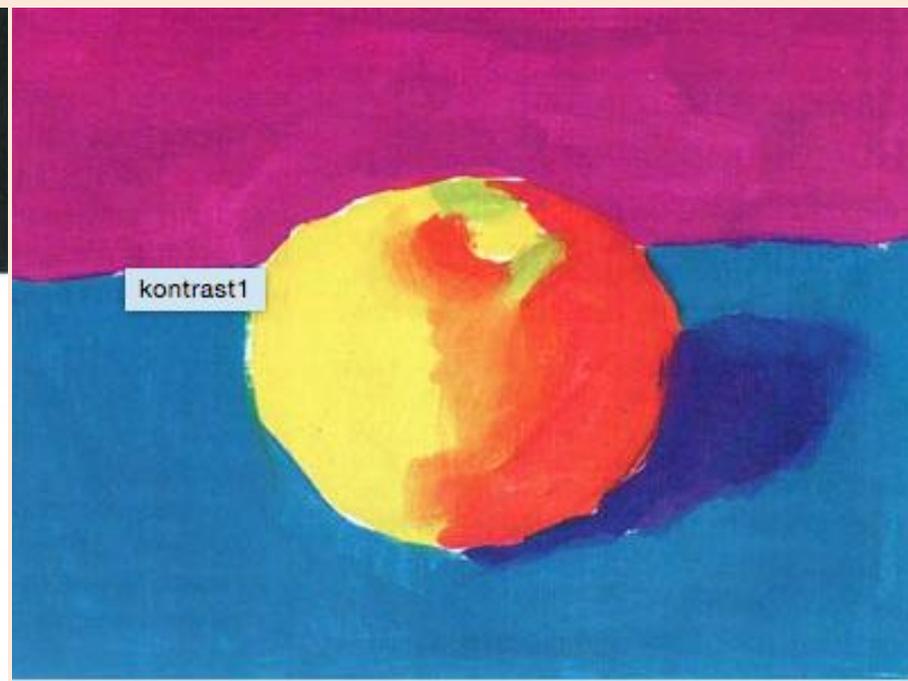

**Актуальные аспекты работы
в реализации учебного предмета
«Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»**

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАСТА

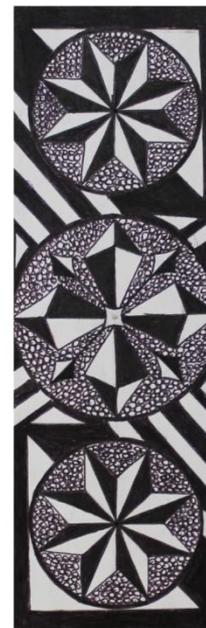
Контраст светлого с темным.

Цветовой контраст.

**Актуальные аспекты работы
в реализации учебного предмета «Композиция
станковая» по ДПОП «Живопись»**

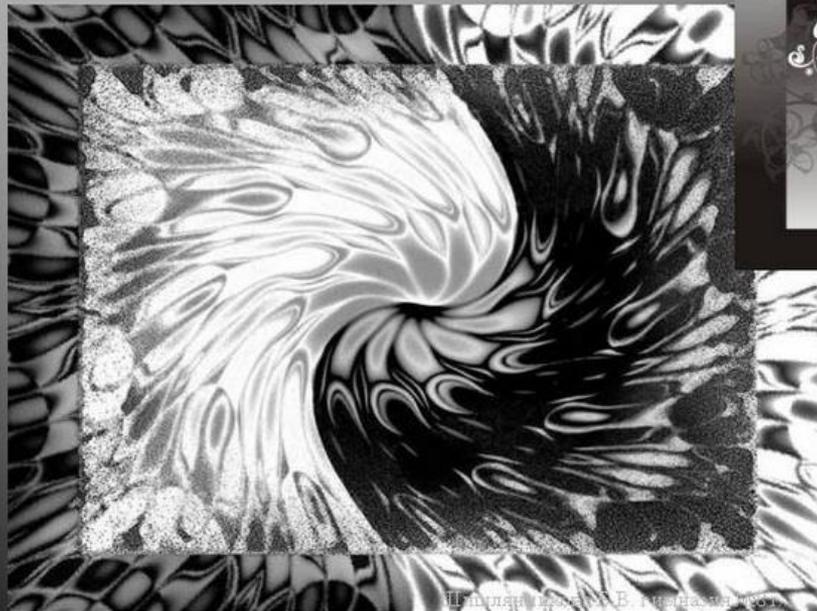
**УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
«КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ»**

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Упражнение:
Создать
графическую
композицию
Используем
черный, белый,
серый
(ахроматически
е цвета)
Соблюдаем
законы
композиции
(равновесие,
доминанта,
целостность...)

Черное и белое в компьютерной графике

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

*Устный анализ произведения искусства:
«Назовите композиционные особенности картины
путем методом сравнения тона и цвета»*

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

1 класс

Упражнение: «Сюжетная композиция по литературному произведению (Басни И. Крылова). Силуэт в 2 тона»

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

1 класс

Упражнение: «Сюжетная композиция в два тона и один цвет»

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

1 класс

Упражнение: «Сюжетная композиция в ахроматической гамме в три тона»

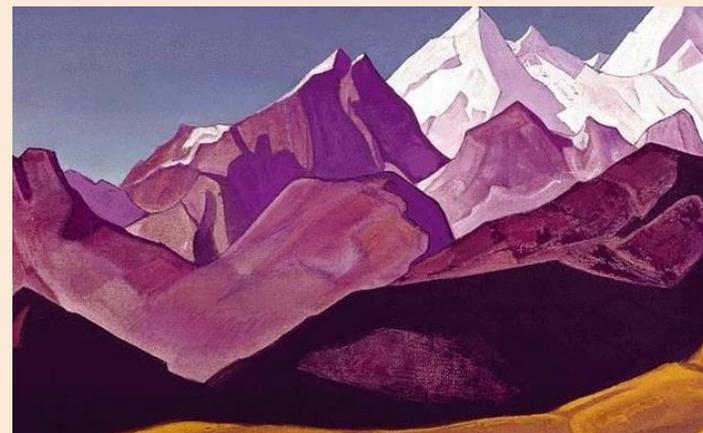

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

2 класс:

Тональный пейзаж с введением одного из основных цветов (желтого, красного, синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками.

Н. Рерих

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

3 класс:

Двухфигурная композиция с введением двух из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками.

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

4 класс:

Мини-серия (диптих, триптих) графической композиций на историческую тематику с введением трёх основных цветов (желтого, красного, синего) с применением разбела и затемнения соответственно белой и черной красками.

Актуальные аспекты работы в реализации учебного предмета «Композиция станковая» по ДПОП «Живопись»

5 класс:

Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой литературы с использованием орнамента с решением графического и цветового образа в композиции

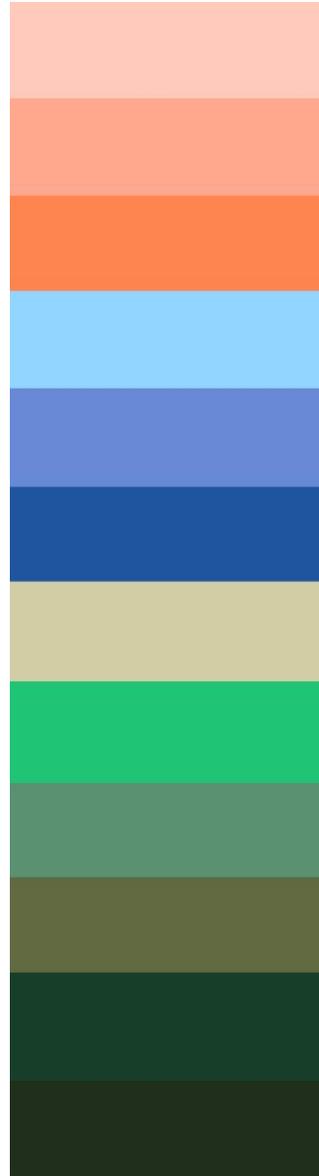
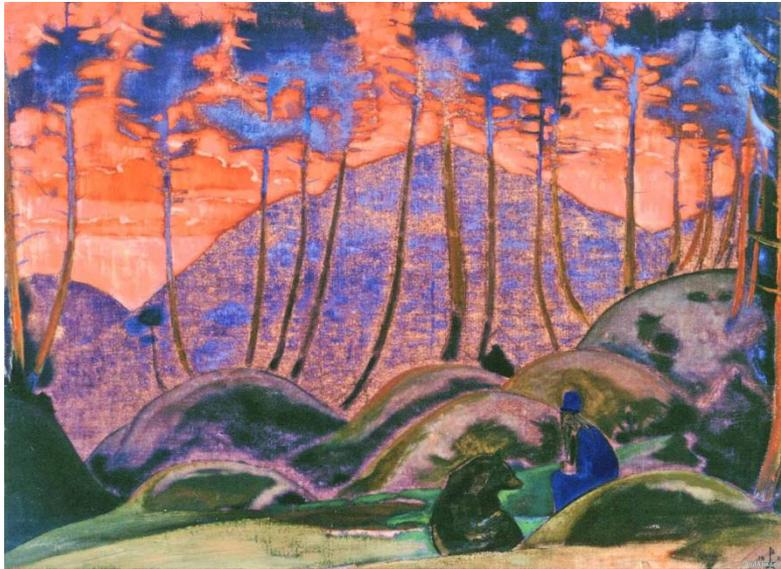
«Методы обучения цветотональным отношениям на основе составления тонально-колористической шкалы»

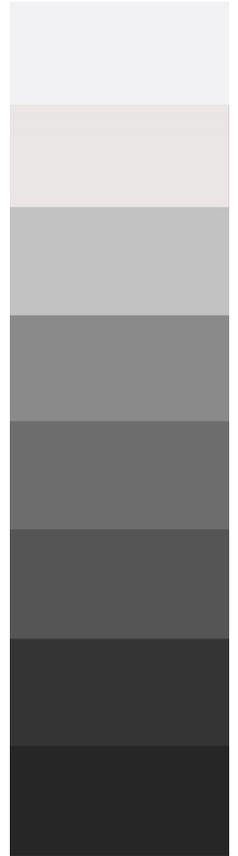

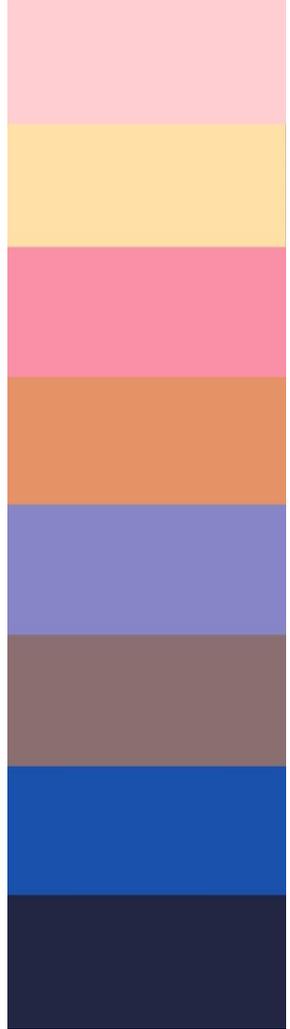
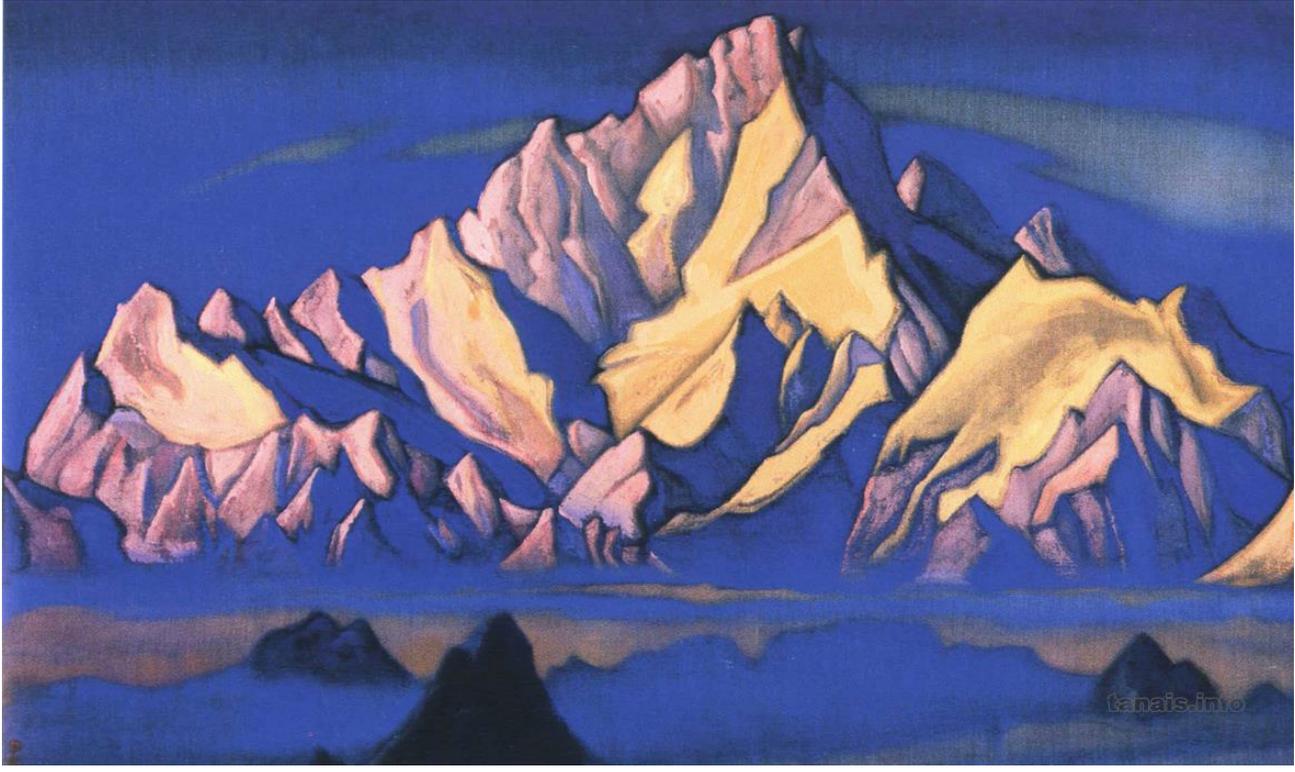
*Гемерьянова Светлана Николаевна,
преподаватель ДХШ №1 имени П.П. Чистякова*

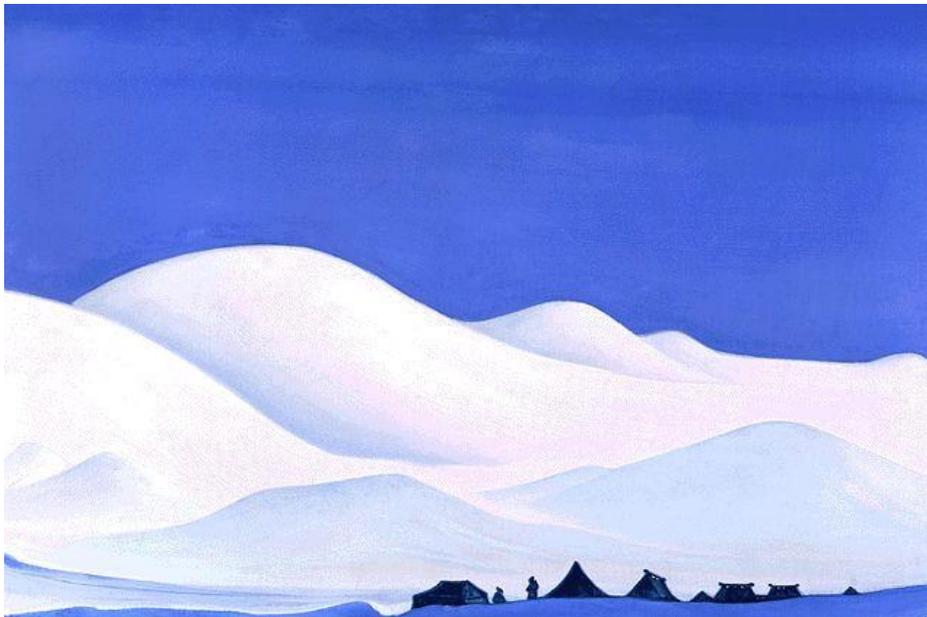
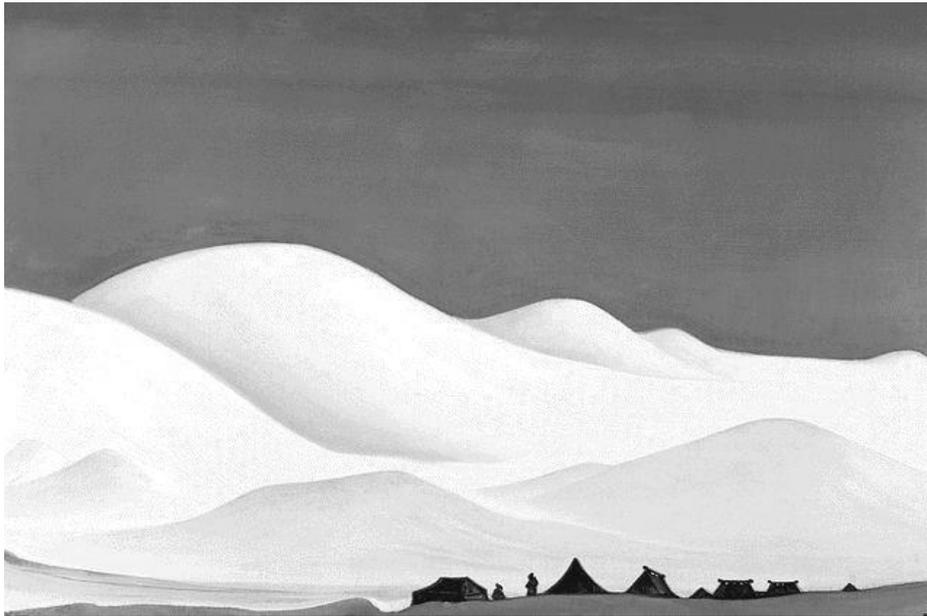
2 марта 2018
Екатеринбург

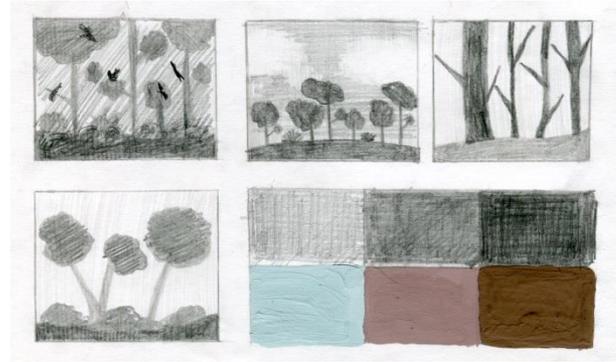
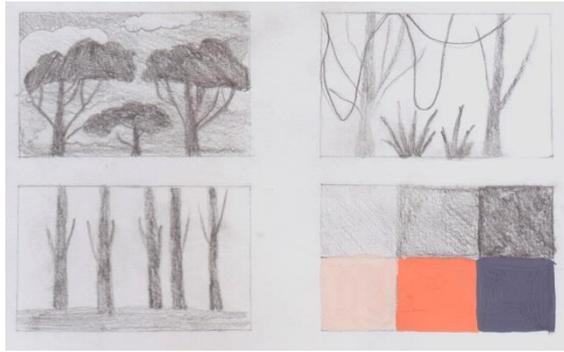

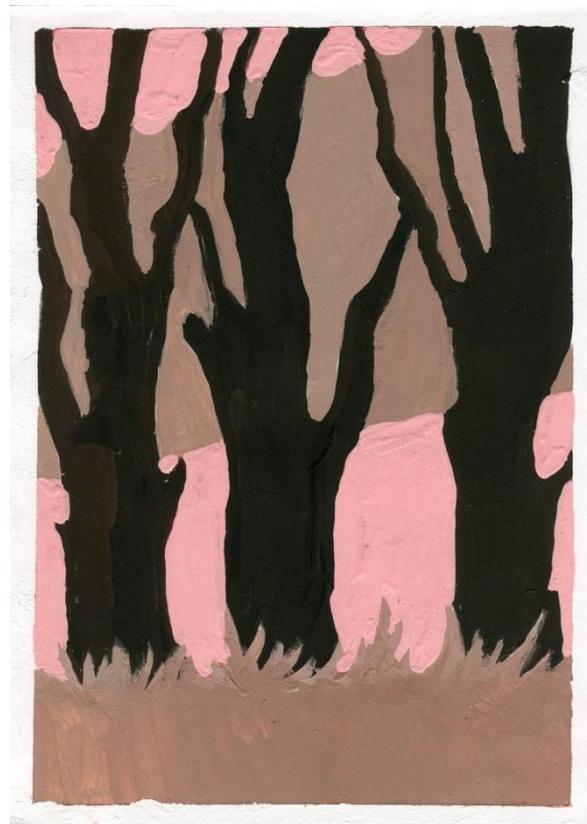
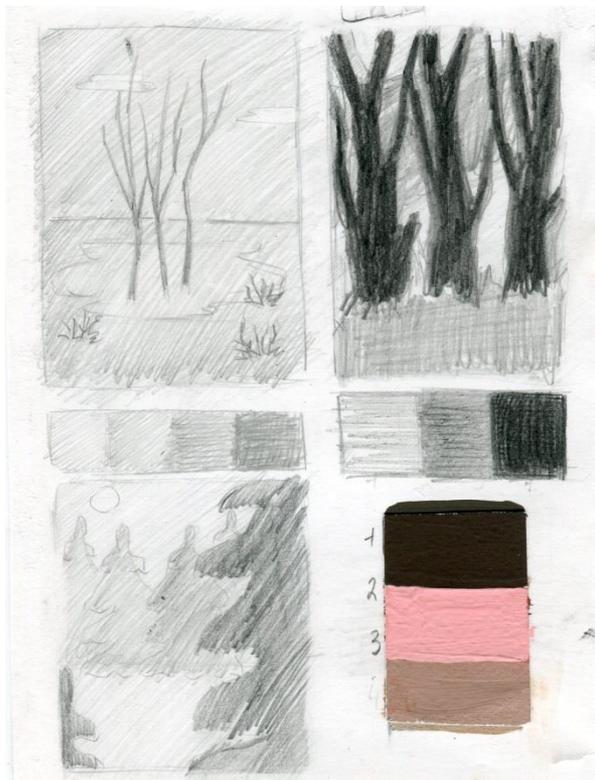

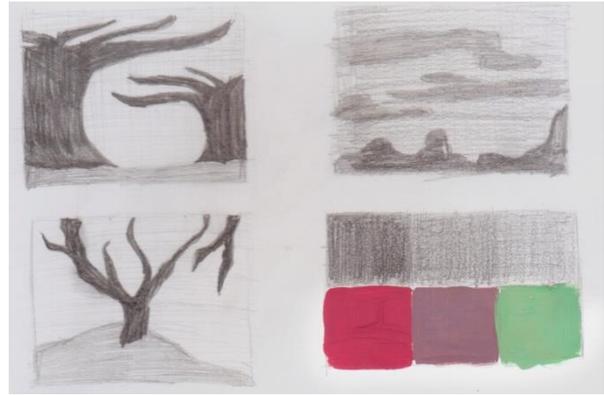

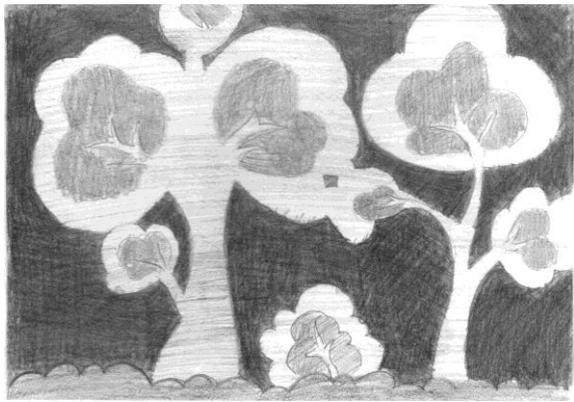
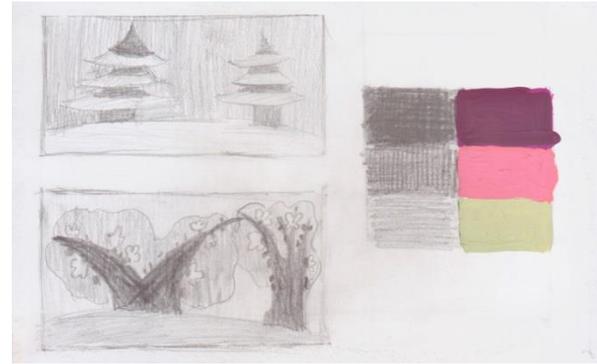
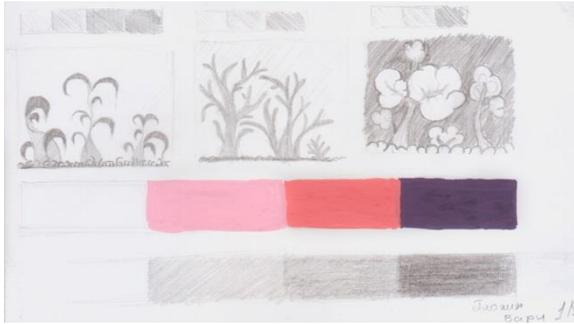

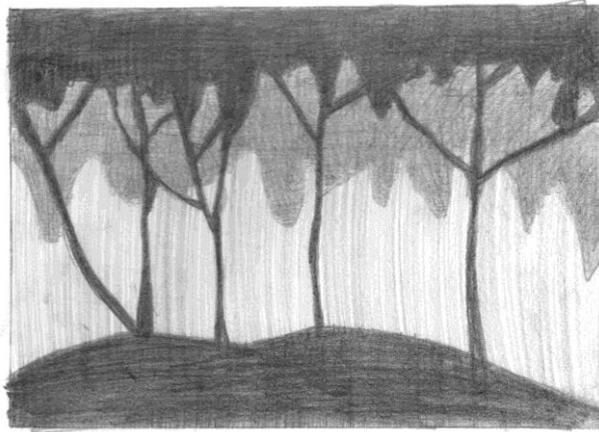
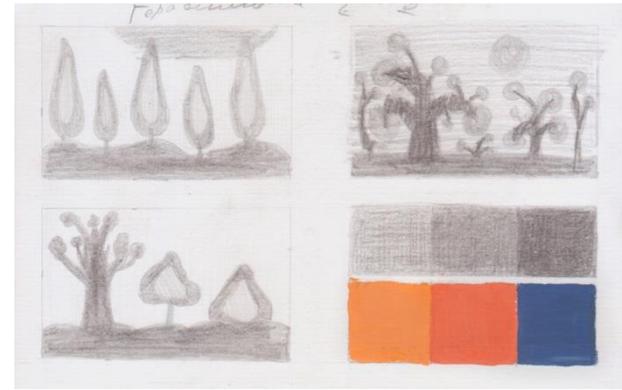
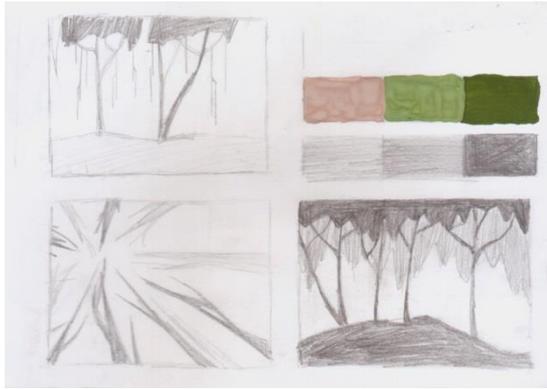

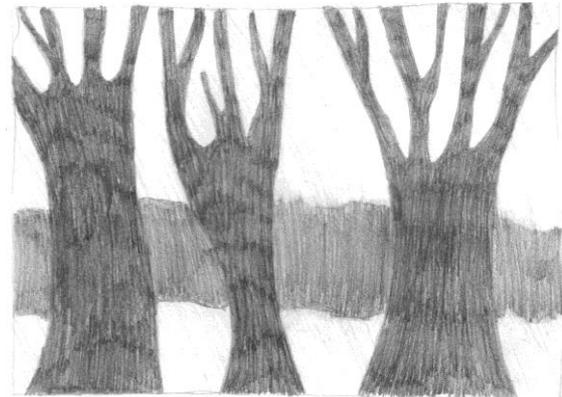
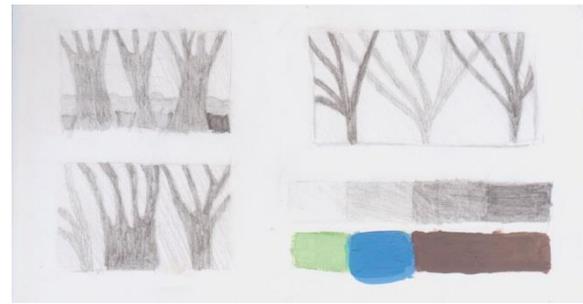
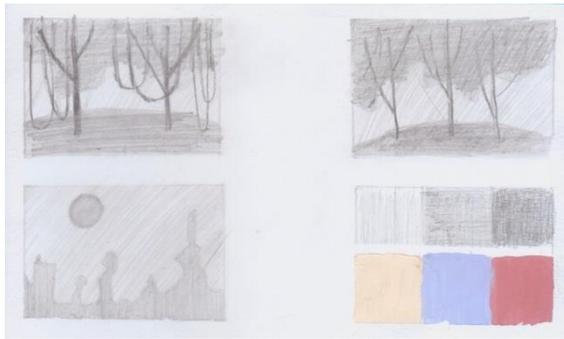

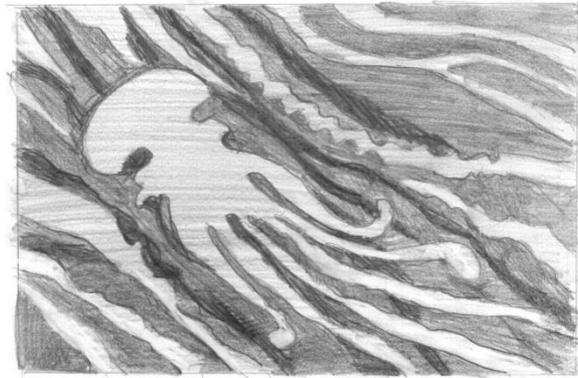
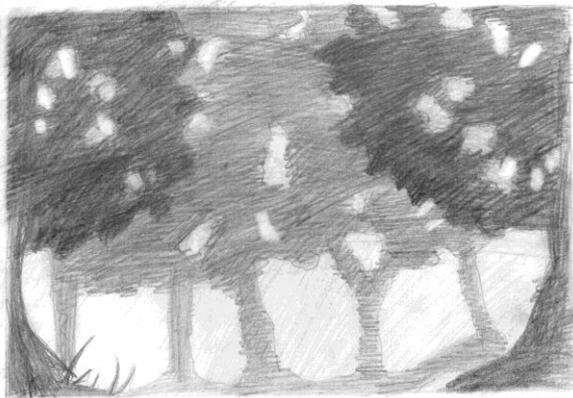
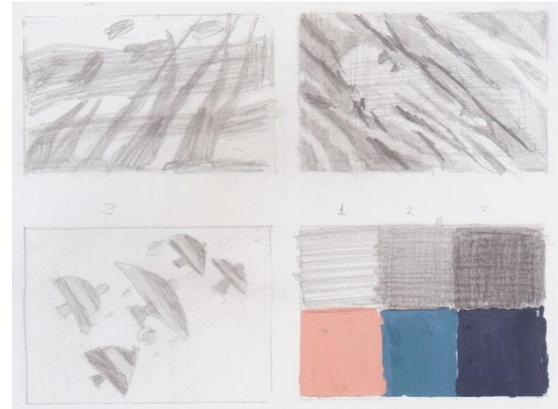

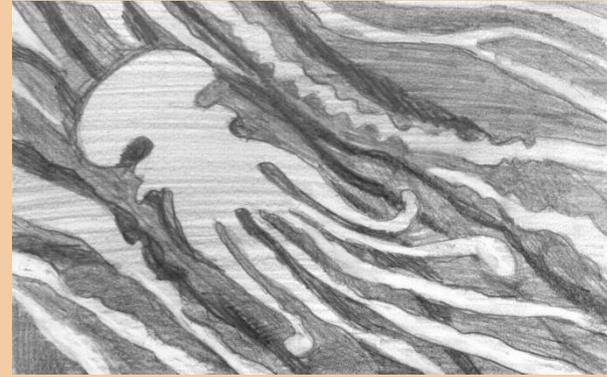

«Эскизы композиции. Поиски тона и цвета (упражнения на нюансы, тональный и цветовой контрасты, камертоны и т.д.)»

Фатхисламов Руслан Магданович
преподаватель СХУ имени И.Д. Шадра, ДХШ №1 имени П.П. Чистякова

2 марта 2018
Екатеринбург

