

Залегина Е.В.

Ответы на вопросы

В рамках

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ
ИСКУССТВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИВОПИСЬ»

Повышать свои компетенции в той области, в которой вы преподаёте.

Подвергнуть сомнению тезис, что диплом о высшем образовании делает человека компетентным по определению. Собственный практический опыт всегда пересматривать и, конечно, практиковать регулярно.

Переоценить роль Личности педагога в предпрофессиональном обучении детей невозможно. Школа — это фундамент навыков.

Елизавета Залегина – выпускница МСХШ и МГАХИ им. Сурикова, художник-график, член СХР с 1998 года и преподаватель академического рисунка и живописи с опытом более 20 лет. Ею прочитано более 30 семинаров по повышению квалификации и проведены мастер-классы по проблемам преподавания композиции, рисунка и живописи для преподавателей и руководителей художественных школ и школ искусств в самых разных городах России. Среди изданных ранее книг: «Живопись. Методические рекомендации для начинающих» и «Академический рисунок и реальность».

«Много лет назад на одном из своих выступлений я озвучила принцип, которым давно и надежно руководствуюсь в преподавательской работе. Звучит он так: “Я учу тому, чему меня в свое время не научили”. И один из слушателей почти возмущенно спросил: “Так вы что же, против традиций?” Этот вопрос не так прост, как может показаться. И смог бы выбить почву из-под ног, если бы на меня вдруг не свалилось видение. Метафорическая картина. Представьте, сказала я, что процесс образования подобен цепочке людей, где каждый передает другому знания, как горсть воды. И если даже в этой цепочке все будет очень бережно стараться просто брать и передавать, то неизбежно часть при передаче будет утеряна! И конечно, если мы будем просто брать и просто передавать знания, то тем, кто находится в самом конце этой цепочки, **ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДОСТАНЕТСЯ!**

“Что же делать?” – растерянно спросил мой оппонент. Безусловно, восполнять утраченное!»

Автор книги Елизавета Залегина

«В наше время нет недостатка в методической литературе, но книги Е.В. Залегиной трудно найти на полках магазинов, они расходятся, едва выйдя из типографии. Уверен, и эта книга тоже не станет исключением. А секрет в том, что автор продолжает традиции русской классической реалистической школы, осмысленные и адаптированные к современным реалиям.

Книга развенчивает предрассудки и неточности, накопившиеся в педагогике за последние десятилетия, когда даже в художественных школах укоренились формальные и досугово-развлекательные подходы. Это поистине бесценное пособие, не имеющее аналогов в современной учебной и методической литературе, достойно продолжающее лучшие традиции русской классической реалистической художественной педагогики».

*О.И. Горлов,
директор ДХШ им. А.А. Куйбышева, председатель совета директоров художественных школ Министерства культуры Московской области, Сопредседатель всероссийского методического совета по дополнительному художественному образованию. Лауреат знаменитой премии Губернатора М.О. Председатель Правления МОО ТСХ РФ*

БОМБОРА

Бомбора – это новое название известного Non-fiction, лидера на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

www.bombora.ru

Lizalegina

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Елизавета
Залегина

Елизавета Залегина

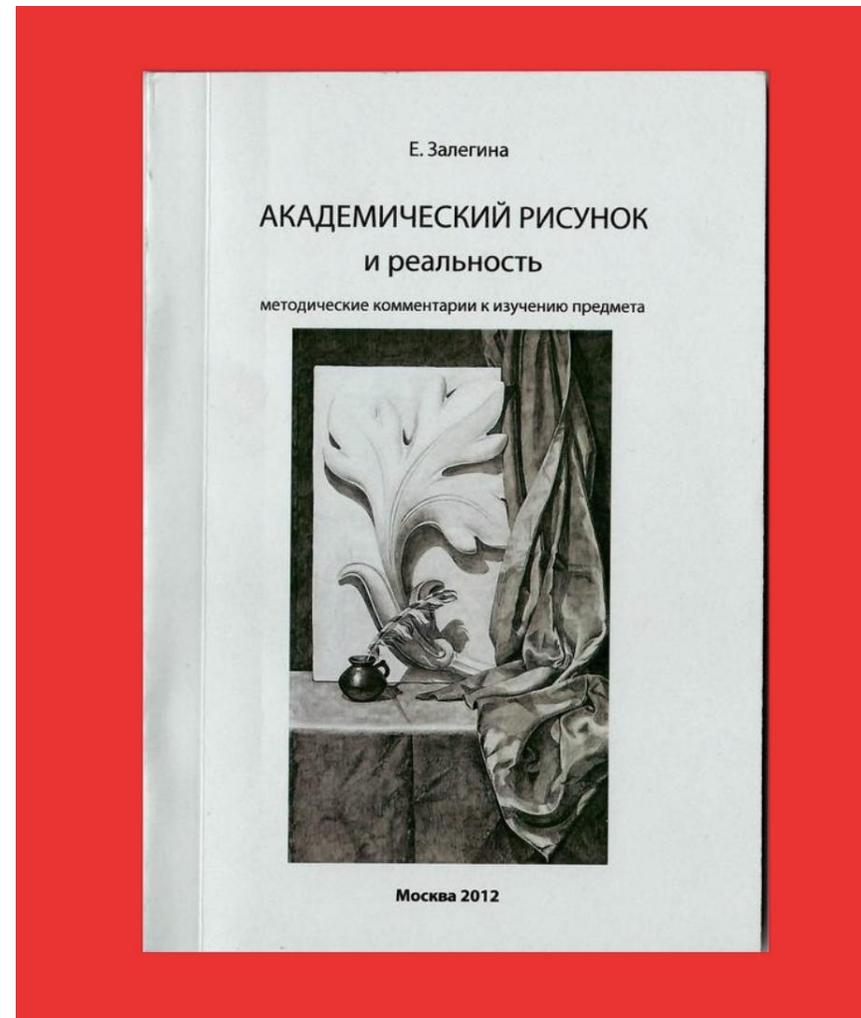
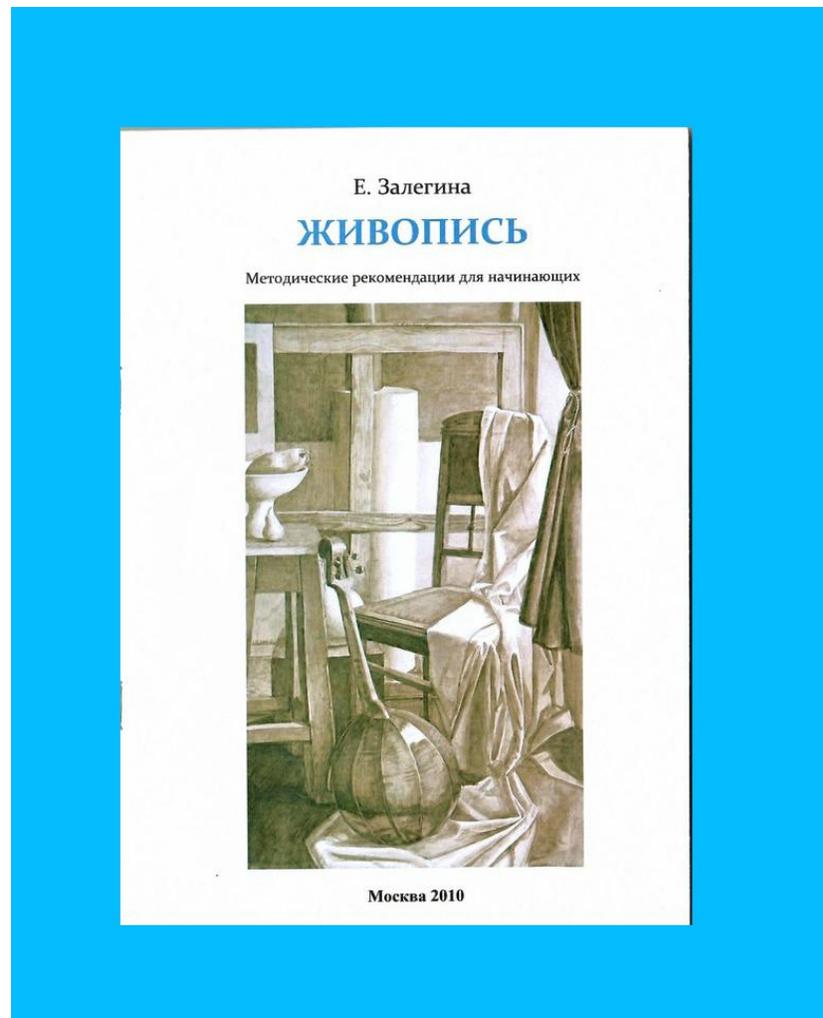
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

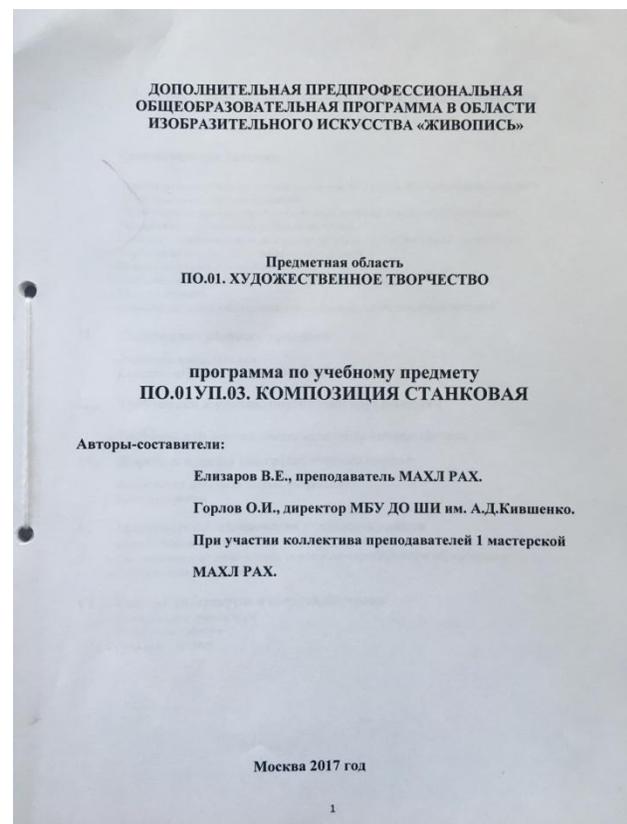
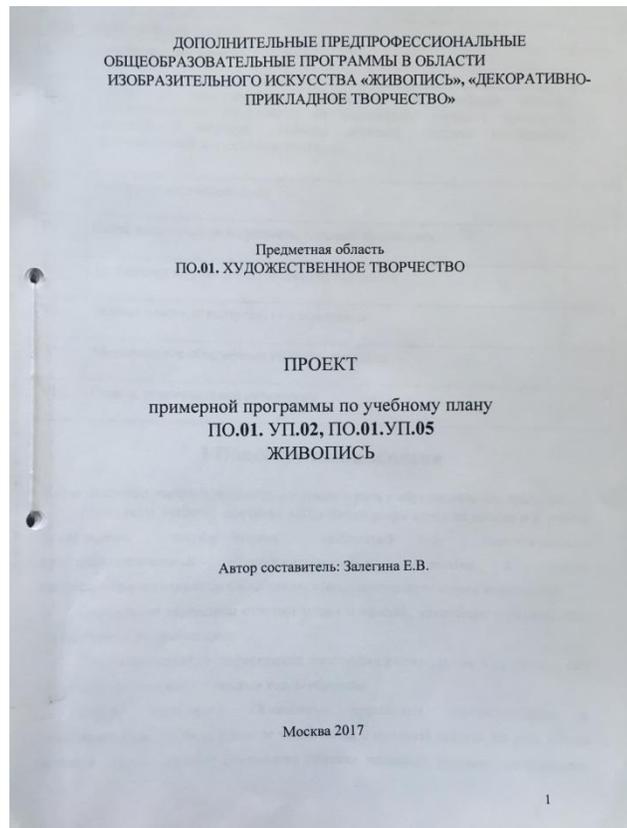
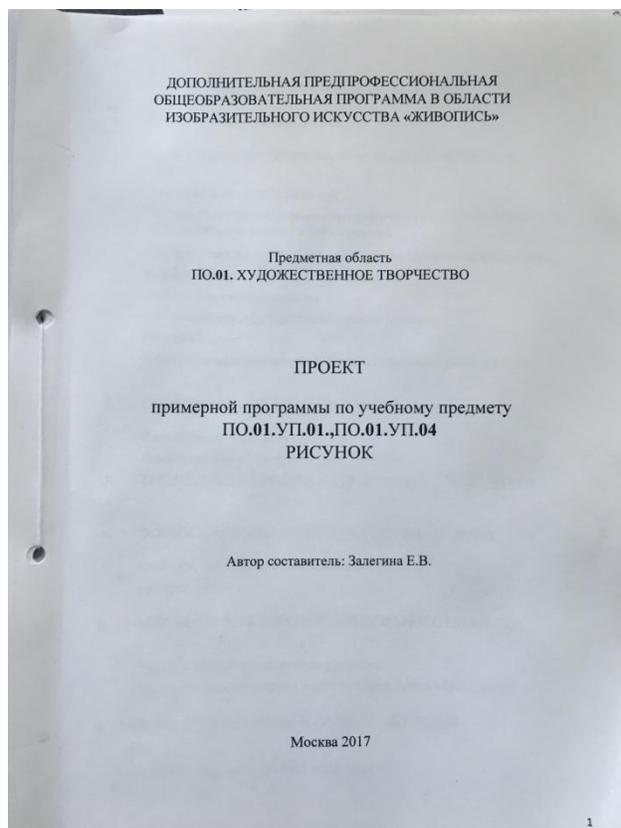
Мифы и реальность

Кто ясно мыслит, ясно излагает.

Написание текста помогает навести порядок в мыслях, проанализировать и пересмотреть накопившийся багаж педагогического опыта.

Учебный процесс, где последовательно выстроены задания от простого к сложному, где педагог является проводником знаний и умений на определённом этапе развития ученика, где каждое новое задание несёт в себе элементы закрепления предыдущих навыков и приобретения новых, не может не принести подъёма на более высокий уровень.

Мною написаны программы (2 из комплекса), где достаточно подробно описаны все ступени роста профессионального навыка, в акварельной живописи в частности.

Эти программы не просто логичный перечень заданий. Они содержат также и описание конкретных задач в рамках каждого задания.

«Рисунок»

карандаши НВ-В, ластик.

3. *Элементарное рисование. Упражнение №3.* Кленовый лист, линейный рисунок.

Задание: сделать линейный рисунок/копию кленового листа из гербария, используя метод нахождения искомой точки по двум осям: ширина и высота. При этом, рисуя все дуги, соединяющие эти точки, максимально точно на глаз. Используя глазомер, сравнивать не только форму листа и рисунок, но и т.н. контрформу пустоты вокруг него с пустотами в рисунке. Задача: получить первичный навык натурального рисования с плоского объекта, научиться элементарной проверке размеров и пропорций в рисунке карандашом, закрепить навык линейного рисования. Материалы: Белая рисовальная бумага (или бумага для черчения) лист А4, карандаш НВ, ластик.

4. *Простые объёмы на белом фоне.* Однотонное яблоко «Объём».

особенность для более выразительной его фактуры. Материалы: Белая рисовальная бумага (или бумага для черчения) лист А4, карандаш НВ, ластик.

6. *Простые объёмы на белом фоне.* Красный перец «Природная конструкция».

Задание: разместить натуру в небольшом ракурсе. Начать рисунок в выбранном формате, не превышая натуральную величину, наметить края предмета, проверить его пропорции. Нарисовать внешние границы бережно, и наметить те границы, которые сделают видимым простой цилиндрический объём перца. Закончить линейный рисунок, выявляя по очереди все дольки перца и в конце внимательно нарисовав его плодоножку. Избавить линейный рисунок от вспомогательных линий. Выполнить тональное решение рисунка в два этапа: где первый слой соответствует тону окрашенности и формирует все блики, второй слой — это его светотень. Между этими этапами делается падающая тень в растяжку. Вся работа ведётся в технике тушёвка. Особое внимание уделить формированию зон рефлекса.

«Живопись»

Приобрести первичный навык визуальных определений характеристики цвета. Продолжить приобретение навыка формирования мазка и заливки требуемой формы. Материалы: Белая акварельная бумага (А3-А4), графитный карандаш НВ, акварельные краски для художественных работ, колонковая кисть № 5.

4. *Упражнение «Плоское на плоском. Лист из гербария».*

Клён. Задание: заранее подготовить натуру. Собрать красивые листья и сделать из них гербарий по принципу: один Лист на одном листе А4. На листе указанного формата сделать предварительный рисунок, максимально близкий по очертаниям к натуре (1:1). Натурный лист располагается рядом с рабочим листом для удобства сравнения. При этом можно и нужно пользоваться карандашом, как измерителем интервалов в натуре и в работе. Прямой перенос не допускается. В живописном процессе учувствуют только краски спектральных (простых) цветов. Все сложные цвета получаются посредством смешения простых. Работа цветом ведётся в два

грани. Материалы: Белая акварельная бумага (А4-А5), графитный карандаш НВ, акварельные краски для художественных работ, беличья и колонковая кисть № 6-5.

8. *Простые объёмы на белом фоне.* Красный перец «Конструкция+материальность.»

Задание: выбрать и принести в класс красный перец (паприка). Яркий, блестящий, без изъянов и пятен. С целой плодоножкой. Поместить перец на белую бумагу и сделать предварительный рисунок в натуральную величину в решённом формате, максимально узнаваемой формы. В рисунке учесть, что конструкция перца максимально близка к цилиндрической, что части-дольки перца согласованы между собой, что плодоножка определённым образом сопрягается с основной

рисовальная бумага (или бумага для черчения) А3, карандаш НВ-В, ластик.

10. *Натюрморт «Орнамент без осей симметрии с драпировкой» в технике Гризайль.*

Тональный эскиз. Направленный свет. Задание: сделать линейный рисунок эскиза в выбранном формате небольшого размера (8-10 см по большей стороне). В рисунке учесть пропорции композиционного пятна орнамента, драпировки и остальных элементов натюрморта. В малом размере эскиза постараться показать пластику орнамента и распределить складки драпировки на основные и второстепенные. Выполнить тональное решение эскиза в два этапа: 1. Выявить пластику и конструкцию орнамента и складок драпировки при помощи освещения. 2. Показать разницу тона между орнаментом, драпировкой, фоном и другими элементами постановки (при их наличии). Задача: сознательно использовать навык компоновки изображения в формате на уровне орнамента композиционных пятен. закрепить понятия: *пропоши*

графитный карандаш НВ, акварельные краски для художественных работ, беличья и колонковая кисть №6-3.

5. *Натюрморт с драпировкой, как обязательной частью композиции.*

«Рисунок»

1. Сложный натюрморт с гипсовой головой («картон» для задания по живописи)

Эскиз. Задание: сделать линейный рисунок эскиза в выбранном формате небольшого размера (10-12см по большей стороне). В линейном рисунке сначала наметить место всех крупных элементов Натюрморта и проверить между ними пропорции и интервалы. Модулем величин натюрморта должна послужить гипсовая голова. Нарисовать все предметы с учётом их конструкции и перспективных сокращений относительно точки зрения и уровня глаз, начиная с гипсовой головы. Выполнить тональное решение эскиза в два этапа: 1. Создать формальное разделение всей постановки на предметы и поверхности в категориях: белые, серые и чёрные, набирая тон на каждой поверхности в тональной последовательности от светлого к тёмному, минуя блики и свет на белых предметах. 2. Усилить все контрасты

7. Портретные зарисовки (2-3)

Задание: сделать портретные зарисовки с натуры, опираясь на полученные знания и имеющиеся навыки. Наметить края всей массы головы и плечевого пояса в выбранном формате. Определить расположение основных конструктивных границ головы согласно их пропорциям и точке зрения. Нарисовать все элементы головы, опираясь на найденные крупные соответствия и добавляя более мелкие новые. Все парные части головы стараться намечать одновременно, для выяснения закономерностей ее устройства. Постараться придать рисунку живость и портретное сходство, через точные характерные особенности черт лица модели. Сделать контрастный рисунок используя понятие *цветной тон*. Задача: изучить возможности портретного рисования, закрепить навыки поиска

«Живопись»

2. Сложный натюрморт с гипсовой головой. Эскиз.

Задание: выполнить эскиз натюрморта акварелью (в размере 8-10 см по большей стороне) Задача: скомпоновать, проверить пропорции, особое внимание уделить пропорциям гипсовой головы. Завершить рисунок в эскизе выразительным орнаментом композиционных форм. Принять колористическое решение, исходя из композиции постановки. Материалы: Белая акварельная бумага А5, графитный карандаш НВ, акварельные краски для художественных работ, белочья и колонковая кисть № 6-3

7. Портретные этюды.

Задание: написать с натуры серию (3-4) портретных этюда человека. Задача: в небольшом размере этюда скомпоновать голову с плечевым поясом, сделать рисунок кистью и подмалёвок, с учётом основных характеристик цвета и тона постановки. Особое внимание уделить освещению и понятию «цветного тона» всех зон этюда. Постараться добиться портретного сходства, опираясь на натурное наблюдение, имеющийся опыт и знания, приобретённые на занятиях Рисунком. Материалы: картон/холст в пределах размера А3, крошечные краски, кисти разных размеров.

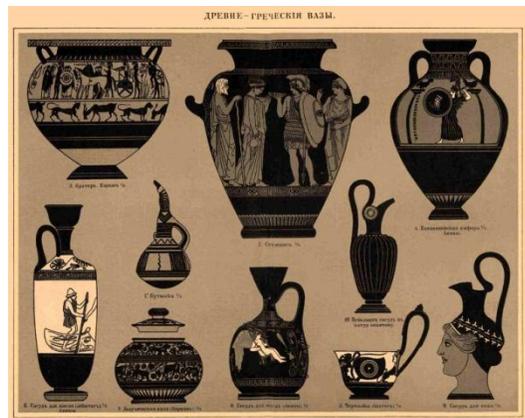
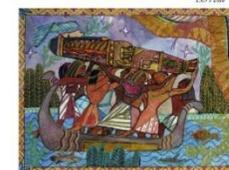
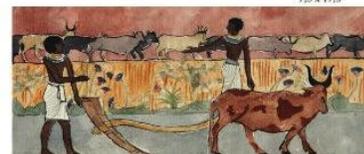
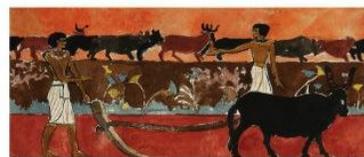
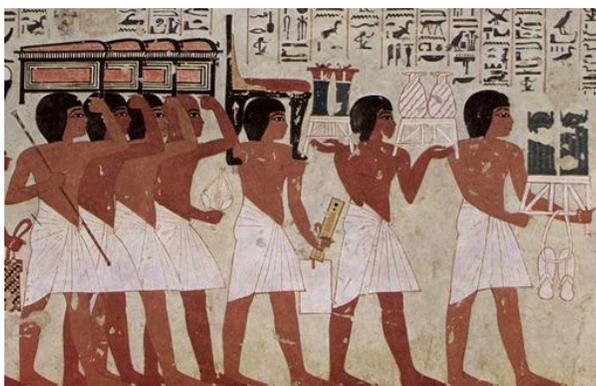
8. Фигура в интерьере

Как результат такой работы, комплексное развитие композиционных, рисовальных и живописных навыков уже на первых годах обучения.

Фронтальный фриз

Древний Египет
Древняя Греция

Западноевропейское средневековье

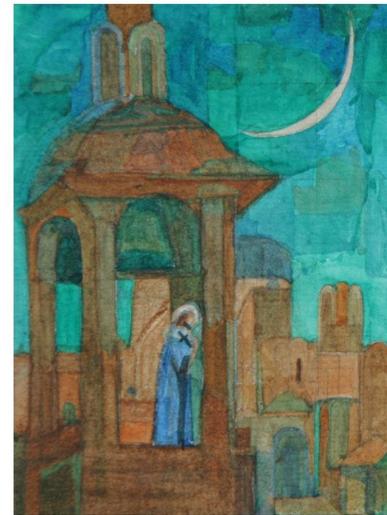

13 x 27

10 x 18,7

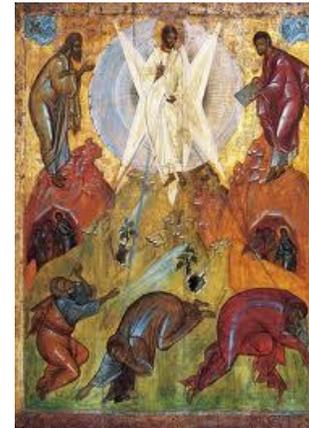
Древняя Русь

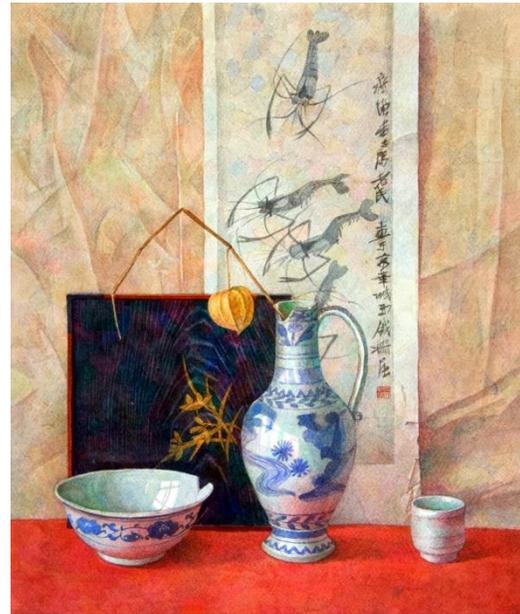
12,5 x 9,4

16,5 x 10,3

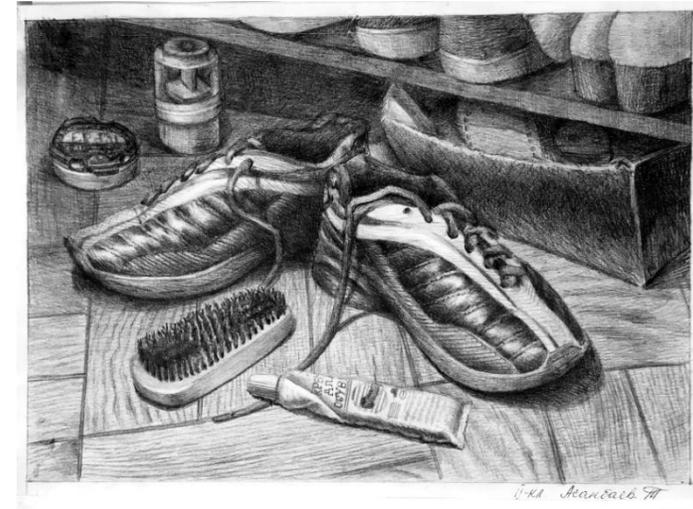
Логика программных заданий определяет логику методики их проведения.

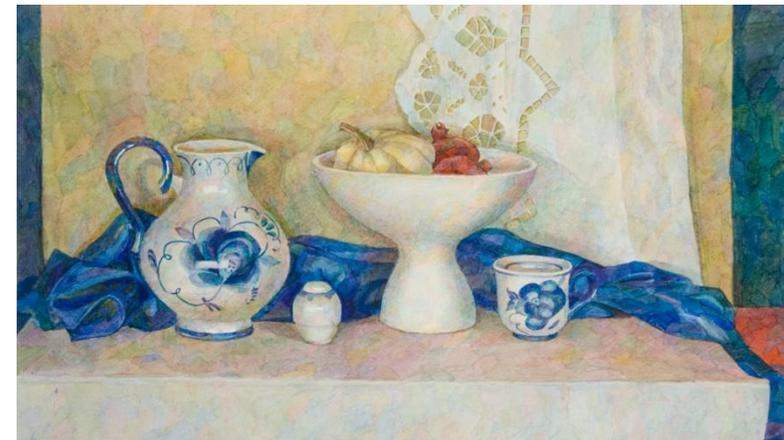
40x34

19x28

И.И. Скандаль 77

29x50 Моисеева Настя 3-а

Давайте говорить не на уровне «предмет и фон»,
а на уровне «цвет и цвет», определяя их тональную и
колористическую последовательность.

37x11

37x13

34x29

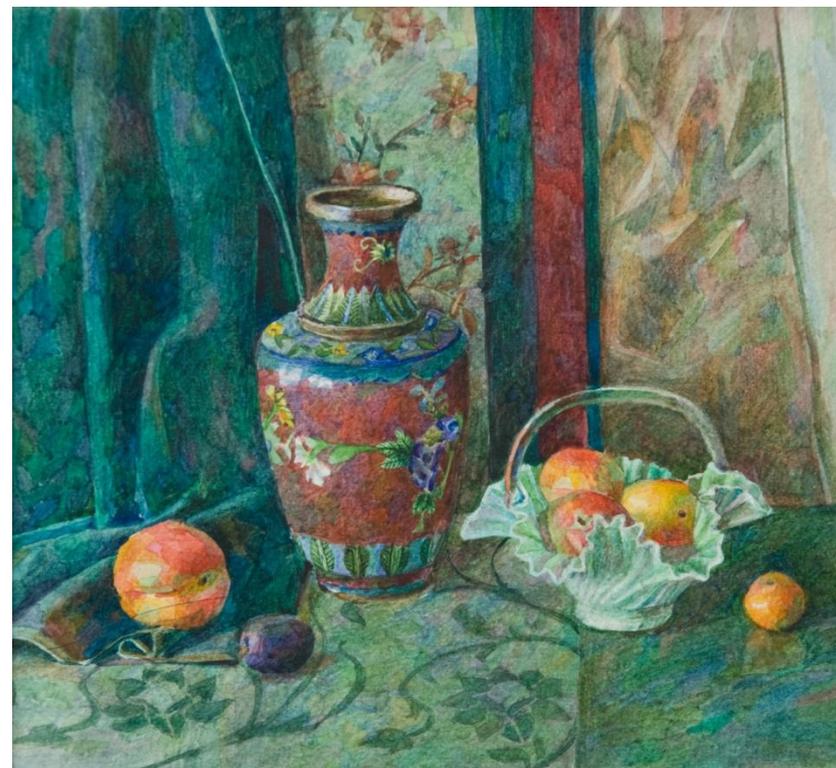
Если делать предварительный эскиз и больше времени отводить рисунку, то работа в цвете не превратится в череду «исправлений», что и является настоящей причиной отсутствия «лёгкости» в работах учащихся.

31x50

6,8 x 11,5

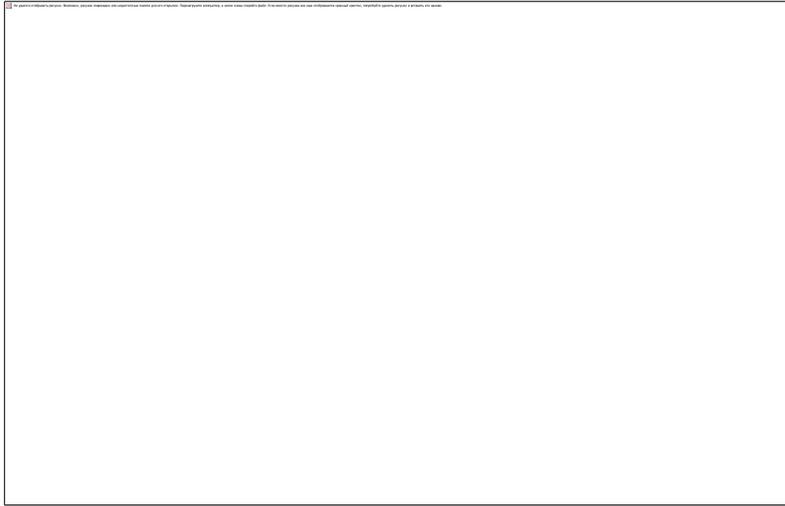

17x19

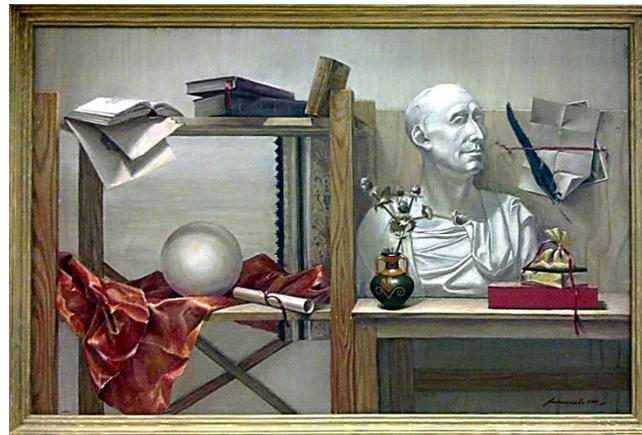

Александр Н. 2 «А»

Если ученик пропустил по уважительной причине часть занятий, он может быть оценен по результату этапов. Незаконченная работа не является «плохой» по определению. И фраза «это я еще не закончила» не является оправданием для грубых ошибок и нарушений хода работы.

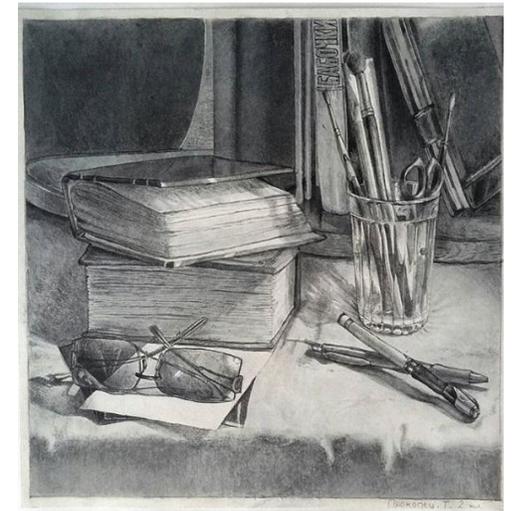
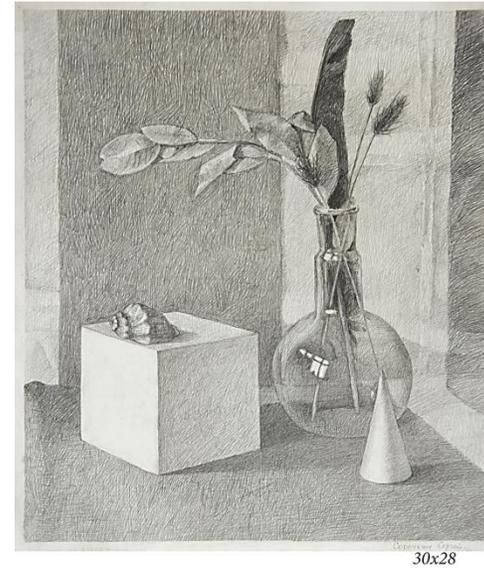
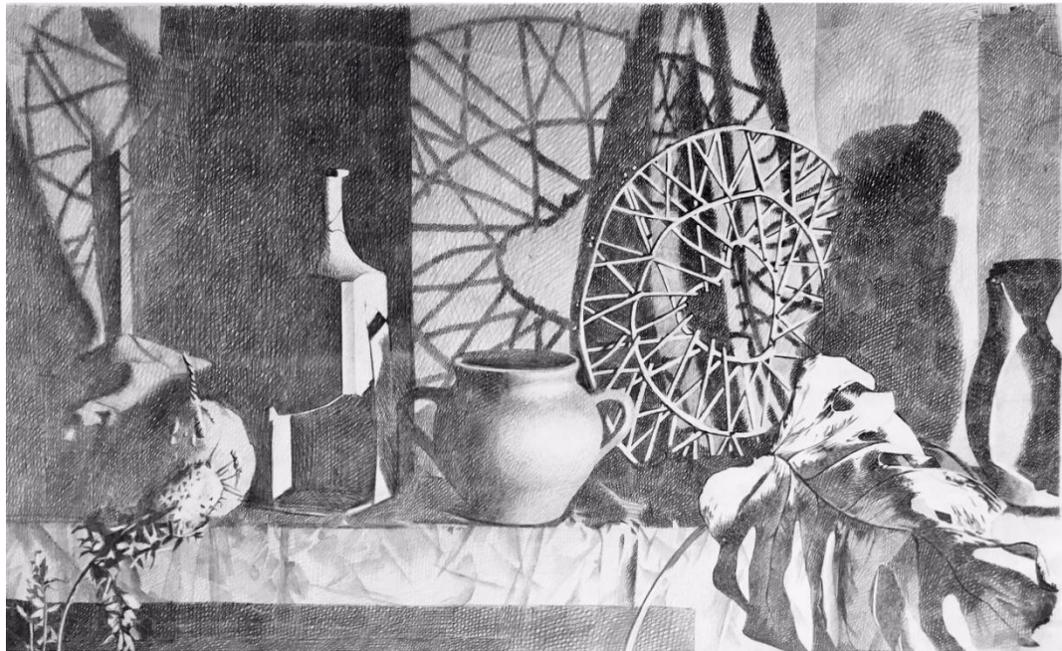

44,5x47

Размер работы растёт вместе с учеником и с его навыком.
Равно как и сложность Задания.
Размер напрямую зависит от возможности автором
контролировать все четыре угла картинной плоскости.
Большой размер требует отхода.

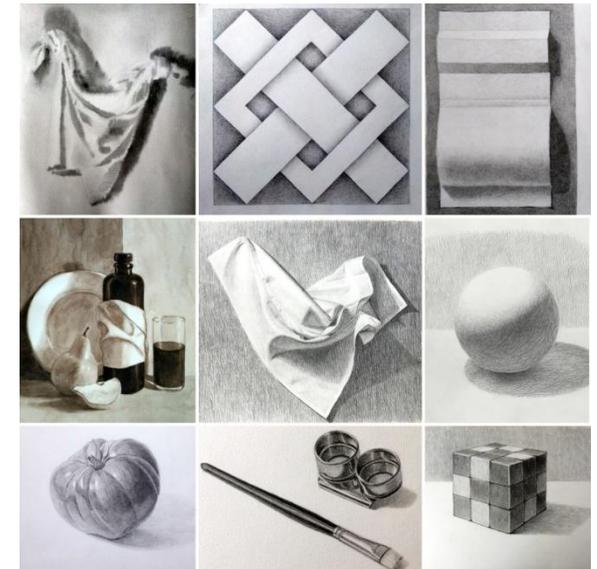
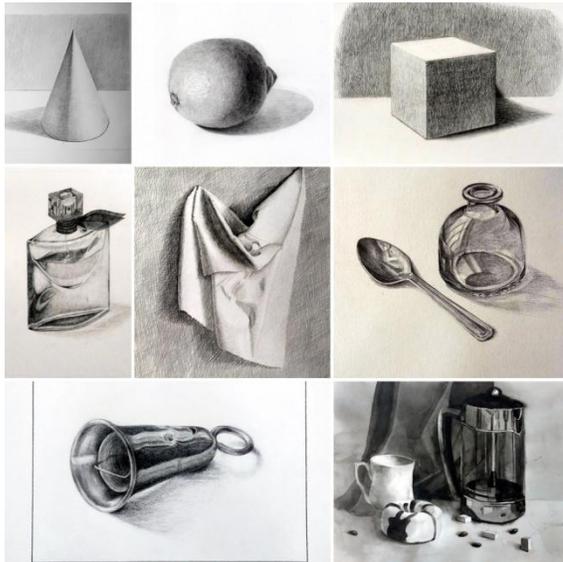
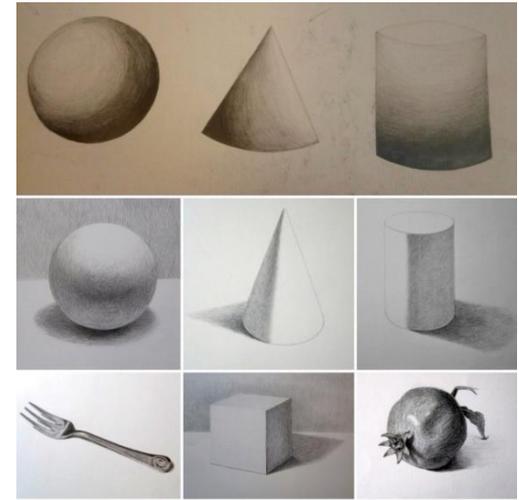
Времена меняются и современный человек, не только ребёнок, плохо воспринимает информацию на слух. И ему нужна ещё и практическая демонстрация.

Школа — это школа. В идеале ученик живёт в школе, а не только учится.
И вся её атмосфера является фактором формирования его навыков и его личности.

Учитель должен поменьше думать о так называемой «отдаче», и побольше о собственном вкладе в процесс обучения.

Спасибо за внимание!
