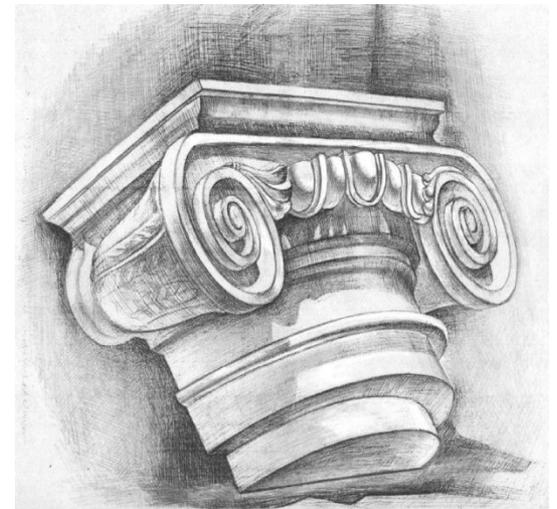

Методика обучения пространственно- объемным видам искусства

Лекция №4

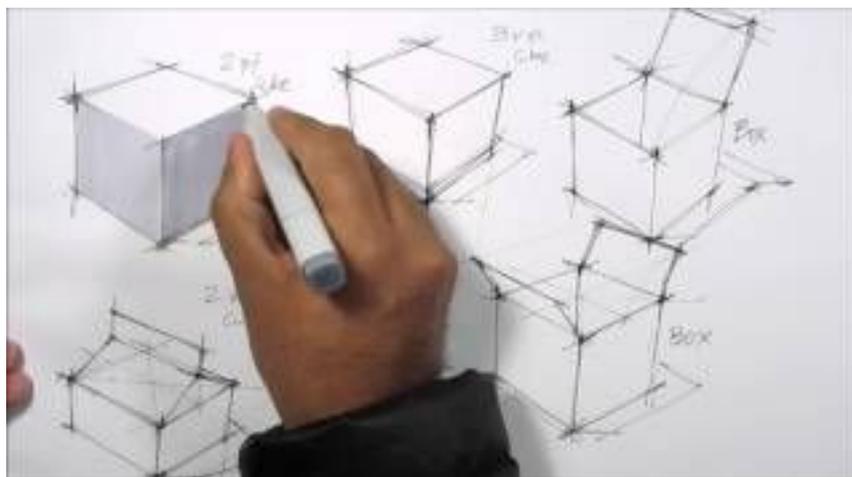
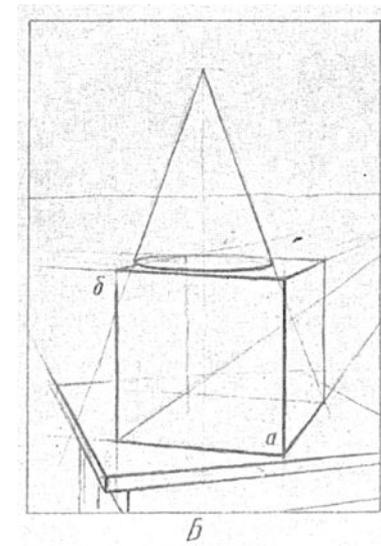
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА

Первая группа объединяет пространственные виды искусства, которые воспринимаются зрительно:

- *Декоративно-прикладное творчество;*
- *Изобразительное искусство (живопись, графика, дизайн, скульптура);*
- *Архитектура;*
- *Художественная фотография;*
- *Современное искусство.*

Специалисты, исследующие вопросы развития объёмно-пространственных представлений сходятся в том, что формирование представлений идёт поэтапно, от простого к сложному, теория с практикой должны сливаться и закрепляться практическими занятиями.

Наиболее эффективно развивать объёмно-пространственные представления способны занятия по рисунку и скульптуре.

Коротко

Графика (в переводе с греческого – «пишу, рисую») - это, прежде всего рисунок и художественные печатные произведения (гравюра, литография). Она основана на возможностях создания выразительной художественной **формы** путем использования разных по окраске линий, штрихов и пятен, наносимых на поверхность листа.

Графика предшествовала живописи. Вначале человек научился запечатлевать очертания и **пластические формы предметов**, потом различать и воспроизводить их цвета и оттенки. Овладение цветом было историческим процессом: не все цвета были освоены сразу.

Специфика графики - линейные соотношения. Она, воспроизводя формы предметов, передает их освещенность, соотношение света и тени и т. д.

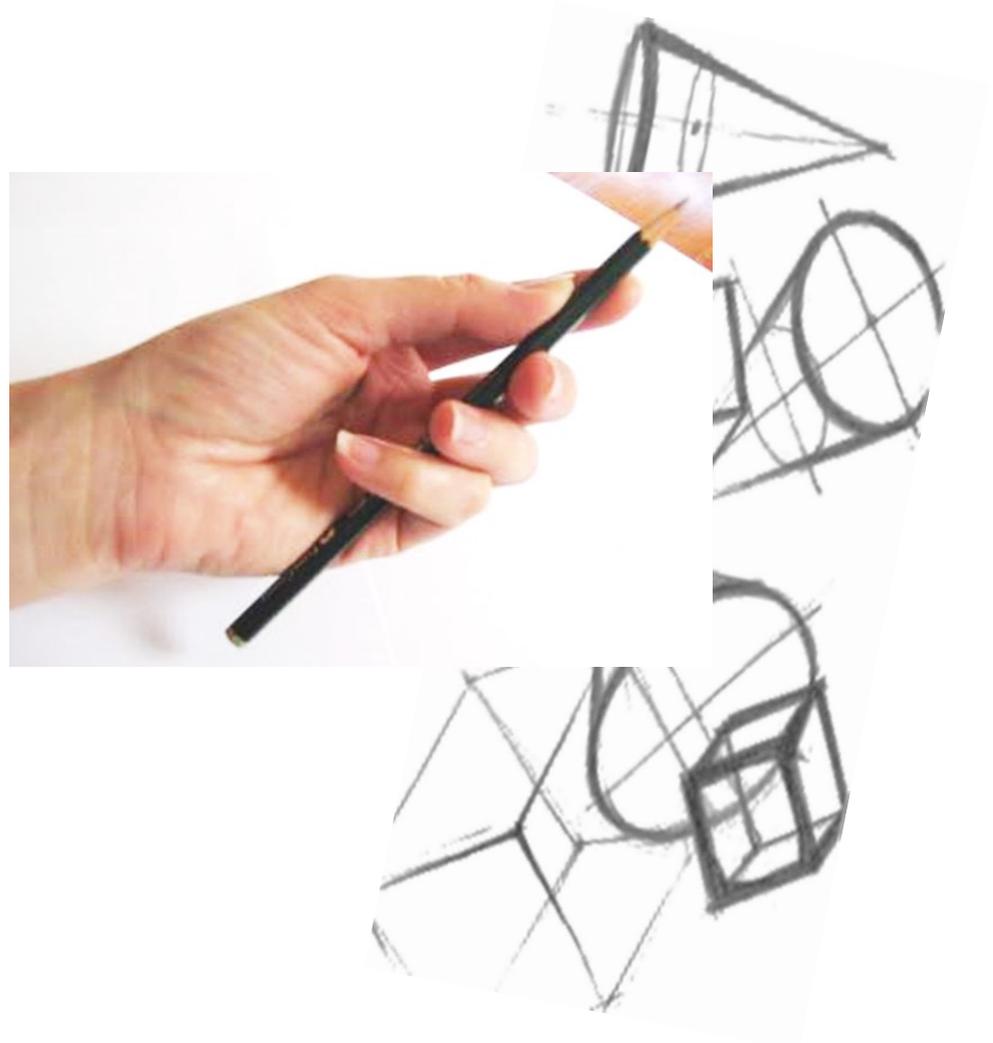
В процессе исторического развития в рисунок и в печатную графику стал проникать цвет, и теперь уже к графике относят и рисунок цветными мелками - пастель, и цветную гравюру, и живопись водяными красками - акварель и гуашь. В различной литературе по искусствоведению существуют различные точки зрения по поводу графики. В одних источниках: графика - это вид живописи, а в других - это отдельный подвид изобразительного искусства.

В ожидании титула. Джеймс Гиллрей, 1797г.
Акватинта, офорт, акварель

Рисунок-основа изобразительных искусств

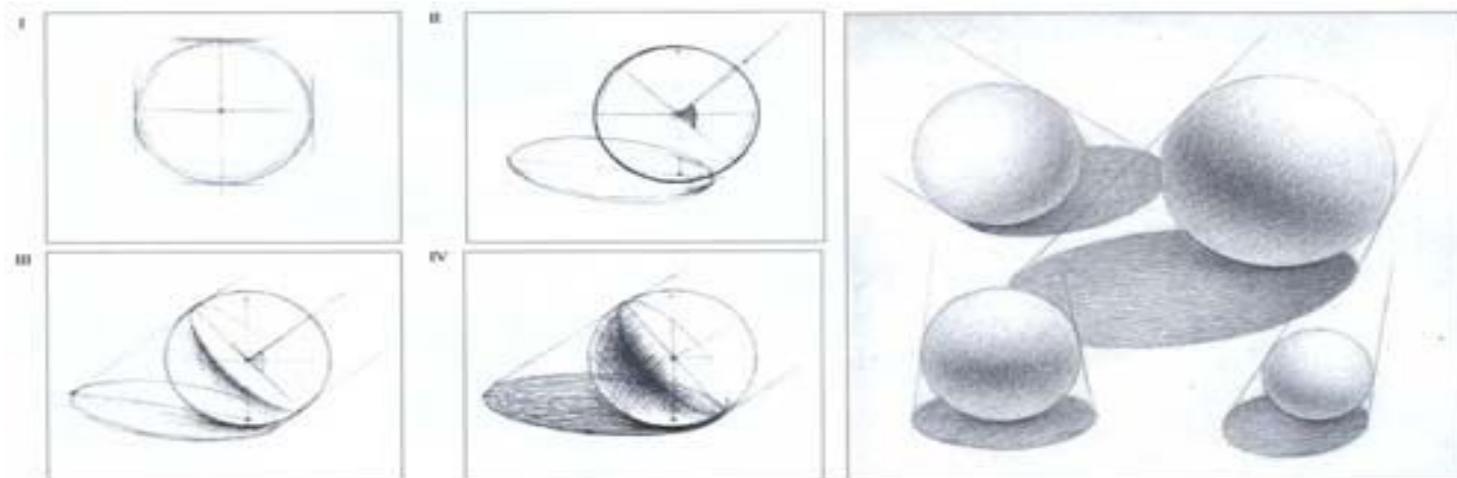
- Выполнение линейно-конструктивного рисунка, основываясь на очень точных законах, развивает и закрепляет понимание пространства и объёма через
- изучение конструкции предметов, их построения, сопряжения и размещения форм в пространстве.

- **Метод рисования с натуры** с последовательным выполнением практических заданий от простого к сложному, **метод конструктивно-пространственного анализа форм**, **метод сравнения** и **методы педагогического рисунка**.

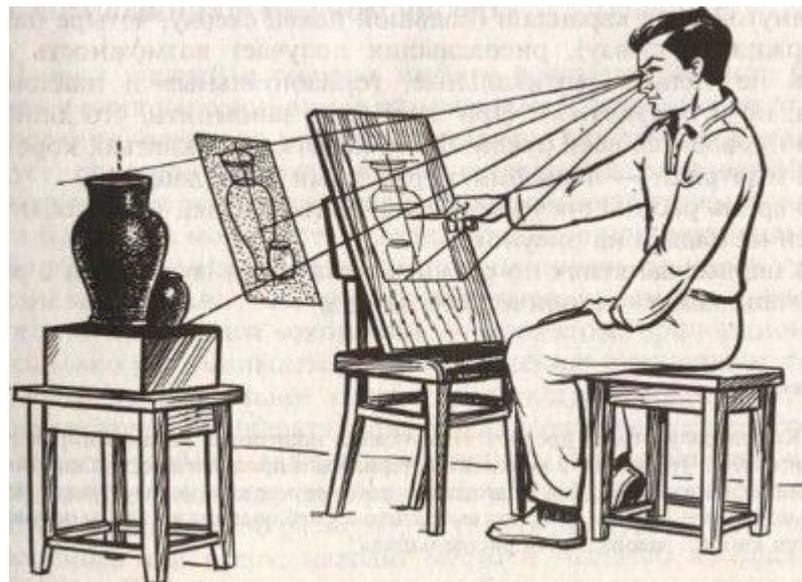
Рисующий должен по внешним признакам натуры вообразить ее внутреннее строение - **конструкцию**. Именно поэтому рисующий должен изучить простые формы.

- Линейно-конструктивный рисунок дает возможность правильно построить изображение в перспективе, верно и убедительно передать форму предмета.

Методы, направленные на развитие объемно-пространственного мышления

- Метод поверочного рисования
Чистякова П.П. даёт активную работу с натуры, **развивает глазомер** и способствует **развитию образного мышления, зрительной памяти.**

При этом важно использовать **метод конструктивно-пространственного анализа форм**, то есть проанализировать форму, выявить взаиморасположение частей и целого в пространстве, чтобы точнее изобразить объёмную форму и конструкцию предметов.

Этот метод содержит следующий алгоритм действий:

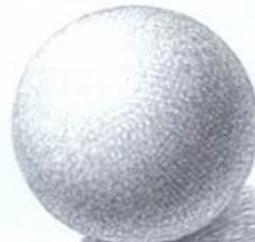
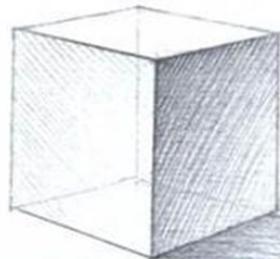
1) анализируем форму предметов. Сопоставляем и расчленяем на

геометрические тела, из которых они состоят (шар, призма, цилиндр,

пирамида, конус, овоид (яйцо) и т.д.);

2) обобщаем геометрическую форму предмета и видим, как эти простые формы превращаются сложную, сопрягаются между собой, образуя плавные соединения;

3) разбираем пропорции предметов, их конструкцию, отношение частей фигуры друг к другу (например, сколько раз ширина чайника укладывается в его высоту).

Пример: берем кувшин -
мысленно по планам
разделяем на три
составляющих и
выявляем
геометрические формы,
из которых он состоит
(усечённый конус, шар и
цилиндр) здесь же
определяем и
разбираем конструкцию
предмета. Используя
синтез, мы определяем
сопряжение этих форм
между собой.

Метод рисования с натуры,

он же метод наглядного обучения, составляет основу обучения изобразительному искусству. Именно с этим методом происходит изучение конструкции предметов, их формы, пластики и пропорций, а также развивается зрительная память, что позволяет **рисовать предметы по памяти, представлению и воображению.**

Рисование с натуры делится на несколько этапов:

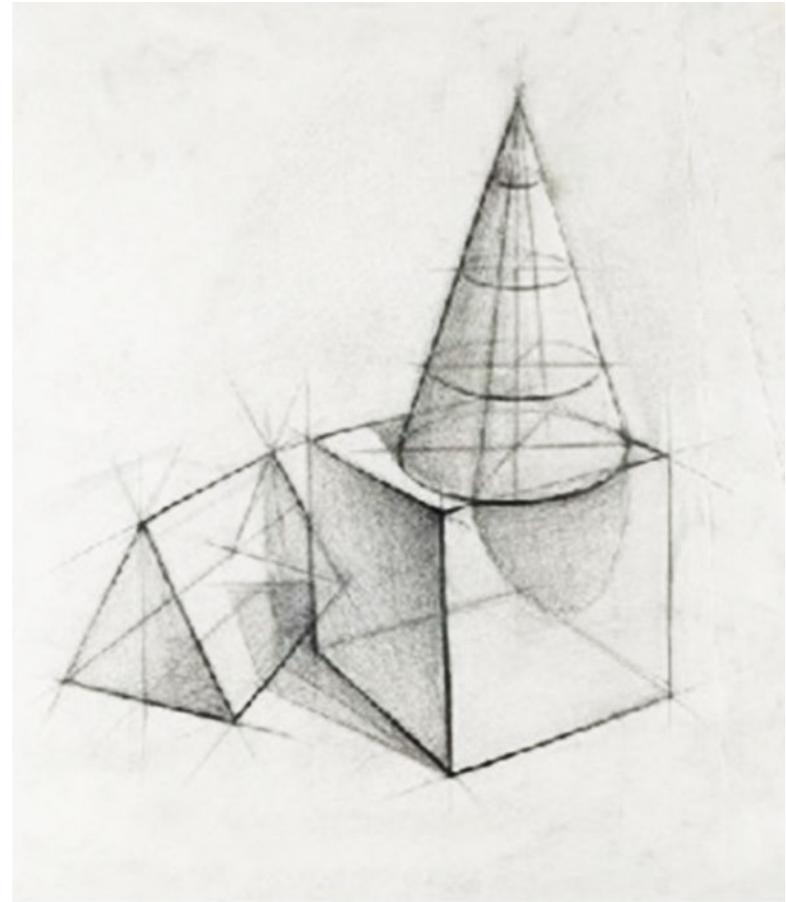
Компоновка – размещение будущего рисунка на листе и первоначально композиционное решение определяется в эскизе, а затем наиболее удачный эскиз переносят на формат.

Для этого необходимо:

а) установить размер изображения исходя из размеров листа;

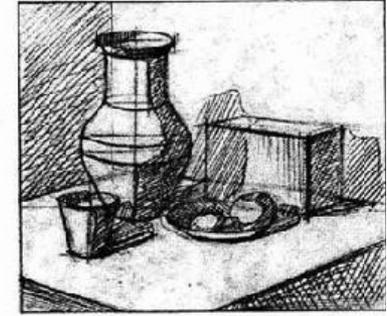
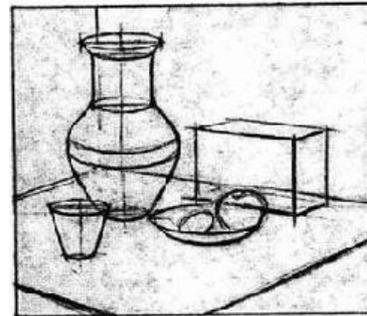
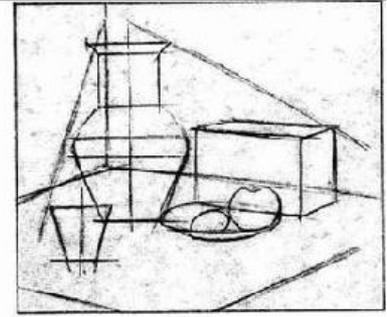
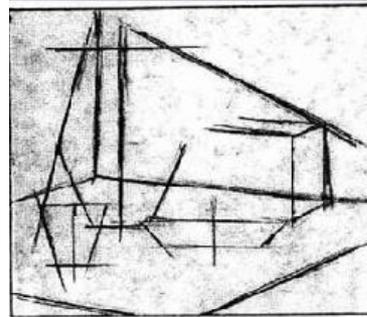
б) найти место на листе, где силуэт всей массы предметов будет расположен наиболее удачно, а также определить композиционный центр;

в) выделить в намеченной массе предметов отдельные формы;

Этапы выполнения

- 1) Нужно расположить лист бумаги в соответствии с характером группировки предметов (горизонтально или вертикально)
- 2) Композиционное размещение изображения на листе.
- 3) Затем нужно найти характер формы предметов и пропорции. (т. е. ширина, высота и пространство)
- 4) Линейно- конструктивный рисунок предметов.
- 5) А затем тон.

После того, как определили композиционное решение, начинаем работать на большом листе. При этом необходимо соблюдать определённую последовательность ведения работы:

1) Построение формы – от большего к меньшему, от целого к деталям. Построение ведётся от руки на глаз легкими линиями и штрихами. Затем выполняется проверка пропорций с помощью визирования, исправление найденных ошибок.

2) Выявление формы, то есть тональный разбор натуры. Тон прокладывают постепенно, начиная от самых тёмных мест, затем к полутонам и светам. Блики должны оставаться не тронутыми.

3) Обобщение – завершение рисунка. На этом этапе необходимо собрать весь рисунок в одно целое, подчинить второстепенное главному.

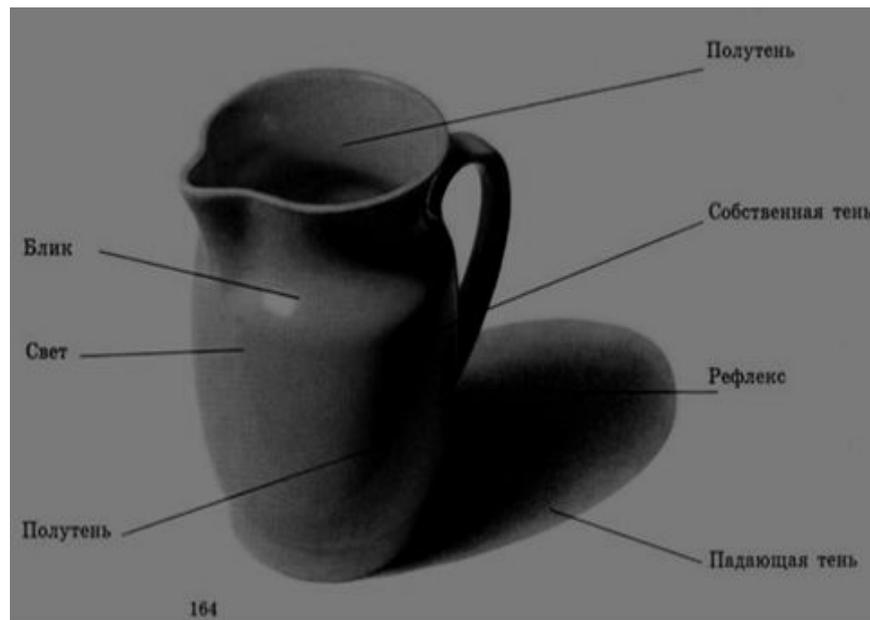
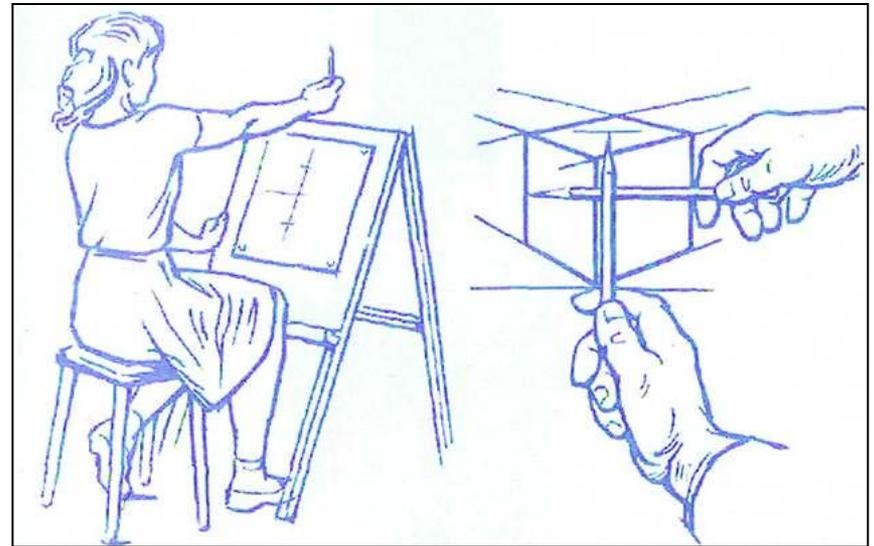

Рисунок может считаться законченным, если решено основное содержание задания и исполнение рисунка отвечает требованиям данного уровня подготовки учащихся, а также достигнута целостность изображения (соподчинение всех форм и деталей в работе).

Неотъемлемой частью рисования с натуры является **метод сравнения, или метод поверочного рисования** П.П. Чистякова. Этот метод универсален и включает в себя различные виды сравнений: сопоставление пропорций, изучение светотеневых законов, отношений и т.д.

Метод основывается на постоянном сопоставлении изображаемой натуры со своим собственным рисунком, сравнением объектов изображения с другими предметами и анализ их отдельных составных частей. По Чистякову: «натуру надо видеть целиком, связывать в фигуре каждую форму друг с другом не забывая не на минуту о постановке».

- В процессе обучения не менее важным является применение средств наглядности (кроме рисования с натуры), например, учебные пособия, иллюстрации, примеры работ учеников, репродукции картин и рисунков известных мастеров, а также **метод педагогического рисунка**.
- Такой рисунок отличается тем, что не имеет никакого художественного значения, но при этом наглядно иллюстрирует материал занятия, точно показывает последовательность выполнения той или иной работы.
- Этот метод можно использовать на протяжении всего занятия.
- В начале урока – наглядное объяснение материала с методом анализа форм и в процессе работы для направления учащихся и исправления их ошибок в рисунке.

Метод педагогического рисунка имеет несколько видов:

1) рисунок на классной доске как отличный метод наглядного пояснения;

2) зарисовка учителя на полях работы ученика.

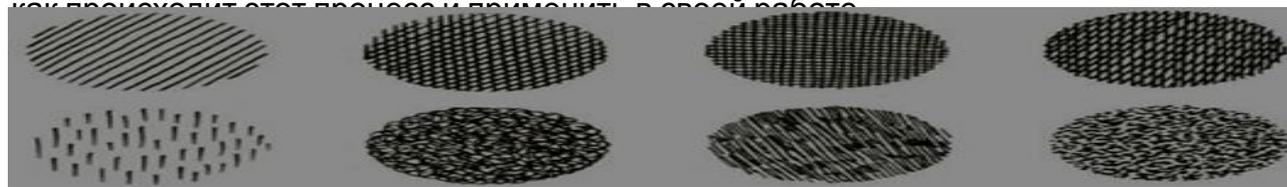
Такие зарисовки можно использовать, если ошибки замечены у одного или нескольких учеников и не обязательно обращать внимание всей группы.

Данный способ использовался, когда ученику необходимо было дать точное пояснение, например, показать, как соединяется ручка чайника с его основанием и т.п.

3) исправление ошибок в рисунке ученика рукой учителя.

В этом случае ученик видит, как можно исправить ошибки именно в его рисунке. При таком методе ребенок усваивает то, как педагог работает, впитывает эти знания и в последующем старается их применить.

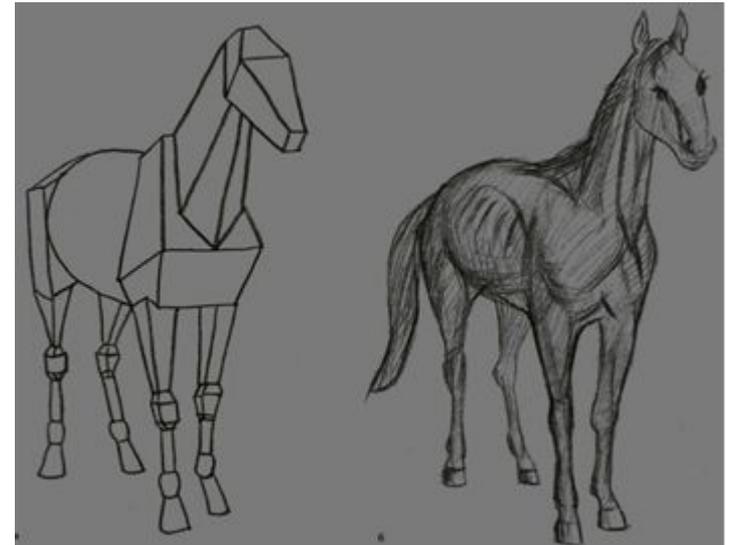
4) показ художником-педагогом с карандашом в руке отдельных технических приемов и способов рисунка (например, техника штриховки, работа с линией, пятном и т.д.). Так можно показать всем учащимся правила штриховки, чтобы дети своими глазами могли увидеть, как происходит этот процесс и применить в своей работе

Геометрическая основа строения объектов окружающего мира вовсе не означает, что при рисовании надо изображать геометрические формы.

Проблема заключается в следующем: за внешними очертаниями предмета необходимо увидеть его **конструкцию**, а затем в рисунке построить форму предмета в виде упрощенных геометрических тел, фигур или плоскостей, усложняя ее до полного реалистического изображения.

«Обрубковка» формы помогает лучше представить объемно-пространственное изображение, перспективное сокращение поверхностей.

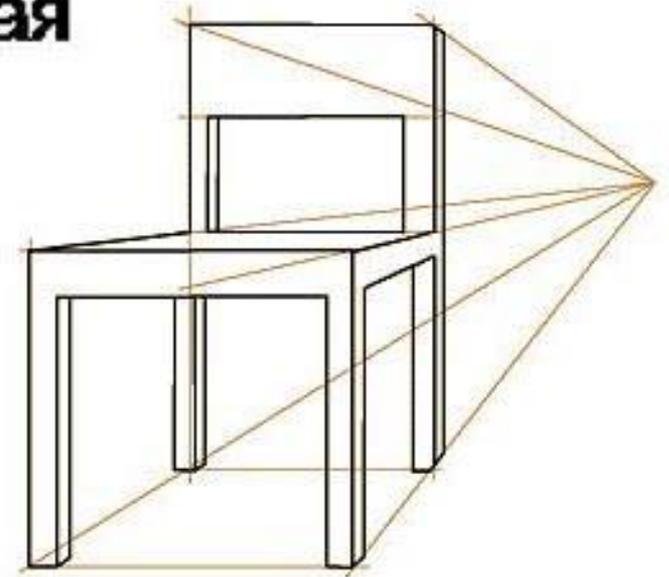
- Однако при работе с натуры художники не делают точных расчетов, а больше полагаются на свой **глазомер**, то есть используют **наблюдательную перспективу**.
- В художественном опыте переживание пространства играет важную роль. **Знание законов перспективы** помогает создавать реалистические изображения, однако в творчестве важно, чтобы теория не заслоняла чувства, переживания и образы.
- Перед художниками всегда стояла очень **трудная задача** – изобразить на **двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство**.
- **Линейная перспектива** – точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление такое, как в природе. В переводе с латинского **перспектива** означает **ясно вижу**.

Перспектива бывает линейная, воздушная и обратная.

Линейная перспектива — это способ изображения окружающей действительности на плоскости с передачей объема и глубины. Линейная перспектива наиболее традиционна, т.к. отвечает естественному восприятию окружающего мира.

линейная

прямая

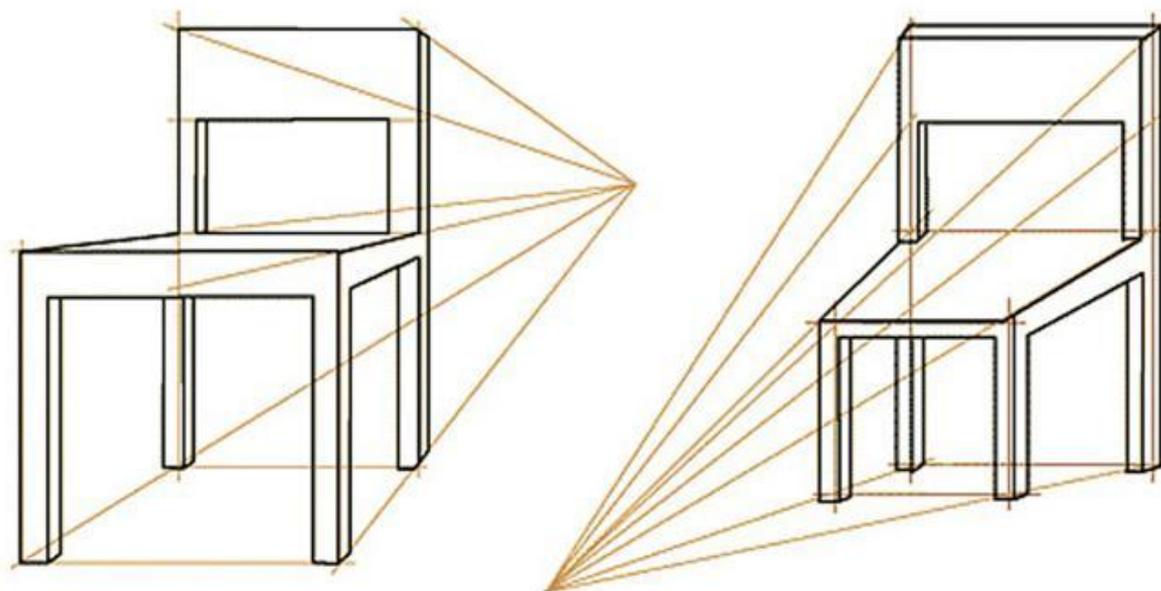

- Воздушная перспектива — это основанная на зрительном восприятии система передачи удаленных предметов, включающая в себя смягчение очертаний, ослабленное изображение деталей, уменьшение яркости цвета и другие приемы.

Обратная перспектива — способ изображения, при котором линии схода направлены не вглубь картины, а на зрителя. Этот вид перспективы использовали древнерусские живописцы в иконописи и фресках.

Центр мира при этой проекции помещался внутрь художника и зрителя и параллельные линии сходились не снаружи, а внутри наблюдателя.

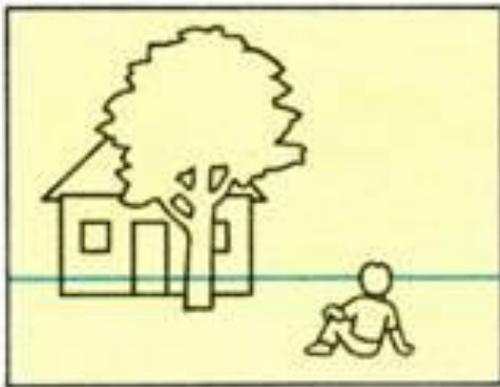

Прямая перспектива

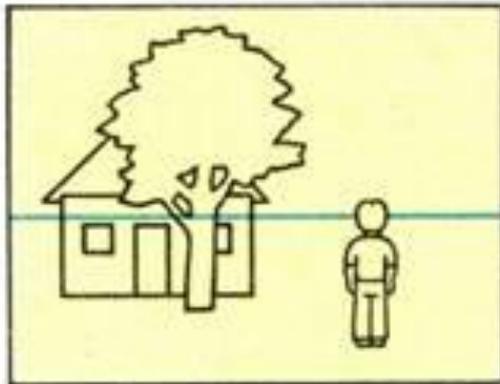
Обратная перспектива

Линия горизонта

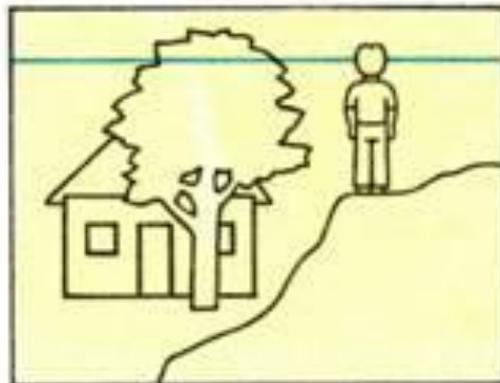
Плоскость, горизонтальная, бесконечная, находящаяся на высоте глаз наблюдателя и видимая в виде прямой горизонтальной линии, называется в перспективе горизонтом.

Если вы сядете на землю, то перспективный горизонт опустится вместе с вами, при подъеме в гору он поднимается.

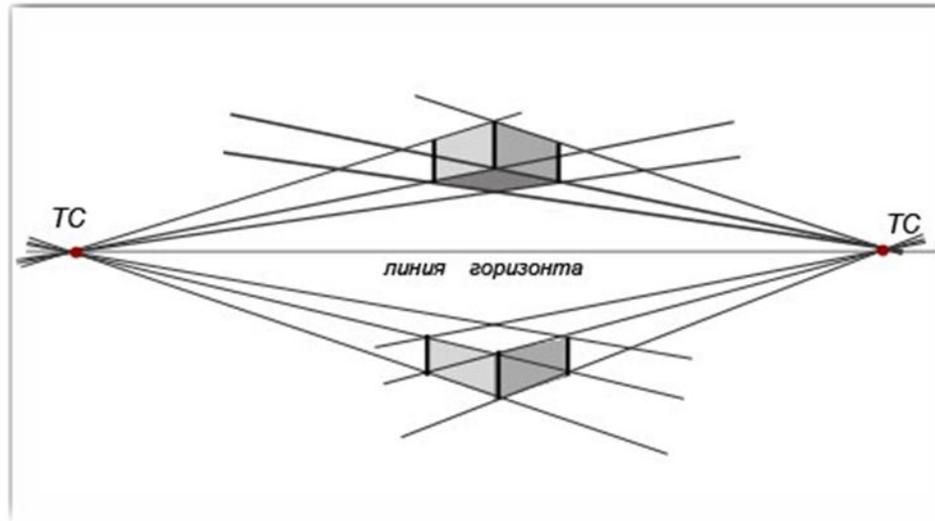

Понятно, что горизонт, находящийся всегда на высоте глаз, пересекает все предметы перед рисующим на той же высоте.

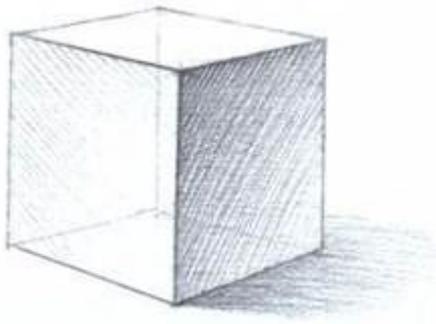
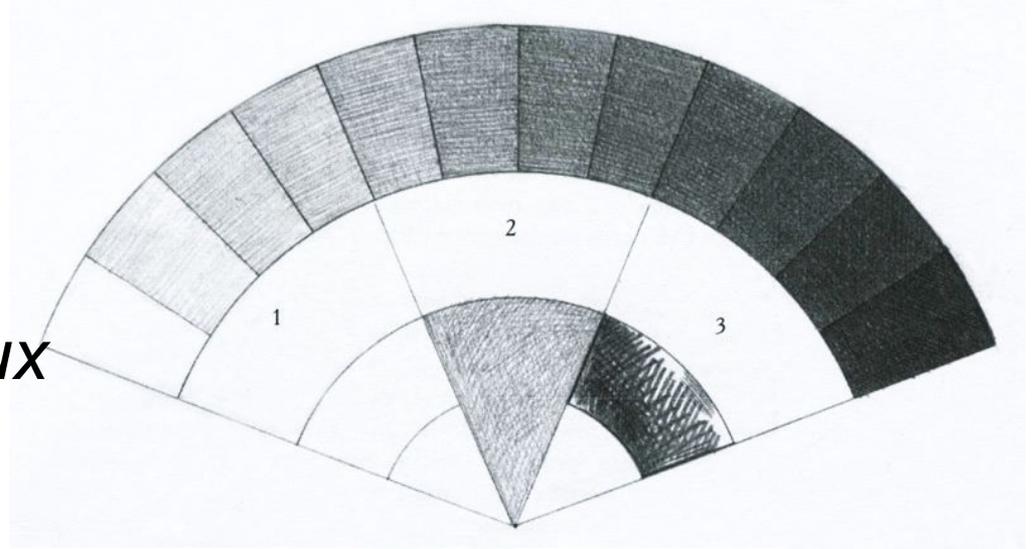
Точка схода.

Рельсы уходят по равнине все дальше и дальше, пока не достигают горизонта и не пропадают из виду далеко-далеко. Место, где они скрываются из виду **называется точкой схода.**

Работа с тонам

Тон – светосила, которая зависит от освещения, собственной окраски предметов, степени их удаленности от наблюдателя.

Композиция

- Композиция(от лат. compositio) — составление, объединение и гармоничное отношение между частями связывая их в единое целое и обобщая. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

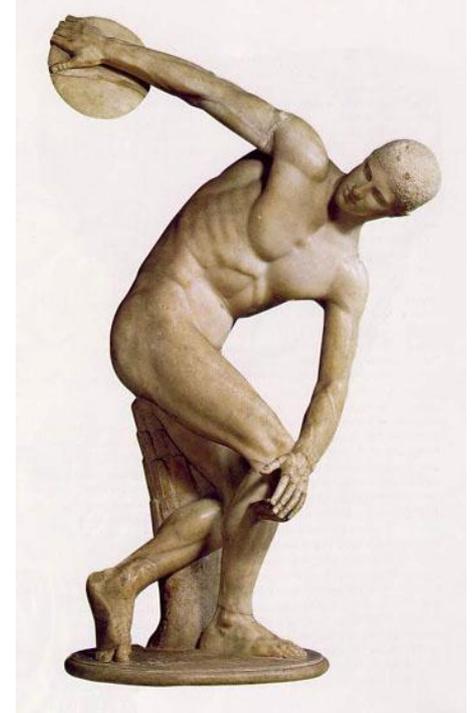
Правила композиции

Основными правилами композиции являются ритм, выделение сюжетно композиционного центра, симметрия или асимметрия.

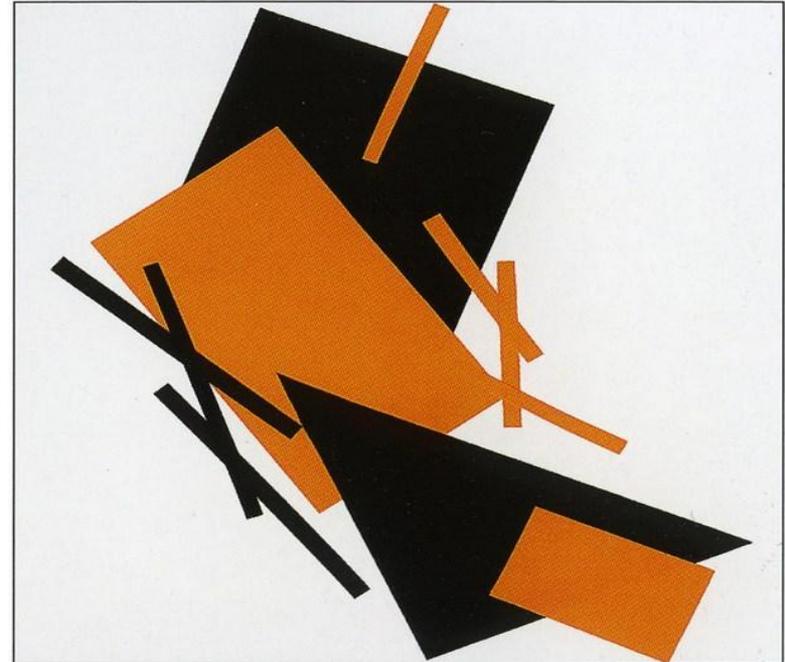
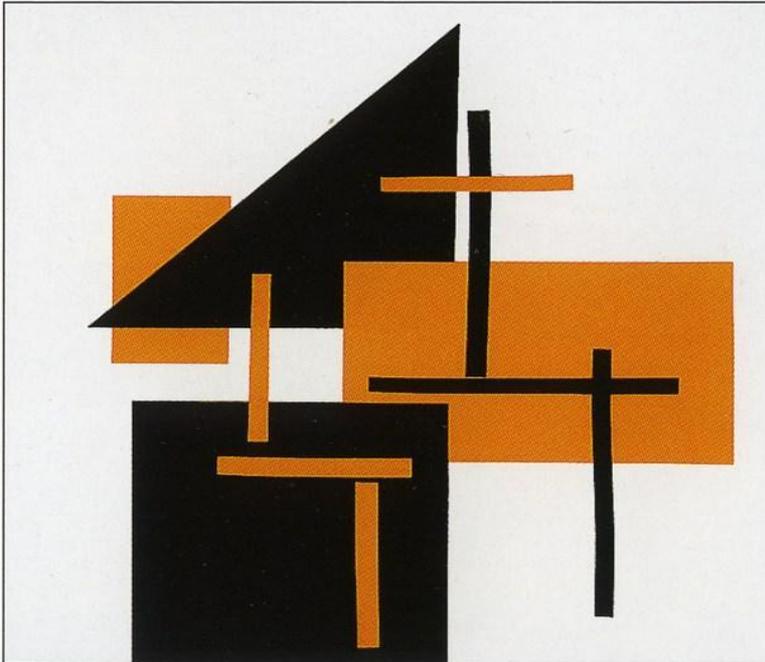
Виды композиции

- Фронтальная — плоская (витраж, фреска, картина)
- Объёмная — (Скульптура, архитектура)
- Глубинно—пространственная — пространство сформированное из пространства, предметов и расстояний между ними (Архитектурный ансамбль)

Приёмы композиции

- центр (смысловой, композиционный)
  - применение золотого сечения
    - динамика
    - статика
    - ритм

Таким образом,

Методы обучения пространственно-объемным видам искусства (графика, скульптура, архитектура и др.) основывается на изучении **основ рисунка**, которые могут быть взаимосвязаны между собой, поскольку в ходе занятия применяется не один метод, а несколько, в зависимости от целей, задач и хода урока.