

М.Л. Макарова

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ ПО ЖИВОПИСИ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФИГУРЫ

В результате выполнения комплекса предложенных заданий и упражнений студент приобретает навыки профессионального целостного видения фигуры человека, умение приводить ее изображение к тоновой, цветовой и композиционной целостности. Данная система заданий направлена на решение общих цвето-тоновых отношений, на передачу общего тонового и цветового состояния, на передачу цветовой теплоты-холодности, ярко выраженных планов, композиционной целостности, на выделение главного в постановке, на передачу взаимосвязи цветов.

Ключевые слова: целостное изображение, цвето-тоновые отношения, натурная постановка, композиция.

перестройку обыденного восприятия студентов на целостное видение и целостное изображение, как показывает педагогический опыт, необходимо начинать с переориентации их мировоззренческих установок. С этой целью рекомендуется вводная лекция на тему: «Целостное восприятие и целостное изображение, как одно из профессиональных основных качеств художника - педагога. Целостная организация изображения – основной закон изобразительного искусства». В этой лекции студентам сообщаются теоретические сведения об особенностях психологии зрительного восприятия в процессе изобразительной деятельности, о влиянии неразвитого восприятия на характер изображения. На примере лучших произведений изобразительного искусства, а также с привлечением существующих методических разработок студентам показывается принципиальное различие в целостной и дробной органи-

зации изображения. Объясняются практические приемы целостной организации изобразительной плоскости. В ходе обучения изобразительной деятельности студентам дается установка на сознательное целостное восприятие, целостное изображение природы, и конкретные практические вопросы целостной организации изображения.

Непонимание сущности больших цвето-тоновых отношений мешает студентам правильно целостно изображать природу. Поэтому необходимо приучать их в постоянных упражнениях работать большими отношениями. Этим самым будет заложена основа профессионального восприятия природы и усвоена сущность живописного изображения. Для этой цели мы предлагаем выполнить несколько этюдных заданий на решение общих цвето-тоновых отношений природы без детальной проработки формы.

Фигура и предметы натурной постановки для выполнения этюдов на построение общих цвето-тоновых отношений подбирается с четкой формой, без деталей, без многочисленных украшений и пестрых тканей.

Перед началом практической работы со студентами проводится беседа «Понятие об общих цвето-тоновых отношениях, о пропорциональном тоне и цветовом масштабе. Метод работы «большими» отношениями». Из этой беседы студенты уясняют сущность определений пропорциональных тоновых и цветовых отношений, основные приемы и методы определения «больших» отношений в практической, живописной работе, методы анализа натурной постановки, а также практические рекомендации выполнения грамотного изображения методом работы большими отношениями. Основная цель беседы сводится к тому, чтобы студенты осознали важность проблемы формирования способности ведения и изображения больших тоновых и цветовых отношений для успешного овладения основами изобразительной грамоты, а так получили общую установку на перестройку своего восприятия на целостное видение и целостное изображение.

Перед началом выполнения данных заданий студентам можно предложить выполнить три упражнения. Для первого наиболее простого упражнения организовывается натурная постановка, имеющая тоновый и цветовой диапазон близкий к тоновой и цветовой шкале красок. На выполнение данного упражнения — краткосрочного временного этюда выделяется -1 час.

Во втором упражнении и тональные данные природы и цветовая насыщенность превышают возможности реальных красок. Пропорциональное соотношение неравных диапазонов предполагает определенную форму сокращения воспринимаемых градаций природы. Для того, чтобы раскрыть механизм сокращения или транспонирования диапазона природы в диапазон изобразительных средств можно использовать принципы отражения реальной постановки в слегка затемненном зеркале. Удобство этого приема в том, что, представляется возможность одновременно наблюдать и сравнивать два разных диапазона тоново-цветовых отношений одной и той же природы. Тоновый-цветовой диапазон постановки студенты могут сравнивать с тоново-цветовым диапазоном отражения этой природы в зеркале. Отражение в данном случае представляет

собой сокращенный вариант тоново-цветовых отношений природы. Это сокращение происходило в силу объективных явлений поглощения и отражения световых излучений. Все темные по тону участки природы в отражении обобщаются. Все средние и светлые пятна приближаются по светлоте к тону слегка затемненного зеркала. Такое движение градаций по светлоте составляет близкую аналогию с формами пропорционального сокращения при соотношении неравных диапазонов. Те цвета природы, которые по насыщенности ниже, чем насыщенность цвета зеркала обобщались до его уровня. Все прочее, претерпев поглощение при отражении от тонированного зеркала, теряли в цветовой насыщенности. При выполнении данного упражнения студенты анализируют изменение цвета природы в отражении. В начале они сопоставляют два цветовых ряда наблюдаемые в природе (цветовой ряд натуральной постановки и цветовой ряд ее отражения), а затем практически решают в этюде это соотношение. Определяют крайние полярно противоположные цвета по признаку «тепло-холодности», выделяют принципиальную расстановку средних градаций. Отражение в зеркале «подсказывает» студентам способы обобщения градаций и сокращения диапазона по насыщенности цвета в красках. Студентам предлагается написать натурную постановку, используя всю шкалу изобразительных средств, а отражение постановки в зеркале – сокращено. На выполнение этого упражнения отводится 2 часа.

В третьем упражнении на 20-30 минут нужно сгармонизировать основные цветные пятна постановки (абстрактно, без учета формы).

Выполнение эскиза рекомендуется практиковать перед началом каждой новой длительной работы. На маленьком формате легче скомпоновать фигуру, найти большие тоновые отношения, так как детали не отвлекают, видно всю работу целиком, и времени для выполнения работы затрачивается меньше. Рисунок в эскизе предлагается делать сразу кистью на картоне (без карандаша).

Задание на передачу общего тонового и цветового состояния.

Несмотря на верность общих тоновых и цветовых отношений, о которых речь шла в предыдущих заданиях и упражнениях, изображение природы (в живописном отношении) будет не целостным, если студент не учтет:

- основной тон постановки (светлый или темный)
- цветовой тон постановки (теплый или холодный)
- характер общего освещения природы,

которые, в конечном счете, определяют общее тоновое и цветовое состояние.

Чтобы передать общее тоновое и цветовое состояние студенту в каждом случае при изображении фигуры человека, необходимо предварительно установить, какими будут на этюде самые светлые, самые темные и самые интенсивные цвета. В какой гамме красок надо строить изображение – в более светлой или более темной, в более теплой или более холодной и в каких пределах насыщенности цвета.