

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна
"Детская художественная школа"

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

НА ТЕМУ:

**«Натюрморт в технике гризайль»
ДПОП «Живопись»**

Автор-составитель:
Коченова Анжелика Алексеевна,

г. Тулун 2024 г.

Содержание

- I. Пояснительная записка.
- II. Основная часть.
  - 1. Гризайль.
  - 2. Методические рекомендации по проведению занятий.
- III. Заключение.
- IV. Приложение.

Пояснительная записка

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого (картины, фрески, росписи и др.) отражают действительность, оказывают воздействие на мысли и чувства зрителей. Произведение искусств, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и другими), нанесёнными на какую-либо поверхность называется живописью. Образы живописи очень наглядны и ярки. Художники создают полотна живописными и пластическими средствами. Они используют возможности рисунка и композиции, но главным средством выразительности в живописи является цвет. Он способен вызывать различные чувства, ассоциации усиливать эмоциональность изображения.

В процессе создания живописи художник восстанавливает не только картину, но и свое восприятие мира, свою индивидуальность. Палитра красок открывает новые горизонты, позволяя экспериментировать с оттенками и текстурами. Живопись — это разговор о времени и пространстве, где каждый штрих может рассказать свою историю, напомнить о забытых моментах, пробудить воспоминания.

История живописи полна ярких имен и направлений, от ренессанса до современного искусства, каждое из которых оставило свой след и выразило свои идеи. Искусство живописи продолжает вдохновлять и восхищать, вызывая беспокойство, радость или даже смятение. В конечном итоге, живопись — это бесконечный поиск гармонии, который подчеркивает уникальность человеческого опыта.

Тон в живописи — это не просто цвет, это живое выражение эмоций, мировой информации и внутреннего состояния художника. Он может быть ликованием весеннего утра, или, напротив, затаённой печалью осеннего заката. Каждый нюанс, каждая игра света и тени создает целый мир, способный погрузить зрителя в атмосферу, где время перестает существовать. Использование тона дает возможность передать не только физические

качества объектов, но и их эмоциональную ауру. Яркие, насыщенные цвета могут активизировать зрителя, вызывать у него прилив энергии и вдохновения, в то время как мягкие пастельные оттенки создают ощущение уюта и спокойствия. Тон также способен воздействовать на восприятие расстояния и глубины, позволяя создать иллюзию трехмерного пространства на плоскости холста. В каждом произведении искусства тон служит связующим звеном между идеей и её визуальной интерпретацией. Он не только украшает картину, но и становится её душой, способной рассказать сложные истории, зашифрованные в каждом мазке кисти.

Встречается достаточно спорное мнение о том, что гризайль - это переходное звено между рисунком и живописью. В силу такого положения свидетельствует тот факт, что гризайль - одно из первых заданий по живописи. Однако, существует объективная сложность понимания и передачи тона в живописи. Каждый цвет имеет свое тональное звучание, например, желтый - светлее красного. Учащиеся затрудняются соотносить между собой качества живописных объектов, ясно осознавать, насколько один предмет темнее или светлее другого. Так, если в рисунке мы говорим о тоне, то в живописи принято определять светлоту, т. е. видеть цветовой тон, светлоту каждого цветового оттенка. Степень светосилы цвета и является тоном в живописи.

Современная живопись не боится ломать привычные каноны и эксперименты с формой и содержанием. Художники исследуют новые средства выражения, сочетая традиционные техники с современными технологиями. Инсталляции, перформансы и цифровое искусство расширяют границы того, что мы понимаем под живописью, заставляя нас переосмысливать традиционные подходы и восприятие красоты.

Гризайль — это уникальная техника живописи, основанная на использовании различных оттенков серого цвета, что позволяет создавать иллюзию объёмных форм и объёмных пространств. Этот метод, восходящий к

раннему Ренессансу, сначала применялся для создания фресок и стенописей, а затем приобрёл популярность в рамках станковой живописи.

Для учеников гризайль — очень важная техника, она позволяет изучить тон, научиться понимать градацию тона одного оттенка. Раскрывает диапазон стандартных цветов, что позволяет делать работы более живописными.

Актуальность работы заключается в необходимости правильного сочетания не только цветовых, но и тональных отношений в живописи. Тон играет ключевую роль: если его не учитывать, живопись не сможет передать глубину и пространственную структуру, а предметы будут выглядеть схожими по тону, что затруднит выделение «главного» и «второстепенного». Поэтому важно обучить учащихся различать мягкие тоновые переходы, а также уметь определять «самое тёмное» и «самое светлое» в натурной композиции, используя знания о светотеневых и цветотеневых отношениях.

Цель работы: изучить технику «гризайль» и правильно использовать её на уроках по предмету «Живопись».

Задачи:

Воспитательные:

1. Формирование у учащихся любви и уважения к изобразительному искусству.
2. Стимулирование стремления к постоянному совершенствованию своих художественных навыков.

Развивающие:

1. Развитие аналитического мышления (умение анализировать форму и цвет объектов, сравнивать, обобщать и выделять передний план).
2. Укрепление художественных способностей (композиционного мышления, пространственного воображения и чувства цвета).
3. Содействие общекультурному и эстетическому развитию учащихся.
4. Формирование творческой индивидуальности.

Образовательные:

1. Освоение определенного объема знаний, умений, навыков и техник живописи.
2. Расширение художественного кругозора учащихся.

1. Гризайль.

Гризайль (фр. grisaille, от фр. gris — серый) — разновидность росписи, в отличие от живописи, выполняемая градациями одного цвета, хроматического или ахроматического (чёрно-белого).

В некоторых словарях и справочниках понятия живописи и декоративной росписи не различают или объединяют, поэтому и определения гризайля носят двойственный характер. Например: «Однотонная, монохромная живопись, обычно имитирующая скульптурный рельеф», и она же: «выполняет роль декоративной росписи или панно». Для подобных определений характерно не только отождествление понятий живописи и росписи, но также терминов «однотонный» и «монохромный», «живописность» и «графичность», «скульптура», «пластика», «рельеф». В теории искусства эти понятия различают.

Гризайль не является ни техникой изображения, ни жанром ни, тем более, материалом, а именно разновидностью изобразительного искусства. В зависимости от назначения, рода изобразительной поверхности, материалов и технических приёмов гризайль может быть ближе, подобно акварели, к рисунку или графике, например в подготовительных эскизах или набросках кистью и тушью, сепией или соусом. К такой технике близки монохромные рисунки углём, сажей, мелом, сангиной, пастелью. Но к гризайли принято относить только изображения, выполненные размывкой: кистью и красками, в том числе акварельными, гуашью, темперой или маслом.

Гризайль может быть выполнен как самостоятельное произведение, как подкраска для масляной живописи или как образец для гравера, с которым можно работать. Рубенс и его школа иногда применяли монохромные техники при создании эскизов для гравиров. Полная окраска объекта требует от художника значительно больше усилий, поэтому работа в гризайле часто выбиралась как более быстрая и экономичная альтернатива, хотя такой эффект мог быть также осознанно выбран по эстетическим причинам. Картины в гризайле напоминают монохромные рисунки. [Рис. 1]

Позже гризайль заняла свою нишу в станковой живописи. Сначала её использовали для создания эскизов, но вскоре она превратилась в самостоятельный жанр живописи. В связи с этим расширилась и палитра. Появилась «сепия» — краска, получаемая из чернильного мешка морского моллюска каракатицы. Затем гризайль начала использоваться в синих и красноватых оттенках.

Чем более точно в гризайли переданы свет, полутени, тени и рефлексы, тем ярче возникает иллюзия настоящей скульптуры. Обычно гризайль располагается либо под потолком, либо на самом потолке, что подразумевает ее восприятие с определенного расстояния.

Постепенно гризайль вошла в основы обучения живописному мастерству. Она необходима, чтобы освоить передачу формы, объема, передать глубину изображения, уловить рассеянный свет. Чаще всего для учебных рисунков используется акварель или тушь.

Профессиональные современные художники в своих работах часто используют данную технику, переосмысливая творческое наследие как западной, так и восточной культур.

2. Методические рекомендации по проведению занятий.

При работе с натюрмортом нужно учесть следующую последовательность:

1. Изучить натуру. Ощутить масштаб изображения в формате листа и определить количество свободного пространства.

2. Легкими линиями, без детальной проработки, наметить расположение основных масс предметов, желательно в натуральных размерах.

3. Если композиция выглядит удачно, можно более точно прорисовать формы. Линии должны быть мягкими и живыми.

4. Передать пространство, формы предметов и драпировок.

Рекомендации:

✓ При работе над формами предметов обращать внимание на их взаимодействие с окружением. Рефлексные связи. Оттенки изменяются в зависимости от угла падения света и отражений от ближайших объектов.

✓ Второй план создается через сравнение с первым. На втором плане контрасты цвета и тона будут менее выраженными, изображение должно быть обобщенным, широким и мягким.

✓ Мазок должен подчеркивать объем предметов.

✓ В начале работа может выглядеть мозаичной, так как мазки акварели успевают высохнуть, пока вы ищете нужный цвет на палитре. Со временем эта мозаичность исчезнет. Умение работать мазком будет полезно и в масляной живописи. В обеих техниках мазок имеет большое значение: его масштаб, направление, ритм и способ нанесения. Мазок способен передать фактуру материала: гладкость, блеск, стекло, металл, дерево, глину, мех и т.д.

Наиболее распространенные ошибки: если все мазки выполняются мелкими, работа выглядит фрагментарной. Это происходит из-за чрезмерного старания, когда ученики уделяют одинаковое внимание всем элементам, независимо от их значимости. На самом деле, только объекты на первом плане требуют детальной проработки, в то время как мазки на

заднем плане должны быть шире и более обобщенными. В конечном итоге фон следует писать широко, мягко и целостно.

Для формирования осознанного отношения к живописи важную роль играет правильная организация учебного процесса и методика работы преподавателя. Педагог осуществляет руководство как через объяснительные беседы с классом, так и через индивидуальную помощь учащимся при выполнении практических заданий.

Объяснительные беседы преподавателя направлены не только на постановку перед учащимися конкретных задач, но и на обогащение их знаний необходимыми теоретическими материалами.

Для более наглядного объяснения темы преподавателю рекомендуется использовать репродукции картин художников, фотографии, распечатки, методические таблицы, работы студентов из методического фонда, а также показывать слайды и презентации на интерактивной доске.

Цель: освоить передачу объемной формы изображаемых объектов, их пространственного расположения и состояния освещенности с помощью тоновых отношений.

Задачи:

- развить навыки моделирования формы с использованием светотени и тонов;
- обучить правильному построению тоновой гармонии в натюрморте на основе светотеневых градаций;
- закрепить умение последовательно выполнять живописную работу, начиная с рисунка и заканчивая детальной проработкой.

Наглядные материалы: таблица поэтапного выполнения работы в технике «гризайль», живописные произведения в данной технике из методического фонда.

Оборудование: мольберты, стулья, натуральный стол с композицией, освещение.

Материалы: лист ватмана формата А3, карандаш, гуашь, кисти, палитра, тряпка.

План урока:

- организация рабочих мест – 2 минуты;
- изложение нового материала и формулирование учебной задачи на занятии – 10-15 минут;
- работа с группой и индивидуальные занятия с каждым учащимся;
- промежуточный анализ качества выполнения работ;
- подведение итогов по этапам выполнения живописных работ;
- уборка рабочих мест – 5 минут.

Содержание урока.

У любого цветового оттенка есть три характеристики: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Цветовой тон в живописи — это не то же самое, что тон в рисунке. Это характеристика цветов по восприятию, обозначаемая соответствующим названием: красный, желтый, синий, то есть это, собственно, цвет.

То, что мы называем тоном в рисунке, в живописи называют светлотой. То есть у каждого цветового оттенка есть определённая светлота. Например, синий мы можем взять в разной светлоте, от светло-голубого до тёмно-синего индиго. Каждому из этих оттенков будет соответствовать тот или иной серый тон в рисунке или гризайли.

Работа в этой технике учит начинающего художника правильно видеть тон, и прорабатывать светотень. Практика гризайли даёт возможность более осмысленно подойти к живописной работе, применив в неё всё, что мы знаем о работе с тоном и прибавив к этому цвет.

Теоретический анализ данного практического задания включает в себя следующие аспекты:

- исследование перспективно-конструктивного оформления изображения группы объектов;
- определение объёмных форм с помощью светотени и тона;
- анализ светотеневых взаимодействий при верхнем боковом освещении;
- установление собственных и падающих теней объектов;
- выявление света, теней и полутонов, соответствующих натуре;
- сравнение и обобщение деталей, а также выделение основного в живописной композиции.

Процесс создания живописного произведения:

- Построение композиции натюрморта с учётом его структуры и формы.
- Создание шкалы тонов для передачи света, тени и полутонов в соответствии с тем, как они выглядят в реальной жизни.
- Выделение объёма предметов с помощью тонов.
- Отображение текстуры и характерных особенностей материалов, использованных в натюрморте.
- Обобщение и смягчение деталей второго плана, а также усиление контраста между яркими и тёмными элементами на переднем плане.

Заключение

Чтобы успешно освоить академическую живопись, необходимо уметь правильно передавать не только цвета, но и тона. Если не учитывать тон в процессе работы, картина не сможет передать глубину и пространство, а предметы будут казаться похожими по тону, что затрудняет выделение главного и второстепенного. Тон играет ключевую роль в любом виде художественного творчества, будь то рисунок, живопись или композиция. Поэтому так важно научить учащихся различать мягкие тоновые переходы и определять самое тёмное и самое светлое в натурной постановке.

Применяя знания о светотеневых и цветотеневых отношениях при работе с натурой, можно достичь глубины, пространства, объёма и конкретности изображения. Техника гризайль помогает учащимся правильно передавать тон в живописи и понимать, как он меняется от ближнего плана к дальнему. Гризайль — это метод, позволяющий художнику разобраться с тональными нюансами. Работая кистью и краской одного цвета, художник изображает форму предмета как пятно, создавая точный объём. Начинающий художник начинает понимать, как правильно изображать объёмные формы. Тональный масштаб — важный инструмент в работе художника, позволяющий передавать свет, тень и полутень в соответствии с тем, что наблюдается в натуре. Тон зависит от освещения, цвета предметов и их удалённости от наблюдателя.

Гризайль помогает осмыслить процесс создания живописного произведения, моделируя объём с помощью тона и определённого цвета.

Литература

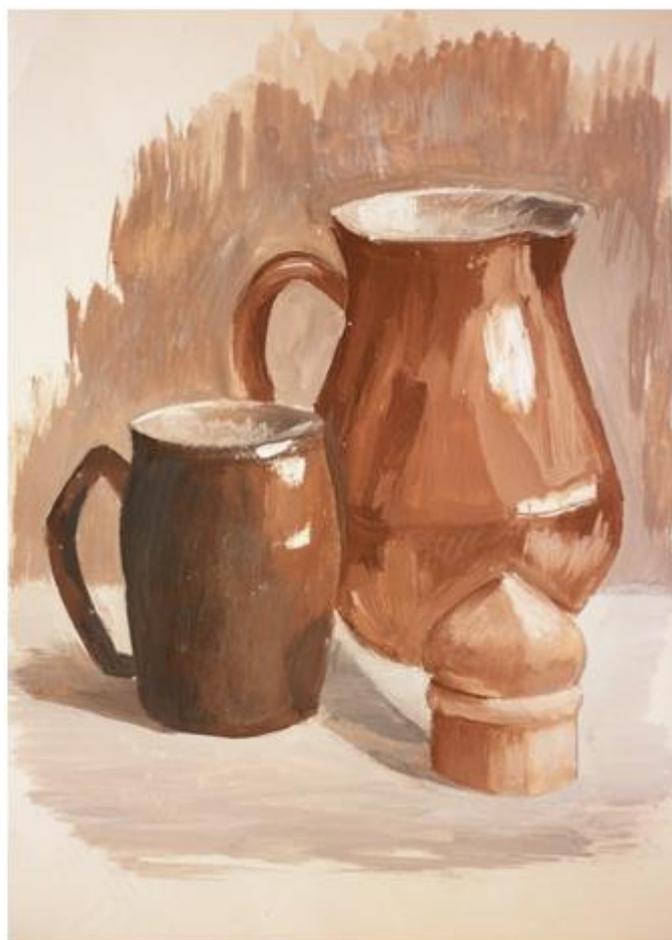
1. Гризайль Учебная и художественная: учеб.-метод. пособие. – Ижевск: Удмуртский университет, 2022. – 156 с., ил.
2. Пастуро, М. Черный. Из истории цвета/ Мишель Пастуро; пер. с франц. Н. Кумин. - М.: Новое литературное обозрение, 2017. - 168 с.: ил.
3. И.Н.Стор. “Основы живописного изображения”. Издательство МГТУ имени А.Н.Косыгина, группа “Совьяж Бево”, Москва, 2004.
4. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955.
5. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2003

Электронный ресурс

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гризайль>

(Рис.1) Пабло Пикассо. Герника. 1937

Работа учащегося в технике «Гризайль»