КГКП «Школа искусств» отдела образования по Шемонаихинскому району управления образования ВКО

Развитие пропорций наблюдательности и абстрактного мышления

у учащихся посредством работы с натуры

выступление на школьном семинаре

 «Творческое мастерство»

преподаватель изобразительного отделения

 Журавлева Л.А.

февраль 2025

Шемонаиха

Развитие пропорций наблюдательности и абстрактного мышления у учащихся посредством работы с натуры

 “Искусство должно быть чем–то,

 что освобождает вашу душу,

 пробуждает воображение

 и побуждает людей идти дальше”.

 - Кит Харинг

Рисование с натуры — это основа наглядного обучения. Именно через наглядность учащиеся познают и анализируют форму, изучают цветовое решение предмета знакомятся с понятиями, выраженными этой формой, что

помогает развить наблюдательность, масштабность, чувство пропорций и цвета, гармоничность – все это очень важно для развития начинающего художника.

В первый класс приходят учащиеся как раз многие не представляющие форму, не чувствующие пропорции предметов, не умело выражают объём, перспективу, часто путают на предметах при рисовании теневую и световую стороны.

Как же развить все эти способности у первоклассника чтобы работы стали правильными, соразмерными и гармоничными?

В этом поможет нам глубокое планомерное и последовательное изучение таких дисциплин как Рисунок, Скульптура, Живопись, Композиция на которых учащийся приобретёт необходимые знания и научится применять их на практике.

Практически на всех дисциплинах охватывается работа с натуры, и это не спроста так как предметы в нашей реальности, это самый лучший наглядный пример для развития наблюдательности и изучения пропорций.

Известно, что сложное состоит из простого. Поэтому в начале в качестве натурной постановки ставлю простые объёмные геометрические фигуры: такие как шар, конус, куб, параллелепипед, цилиндр, пирамида. Так учащиеся анализируют форму, наглядно видят углы, грани, а также их искажения в перспективном сокращении. Позже, когда учащиеся начинают понимать простую объемную форму в пространстве, начинаю ставить натюрморт с натуры с одним или двумя бытовыми предметами, чаще всего это ваза с фруктом.

 Перед началом работы учащиеся обсуждают и анализируют форму, свет тени, блики возможные рефлексы. Определяют примерное композиционное расположение по формату, делают разметку и выполняют построение. На этапе построения очень важно объяснить и сравнить пропорции предметов,

во сколько раз маленький предмет укладывается в высоту большого предмета, помогает в этом очень хороший способ построения рисунка, называется метод визирования. Визирование – это базовый, но очень важный навык в рисовании, который помогает художникам передать правильные пропорции и перспективу объектов и предметов. Этот метод особенно полезен, когда рисуешь с натуры или по фотографии.

 Замер предмета производится простым карандашом с одним закрытым глазом, на вытянутую руку, обязательно прямую. При измерении верхняя часть карандаша совпадает с началом предмета, а окончание предмета отмечается большим и указательным пальцами, после чего размеры переносятся на бумагу. Ширину предметов измеряем по горизонтали. Важно, в каком бы положении не находились бы предметы в пространстве их можно замерять только по горизонтали и вертикали, в противном случае значения будут не верными. Безусловно этот навык требует практики, но стечением времени это построение станет интуитивным, и учащиеся смогут быстро и точно передавать пропорции предметов в рисунке.

 Большое значение в процессе работы с натуры имеет изучение законов композиции закон контрастов, цельности, гармоничности, единство-содержания и формы, масштаб, равновесие, линейная, воздушная перспектива.

 Очень занятны и интересны собирательные натюрморты с натуры, где разные бытовые предметы, находящиеся в интерьере в разных местах, нужно расположить и за компоновать на своем формате, такие занятия развивают навыки при составлении композиции и творческое воображение.

Иногда предлагаю учащимся поставить постановку самостоятельно. Для лучшей компоновки изображения помогает видоискатель или применение рамки или паспарту, прямоугольной формы, изготовленной из картона, которая поможет учащемуся увидеть главное в натурной постановке и перенести изображение на формат.

Не мало важным в работе над композицией является и рисование по памяти. Рисование по памяти, по представлению – не простой вид учебного рисунка, так как учащийся на основе имеющихся у него запасов знаний о предметах и явлениях, накопленных в результате активного наблюдения и тщательного изучения, должен представить себе предмет или явление и изобразить его на бумаге. Этот вид рисования открывает широкий простор для проявления и развития детского творческого воображения и полета фантазий.

 Из года в год с познанием основ композиций натурные постановки усложняются из простых одно предметных натюрмортов к более сложным многопредметным, разно фактурным, академическим натюрмортам, со сложными гипсовыми орнаментальными рельефами и применением драпировок. Все знания в построении рисунка закрепляются на предмете скульптура, где плоское изображение становится объемным. На занятиях скульптурой учащиеся создают рельефную и объемную скульптуру. Поиск эскизов осуществляют самостоятельно. Сначала рисуют изображение в разных ракурсах, создают каркас в соответствии с пропорциями, затем создают свою объемную скульптуру из пластилина. Обычно в начале обучения это мультипликационный герой, далее реалистичное животное позже человек.

Перед тем как выполнить скульптуру человека учащиеся изучают его пропорции делают множество набросков с натуры обрубовки головы, изображение частей лица, фигуры, рисование человека в движении. На уроке обычно предлагаю выполнить наброски друг друга, или учителя.

Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает плодотворные результаты не только в обучении рисунку, скульптуре, живописи, но и в общем развитии кругозора учащегося. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения, пробуждает интерес к анализу натуры и тем самым подготавливает учащегося к дальнейшей учебной работе.

 На предмете живопись в отличии от рисунка решаются свои конкретные задачи и художественные возможности. Основным выразительным средством является цвет, а также его умелое использование. С первых уроков живописи учащиеся осваивают основы цветоведения, различные приемы и техники живописи акварелью, учатся наблюдать за разнообразием цвета не только в натюрморте с натуры но и за природой, в этом хорошо помогают пленэрные практические занятия, где на открытом воздухе учащиеся выполняют не большие этюды растений, деревьев, неба, объектов и другой окружающей действительности.

Рисуя с натуры пейзаж, дерево или флористику, изучая характер формы, учащийся проявляет интерес к красо­там природы, к богатству света и тени, разнообразию ее форм и красок. Он видит пропорциональное соотношение частей и целого, улавливая его ритм и гармонию форм, цветовых оттенков. Развивая у детей на­блюдательность, чутье, мы тем самым решаем и задачи эстетического воспитания.

 Еще великие итальянские художники указывали, что рисование с натуры является лучшим методом обучения. Во всех трактатах по изобразительному искусству рисунок с натуры выдвигается на пер­вое место. Например: Так великий итальянский художник, живописец эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти хорошо изображал фигуры людей, его фигуры имели крепкое, анатомически правильное телосложение, и всё благодаря знаниям и хорошей практики в области пластической анатомии и скульптуры.

Считаю, что работа с натуры — это очень важная деятельность для развития и становления будущего художника, так как развивает внимание, чувство пропорций, обогащает его воображение, развивает творческие способности, эстетические чувства и чувства прекрасного. Всё это имеет большое значение, ведь набираясь жизненных впечатлений, человек с развитым образным мышлением и богатой фантазией принесет большую пользу.

Используемые источники:

1. Неменский Б.М. Мудрость красоты; О проблемах эстетического воспитания; просвещение 1987г
2. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. – М.; 1980.