

***МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАЛЫХ
И БОЛЬШИХ ФОРМ ПРЕДМЕТНОСТИ С
ПОМОЩЬЮ ТЕПЛЫХ И ХОЛОДНЫХ
КРАСОК***

Методическая разработка для преподавателей дополнительного
образования детей художественного направления
и детских художественных школ

Автор: В.А. Жебровская

Аннотация: Работа посвящена методике моделированию визуальных образов объектов различной формы посредством гармоничного сочетания теплых и холодных оттенков палитры.

Основное внимание уделено способам использования контраста и гармонии цвета для достижения выразительности композиции, реалистичности изображения предметов и усиления эстетического воздействия произведения искусства.

Данная методика универсальна, она рекомендована для детей младшего школьного возраста и подростков, обучающихся в детских школах искусств, центрах дополнительного образования, студиях живописи и творческих кружках. Она также подходит взрослым, интересующимся живописью и художественным творчеством.

Содержание:

Введение	4
1. Теоретическая часть.....	5
2. Практическая часть.....	8
Заключение.....	13
Приложения.....	14

Введение

Методика моделирования малых и больших форм предметности с помощью тёплых и холодных красок — важный инструмент в изобразительном искусстве и дизайне. Она позволяет не только передать визуальные характеристики объектов, но и создать определённое эмоциональное воздействие, подчеркнуть объём, глубину и пространственные отношения в композиции.

Понимание принципов работы с тёплыми и холодными цветами необходимо художникам, дизайнерам, архитекторам и специалистам других творческих профессий. Грамотное использование цветовой температуры:

- помогает моделировать форму и пространство;
- усиливает выразительность художественного образа;
- создаёт нужное настроение и атмосферу;
- влияет на восприятие масштаба и расстояния (тёплые цвета визуально приближают, холодные — отдаляют).

1. Теоретическая часть

Теоретические основы: тёплые и холодные цвета

Деление цветов на тёплые и холодные восходит к системе Исаака Ньютона, который создал цветовой круг из семи спектральных цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового. Позднее круг дополнили пурпурными оттенками, полученными смешением крайних цветов спектра — красного и фиолетового.

Тёплые цвета располагаются в красно-жёлтой части круга:

- красный;
- оранжевый;
- жёлтый;
- их оттенки и производные.

Ассоциации: солнце, огонь, тепло, энергия.

Холодные цвета занимают голубовато-синюю часть круга:

- синий;
- голубой;
- фиолетовый;
- бирюзовый;
- их оттенки.

Ассоциации: лёд, вода, небо, прохлада, спокойствие.

Промежуточные цвета (например, зелёный) могут быть как тёплыми, так и холодными в зависимости от преобладания жёлтого или синего компонента. Лимонно-жёлтый воспринимается холоднее золотисто-жёлтого, а сине-зелёный — холоднее жёлто-зелёного.

Цели и задачи методики

Цель: освоить приёмы моделирования малых и больших форм с помощью контраста и гармонии тёплых и холодных цветов.

Задачи:

1. Изучить свойства тёплых и холодных оттенков и их влияние на восприятие формы и пространства.
2. Освоить способы передачи объёма и фактуры через цветовые контрасты.
3. Научиться создавать иллюзию глубины и перспективы с помощью температурных характеристик цвета.
4. Развить навыки гармоничного сочетания тёплых и холодных тонов в композиции.
5. Понять, как цветовые решения влияют на эмоциональное восприятие произведения.

Основные принципы моделирования форм

1. **Контраст температуры.** Сочетание тёплых и холодных оттенков в одной композиции усиливает выразительность и подчёркивает форму. Например, тёплый объект на холодном фоне кажется более объёмным.
2. **Градация температуры.** Постепенный переход от тёплых к холодным тонам помогает моделировать объём и создавать плавные светотеневые переходы.
3. **Пространственное воздействие:**

- тёплые цвета выступают вперёд, привлекают внимание;
- холодные цвета отступают, создают глубину.

4. Масштаб и детализация:

- в больших формах (архитектурные проекты, монументальные композиции) часто используют крупные цветовые массы с чётким разделением на тёплые и холодные зоны;
- в малых формах (графика, миниатюры, детали дизайна) важна тонкая нюансировка оттенков для передачи фактуры и рельефа.

5. **Гармонизация палитры.** Равновесие между тёплыми и холодными тонами предотвращает дисбаланс и чрезмерную эмоциональную напряжённость композиции.

Практическое применение

Методика находит применение в различных областях:

- **Живопись и графика:** создание иллюзии объёма, передача настроения, построение пространства.
- **Дизайн интерьера:** визуальная коррекция размеров помещения (тёплые тона уменьшают пространство, холодные — расширяют).
- **Графический и промышленный дизайн:** выделение ключевых элементов, управление вниманием зрителя.
- **Архитектура и ландшафтный дизайн:** моделирование крупных форм, создание гармонии с окружающей средой.
- **Цифровой дизайн и анимация:** построение глубины в 2D-пространстве, визуализация материалов.

2. Практическая часть

Подготовка к выставке, посвященной Дню космонавтики.

Дата занятия: 11.03.26

Тема занятия: **Планеты в палитре**

Цель занятия:

Моделирование малых и больших форм предметности с помощью теплых и холодных красок.

Задачи занятия:

- Развить навыки создания космических композиций через работу с теплыми и холодными цветами.
- Научить моделировать формы разного размера.
- Активизировать творческое креативное мышление обучающихся, цветовое и модельное восприятие.
- Создать творческую атмосферу.

Актуальность занятия заключается в патриотическом воспитании детей, развитии чувства гордости за достижения родной страны.

Ход занятия:

1. *Рассказ педагога об Алексее Леонове, космонавте, дважды герое Советского Союза.*

Родился Алексей Леонов в 1934 году в Кемеровской области, был восьмым ребёнком в семье. В 1947 году семья переехала в Калининград.

В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу лётчиков, потом военное авиационное училище лётчиков по специальности «лётчик-истребитель».

Служил лётчиком. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов.

Алексей Леонов совершил два космических полёта:

1. 18–19 марта 1965 года — второй пилот на космическом корабле «Восход-2» (командир — Павел Беляев). В ходе полёта Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.
 2. 15–21 июля 1975 года — командир космического корабля «Союз-19». Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.
- Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975).

В честь Леонова назван кратер на Луне.

Умер 11 октября 2019 года в Москве на 86-м году жизни.

Алексей Леонов свои впечатления, полученные в космосе, перенес на холст. Давайте рассмотрим его картины.

2. Показ и разбор картин

Алексей Архипович Леонов — легендарный космонавт, первый в мире человек, вышедший в открытый космос в 1965 году, был ещё и талантливым художником. Его картины уникальныони сочетают научный взгляд на космос и художественное восприятие мира

Начало творческого пути

Тяга к живописи проявилась у Леонова ещё в детстве. В школьные годы он рисовал пейзажи, животных и даже копировал настенные ковры на простынях. После школы Алексей стоял перед выбором: поступать в художественное или лётное училище. Он отправился в Ригу, чтобы подать документы в академию художеств, но из-за высокой стоимости жизни в городе решил стать лётчиком и поступил в Кременчугское лётное училище.

Даже став лётчиком, Леонов не забросил рисование. Сначала он изображал космос по рассказам друзей-космонавтов, в том числе Юрия Гагарина. Позже начал создавать работы по собственным впечатлениям.

Особенности творчества

Большинство картин Леонов написал по этюдам, сделанным на борту космических станций. Из-за отсутствия гравитации использовать акварель, масло или пастель было невозможно, поэтому художник работал цветными карандашами. В его работах можно выделить два основных направления:

1. **Реалистичные космические пейзажи** — картины, основанные на личных наблюдениях. Леонов стремился точно передать цвета и формы, которые видел из космоса: голубую Землю, чёрную бездну, мерцающие звёзды, полярные сияния.
2. **Фантастические сюжеты** — воображаемые картины далёких планет, туманностей и космических явлений. Эти работы демонстрируют не только мастерство художника, но и его мечту о будущих открытиях человечества.

Творческий союз с Андреем Соколовым

В 1965 году Леонов познакомился с художником-фантастом Андреем Соколовым. Их сотрудничество стало плодотворным:

- они выпустили 7 совместных альбомов;
- делились опытом: Леонов рассказывал о космосе, а Соколов — о композиции и технике живописи;
- вместе работали над эскизами: Леонов делал карандашные наброски, а Соколов воплощал их в цвете, или наоборот;
- участвовали в создании почтовых марок ко Дню космонавтики (1967) и к 15-летию космической эры (1972). Марки 1972 года были признаны лучшими журналом «Советская наука и техника».

Известные картины

Среди знаковых работ Алексея Леонова:

- **«Над Чёрным морем»** (совместно с А. Соколовым) — одна из первых картин, где Земля показана с высоты 500 км. Район Чёрного

моря выбран неслучайно: именно здесь Леонов совершил выход в открытый космос.

- **«Выход в открытый космос»** — полотно, передающее эмоции и масштаб исторического события 1965 года. Подарено Третьяковской галерее.
- **«Космический пейзаж»** — ещё одна работа из коллекции Третьяковки, изображающая бескрайние просторы Вселенной.
- **«Восход-2 на орбите» (1973)** — картина с автографом автора, хранящаяся в «Музее-заповеднике Ю. А. Гагарина».
- **«Союз-Аполлон» (1980)** — полотно, посвящённое международному космическому проекту. Также имеет автограф Леонова.
- **«На спутнике Юпитера», «В марсианском кратере», «Мимо золотой звезды Цефея»** — фантастические работы, где художник воображает жизнь за пределами Земли

Признание и наследие

Талант Леонова оценили и в художественном сообществе:

- в 1965 году его приняли в Союз художников СССР;
- председатель Союза Борис Йогансон назвал Леонова «лучшим космонавтом-художником и лучшим художником-космонавтом»;
- с 2004 года Леонов — почётный член Российской академии художеств.

Художник создал более 200 картин. В 2004 году вышел альбом **«Земная и космическая живопись»**, объединивший его работы.

Картины Леонова экспонируются в крупнейших музеях:

- Третьяковская галерея («Выход в открытый космос», «Космический пейзаж»)
- Дрезденская галерея;

- музей в Хьюстоне;
- музей космонавта в Кемерово;
- «Музей-заповедник Ю. А. Гагарина» (12 работ, включая картины с автографами).

3. Задание для самостоятельной работы

Нарисовать космические объекты Вселенной малых и больших форм с помощью теплых и холодных красок. Вырезать их и объединить в единую композицию «Вселенная»

Самостоятельная творческая деятельность обучающихся

4. Составить общую композицию Вселенной на едином формате А1 синего цвета

Общее групповое композиционное решение

5. Завершение работы (наклеить свои работы малых и больших форм на общее полотно с учетом композиционного решения посредством теплых и холодных тонов)

6. Проводится игра -ТРИЗ «Да-Нетка!»

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)

В заключение для закрепления изученного материала предлагаем поиграть в игру «Да-нетка»

Идет подсчет фишек, вручение приза, раздача ПРИЗОВ.

7. Общая фотография у коллективной работы

Заключение

Картины Алексея Леонова —

это не просто художественные произведения. Они:

- документируют эпоху первых космических полётов;
- передают личный опыт человека, видевшего Землю из космоса;
- вдохновляют на изучение Вселенной;
- объединяют науку и искусство, показывая красоту космоса через призму человеческого восприятия.

Леонов сумел воплотить на холсте то, что многие могут представить лишь в мечтах: безмолвную глубину звёздного неба, хрупкую красоту нашей планеты и величие неизведанных миров. Его работы остаются важным культурным наследием, напоминающим о смелости первооткрывателей космоса.

Таким образом, внедрение предлагаемой методики моделирования малых и больших форм предметности с помощью теплых и холодных красок через картины А. Леонова и самостоятельную деятельность позволит значительно повысить эффективность обучения, способствовать развитию эстетического вкуса, творческого потенциала подрастающего поколения и патриотического воспитания

Приложения

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)

В заключение предлагаю вам поиграть в игру «Да-нетка»

Да-нетка

Правила игры:

1. На мои вопросы отвечать только ДА и НЕТ
2. С места выкрикивать нельзя, это – минус 1 бал, если выкрикнул второй раз, то сгорают все очки
3. Отвечает тот, кто первый поднимет руку
4. За правильный ответ дается фишка
5. Кто набирает больше фишек, тот и выиграл
6. Победитель получает приз

1. Основных цветов 7? - **ДА**
2. Синий цвет теплый? - **НЕТ**
3. Красный цвет теплый? - **ДА**
4. Большие формы могут быть только теплых цветов? - **НЕТ**
5. Большие формы могут быть только холодных цветов? - **НЕТ**
6. Форма может быть только круглой? - **НЕТ**
7. Форма может быть только квадратной? - **НЕТ**
8. Малые формы зависят от больших? - **ДА**
9. Большие формы зависят от малых? - **ДА**
10. На картинах Алексея Леонова изображены только планеты? – **НЕТ**
11. По профессии художник Алексей Леонов был космонавтом? - **ДА**

А на последний вопрос я попрошу ответить хором:

12. Вы сегодня молодцы? - **ДА!**

Идет подсчет фишек, вручение приза, раздача ПРИЗОВ.

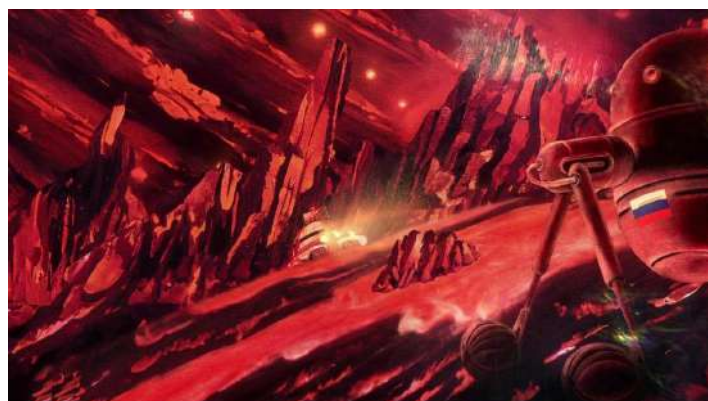
Работы космонавта Алексея Леонова

Над черным морем 1972

Открытый космос 1967

Космический пейзаж

Маленький секрет художника А. Леонова

Звездная сказка

Фатонные корабли 1978

Работы обучающихся

*«Мечты будущего космонавта»,
Герасименко Даниил*

«Открытие Вселенной», Гончарова Алиса

«Созвездие Мечты», Яперова Ева

«Тайны Вселенной», Терещенко Оливия

«Свет Солнца», Опока Валерия

«Покорение Вселенной», Милоченко Евгений