Творческое объединение Изостудия «Палитра»

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна

Занятие № 21. Старшая и младшая группы. 09.06.2020.

Тема занятия: Изучение светотеневой моделировки формы. Мастер-класс «Яблоко маслом».

Материалы: Масляная краска, вкрайнем случае - гуашь (можно смешать с клеем ПВА) или акрил. Картонка небольшого размера. Карандаш, ластик. Кисти синтетические. Клей ПВА, линейка, палитра.

Оборудование: наглядный материал, схемы, иллюстрации.

Задача: изучить светотеневые характеристики предметов для выявления их объёма;

изучить изменение характеристик предметов (белых и цветных) в зависимости от внешнего освещения и влияния цветов окружающих объектов. Научиться учитывать обусловленный цвет предмета, общие тоновые отношения.

Ход занятия:

Распределение света и тени на всем, что нас окружает в мире, называется светотенью. Благодаря ей мы видим объем предметов и понимаем их форму. Чем достовернее переданы взаимоотношения между светом и тенью, тем объемнее и живее будет выглядеть нарисованный нами мир. Поэтому одной из первостепенных задач для художника стоит грамотное изображение светотени.

Светотень делится на несколько тонов со своими названиями и определенным местоположением:

самым темным местом на предмете является собственная тень;

со стороны, куда напрямую направлен источник света, самая освещенная часть предмета - свет;

место перехода от собственной тени к свету называется полутенью, или искусственной тенью. Свет падает на эту часть не прямо, а проходит вскользь;

с теневой стороны есть рефлекс - это отраженный свет;

и тень, отбрасываемая предметом на другие поверхности, называется падающей;

Предметы на рисунке должны выглядеть реалистически; для этого их нужно не только правильно построить, но и передать объем, т. е. найти общий светотеневой строй.

Свет и тень, или светотень – это средство изображения предметов действительности, их объем и положение в пространстве. В рисунке светотеневая моделировка выполняется при помощи штриховки, в живописи – цветом, красками.

Подробнее:

^ Свет – освещенная часть предмета, куда лучи света падают под прямым углом.

Блик – отраженный источник света, самое яркое место на предмете. Ярко выделяется на глазурованных, стеклянных, металлических предметах. На рисунке блик не штрихуется.

Полутень – часть плоскости предмета со скользящими лучами света, плавный переход от света к тени.

^ Тень собственная – часть плоскости предмета, куда лучи света совсем не попадают, самое темное место на предмете.

Рефлекс – светлая полоса в тени предмета, это отраженный от других предметов и поверхностей свет, падающий на теневую сторону поверхности тела.

^ Тень падающая – от предмета на горизонтальную или вертикальную плоскость, всегда бывает темнее собственной тени.

При выполнении светотеневой моделировки предметов карандашом штрихи наносятся по форме предмета. На вертикальной поверхности со стороны света предметов фон всегда темнее, а со стороны тени – светлее. Вертикальную плоскость лучше штриховать вертикальными линиями, а горизонтальную – горизонтальными или наклонными.

🛮 Как нарисовать шар со светотенью.

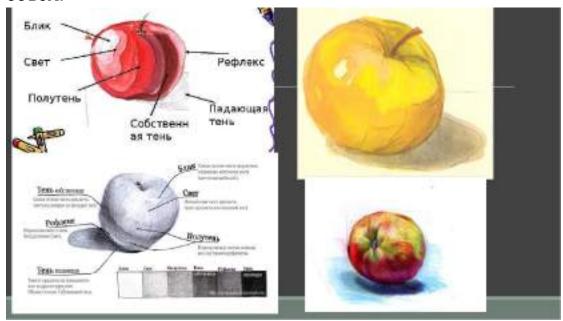
У шара все компоненты светотени плавно переходят один в другой. Есть яркий четкий блик на свету и в общем шар по отношению к нему смотрится серым.

Также на шаре хорошо и отчетливо виден рефлекс, который подсвечивает шар с теневой стороны.

Но всегда нужно помнить: рефлекс – часть тени, поэтому он никогда не может быть таким же светлым, как освещенная часть шара и светлее полутени. Иногда кажется, что рефлекс ярко светится и на рисунке из-за этого есть вероятность переборщить с его свечением. Поэтому всегда нужно обращать внимание, чтобы рефлекс на Вашем рисунке со светом не путался, если такое происходит, то его нужно гасить.

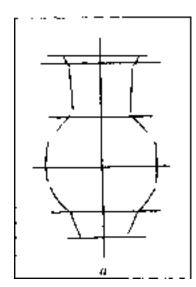
Падающая тень очень плотная и яркая, самую интенсивность имеет под шаром, где он соприкасается с поверхностью стола. Но так же, как и у куба падающая тень заходит за шар и там светлеет.

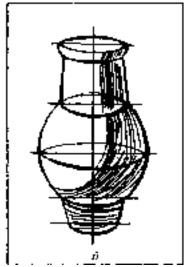
На нашем примере (см. иллюстрации) шарик глянцевый, поэтому у него яркий блик, а также с теневой стороны отражается баллончик. Вот так это выглядит на моем рисунке. Обратите внимание на штриховку, она идет по форме скругления шарика, что придает ему дополнительный объем.

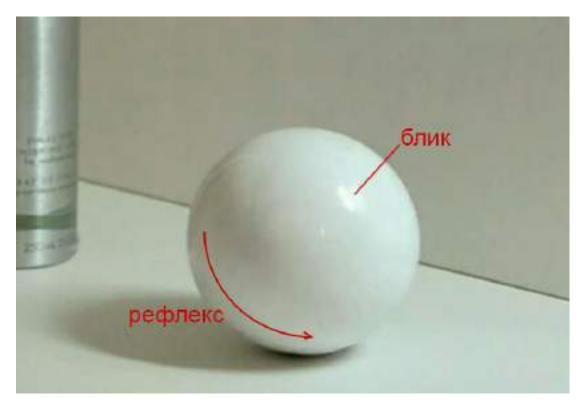

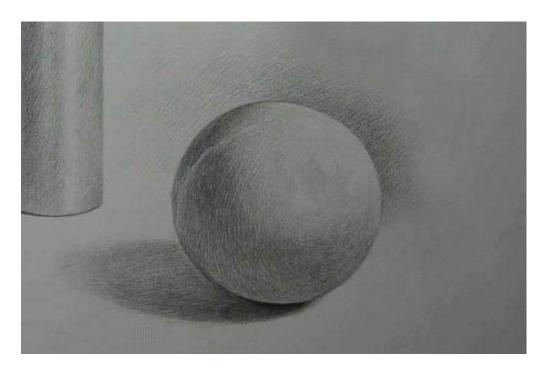

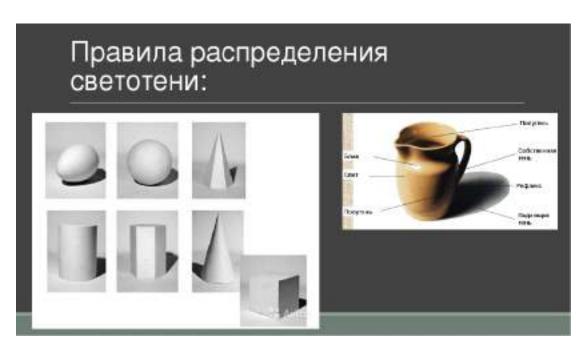

Правила распределения светотени. См. рисунки-схемы.

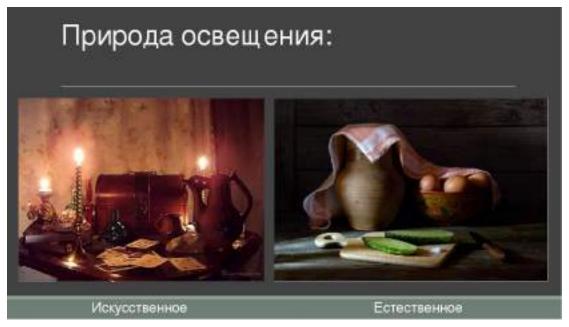

Элементы цветоведения. Свойства цвета.

Все зрительные ощущения цвета делятся на две группы.

^ Ахроматические цвета – черный, белый и все серые. Это так называемые нейтральные цвета.

Хроматические цвета – все остальные, т. е. красный, синий, желтый, зеленый, розовый и т. д.

Английский физик Исаак Ньютон, пропустив луч света через трехгранную призму, получил семь цветов спектра, которые в природе располагаются в определенной последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. С детства вы все знаете волшебную фразу по которой можно запомнить расположение цветов в радуге «каждый охотник желает знать где сидит фазан».

Чтобы удобнее было изучать природу цвета и его свойства, цвета радуги располагают по кругу, который называют «цветовым кругом». Он может состоять из трех, семи, девяти, двенадцати цветов, двадцати четырех и т. д. Удобнее изучать свойства цвета на двенадцатицветном круге.

^ Теплые цвета: красный, желтый, оранжевый и их оттенки. Этими цветами можно изобразить цвет солнца, огня, раскаленного металла, пустыни – того, что в природе действительно дает тепло.

^ Холодные цвета: синий, голубой, зеленый, фиолетовый и их оттенки. Этими цветами изображают лед, снег, воду, лунный свет – то, что ассоциируется в нашем представлении с холодом, прохладой.

Цвета, которые невозможно получить при смешивании каких-либо красок, называются основными. Это – красный, желтый и синий цвета.

Цвета, которые можно получить путем смешивания основных красок, называют составными или производными. При смешивании желтого и синего цветов получается зеленый; малиновый и синий дают фиолетовый цвет, а красный и желтый создают оранжевый цвет.

Проводя в цветовом круге диаметр, например, через желтый цвет, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через фиолетовый цвет. Таким образом, легко определить пары цветов, которые называются дополнительными:

красный - зеленый;

синий - оранжевый;

желтый – фиолетовый.

Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета и получило в изобразительном искусстве название цветовой

контраст.

Основные характеристики цвета

У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

^ Цветовой тон определяется названием цвета (красный, желтый, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлота – это качество цвета быть более или менее ярким.

Механическое смешение цветов происходит тогда, когда мы смешиваем краски на палитре, бумаге. Здесь следует четко различать, что цвет и краска – это не одно и то же. Цвет имеет оптическую природу, а краска – химическую.

Воздушная перспектива.

Невозможно правдиво изобразить предмет или тематическую композицию, не зная особенностей воздушной перспективы.

Воздушная перспектива – кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства по мере удаления натуры от глаз наблюдателя.

При выполнении работы нужно учитывать следующие законы воздушной перспективы.

- 1. Ближние предметы воспринимаются четко, со многими деталями и фактурой, а удаленные без подробностей и деталей.
- 2. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных мягко.
- 3. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние плоскими.

- 4. Все близкие предметы многоцветны, а удаленные одноцветны.
- 5. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных предметов становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки голубой, молочно-белый, фиолетовый.

Наблюдение за изменением цвета, тепло-холодных отношений света и тени предмета в условиях разного освещения.

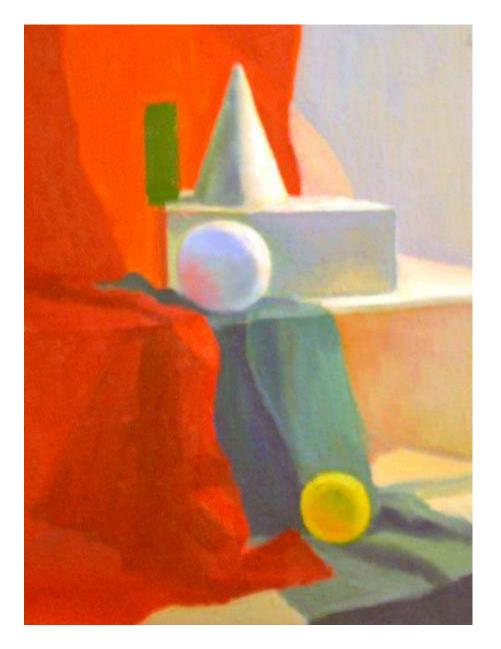
Рассмотрите предложенные натюрморты из геометрических тел в двух вариантах освещения.

Здесь это электрический теплый(1) и холодный (2) света (лампы накаливания и дневного света).

Мастер-класс: Светотеневая моделировка формы.

~ ЯБЛОКО.

Понадобятся краски следующих цветов:

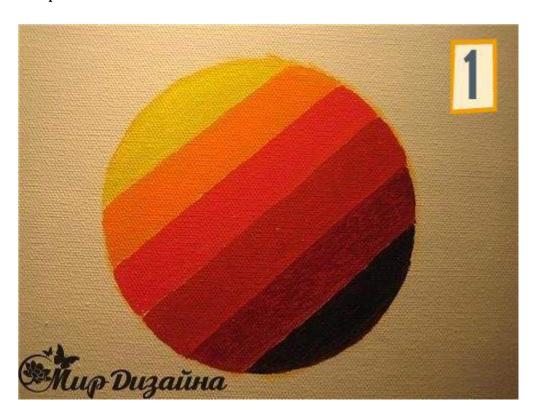
- жёлтая (лимонная или охра жёлтая)
- оранжевая (лимонная + кадмий красный)
- красная (кадмий красный светлый и кадмий красный тёмный)
- бордовая (кармин)
- коричневая (английская красная)
- чёрная (сажа газовая + умбра жжёная + кармин)

Охра, белила — для фона и деталей.

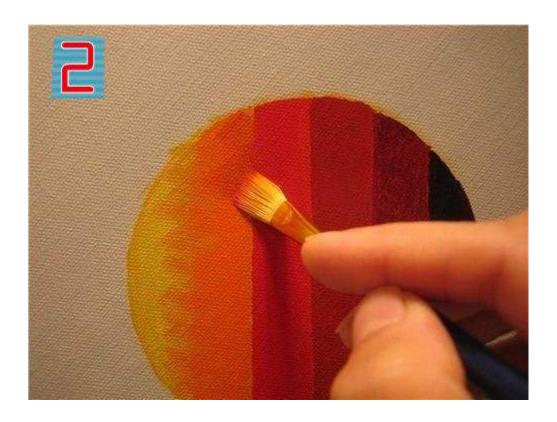
1. Перед началом работы необходимо покрыть картон клеем ПВА и дать просохнуть. Наметить контуры яблока в виде окружности, найдя композиционный центр (примерно по центру картона, снизу оставив чуть больше поля, нежели сверху).

Окружность разделить на 6 полосок с помощью линейки. З полоски сверху — для светлых цветов, 3 полоски снизу — для тёмных. Далее наносим цвета полосами сверху в низ от самого светлого к самому тёмному в следующем порядке:

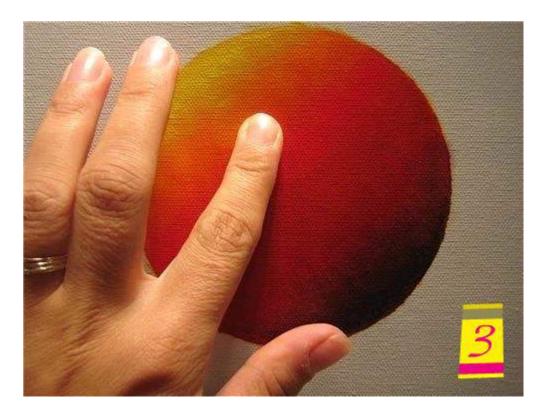
- жёлтый
- оранжевый
- красный
- бордовый
- коричневый
- чёрный

2. С помощью кисти растушёвываем границы цвета.

3. Добиваемся равномерного перехода цветов один в другой.

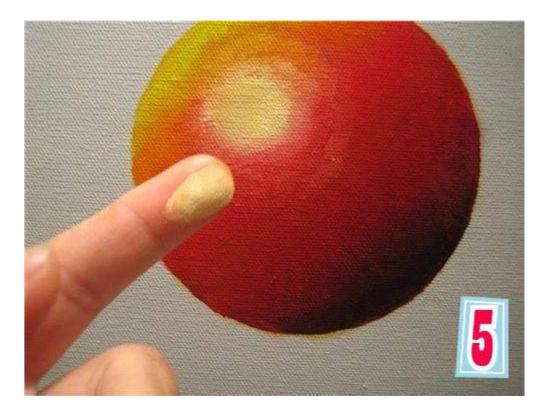

4. На палитре смешиваем охру или жёлтый с белилами. Наносим светлое

пятно на освещённую область яблока: в верхней крайней части окружности со стороны света.

5. Растушёвываем пятно. Это можно сделать при помощи пальца.

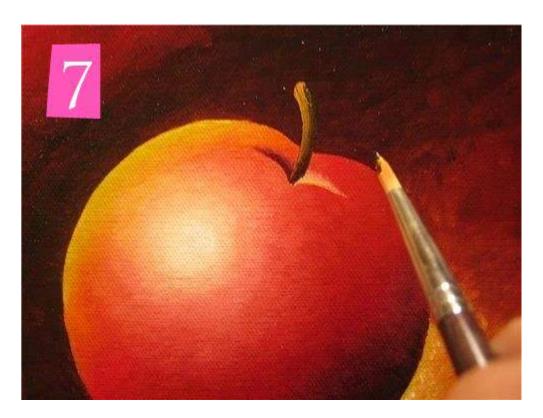
6. Закрашиваем фон вокруг яблока, смешивая цвета на палитре: охристо коричневые, желтоватые, с добавлением чёрного в глубокой тени.

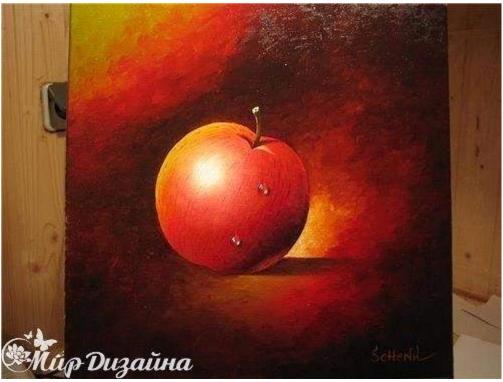
Внимание: подчёркиваем контрасты света и тени. Для этого светлые участки предмета оттеняем тёмными цветами, а тёмную сторону яблока в тени можно усилить светлым пятном, причём, это пятно, как и весь фон, не должно быть светлее освещённой части предмета.

7. Выполняем плоскость стола, на которой лежит яблоко: она светлее фона. Прописываем падающую тень от яблока (самые тёмные цвета). Чем ближе к предмету (яблоку), тем темнее.

Прорисовываем детали: черенок яблока, блики, рефлексы.

Просмотр работ.

Подведение итогов.