

Творческое объединение Изостудия «Палитра»

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна

Занятие № 26. Старшая и младшая группы. 24.06.2020.

Тема занятия: Летний натюрморт . Выполнение работы в технике «гуашь».

Материалы: Бумага формата А-3, альбом для эскизов, карандаш, ластик, гуашь, кисти. Возможно использование восковой пастели.

Оборудование: Наглядный материал, схемы, иллюстрации.

Фрукты, овощи, предметы быта.

Задача:

- обучение приемам работы гуашью;
- совершенствование композиционных навыков;
- развитие умения работать кистью, смешивать цвета и получать оттенки;
- воспитание чувства гармонии;
- знакомство с жанрами живописи;
- закрепление знаний построения предметов в пространстве, перспективы.

Ход занятия:

Лето — любимое время года для детей и взрослых. Летние каникулы, море, подвижные игры на свежем воздухе и конечно же — фрукты и овощи. Нарисуйте свой летний натюрморт с фруктами, овощами, цветами и т. д. из 3-х и более предметов. Соберите и поставьте перед собой оригинальный натюрморт, который придумаете сами, внимательно рассмотрите все предметы, нарисуйте, опираясь на натуру. Используйте яркие, насыщенные цвета.

❑ Как ставить натюрморт?!

Многие привыкли рисовать с фото. Множество чудесных натюрмортов есть в интернете, снятые профессиональными фотохудожниками. Эти натюрморты сняты на профессиональном оборудовании, с профессиональным освещением.

Но вы, будучи художниками, притащив с рынка авоську овощей, перед тем, как безжалостно покромсать их в кастрюлю, можете красиво их расставить, сесть и нарисовать!

На начальном этапе нам нужны простые постановки — фрукты, овощи, кухонная утварь, какие-то не совсем нужные куски ткани... рисовать можно всё!

Из скоропортящихся продуктов можно формировать натюрморты и фотографировать! Это будет уже ваша авторская работа, которую при желании можно отправить на выставку или конкурс, в отличие от работы, которая выполнена по фото из интернета, которую в самом лучшем случае вы сможете продать, если это не запрещает правообладатель. На персональную выставку или конкурс такая работа не пойдет.

Так вернемся к натюрморту, что же это за зверь?!

❑ "Натюрмóрт — "Французский язык" — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики". Любой преподаватель художественной школы или даже фотограф, который профессионально занимается такими фото, расскажут вам целую историю, о том, что натюрморт должен тоже рассказывать историю.

Предметы в натюрморте должны быть созвучны — овощи с овощами и/или посудой, фрукты с фруктами, цветами... Наверное, не будут сочетаться, например, современный мобильный телефон и керосиновая лампа или медный старинный фужер. Хотя опять же всё зависит от вашего замысла.

Первый тип — это классическая постановка. Состоит она из 1-2-3 крупных предметов, которые ставятся обязательно на разные уровни, плюс несколько второстепенных предметов и маленькие акценты. Если ставим простой натюрморт из двух-трех предметов, то их не нужно располагать лесенкой, в натюрморте должен быть ритм. Часто используется

драпировка. Натюрморт должен быть гармоничен не только размером, но и цветом, и тональными соотношениями предметов.

Примеры классических натюрмортов простых, без драпировки — смотрите в иллюстрациях ниже. В начале пути лучше драпировки, складки ткани порисовать отдельно, потом попробовать ставить на них несколько предметов.

Один предмет у нас основной, большой и главный, может быть второй чуть меньше, но схожий с первым, и акцент небольшой, контрастный может быть по цвету или форме.

Примеры более сложных натюрмортов без драпировки — см. иллюстрации.

Отдельно нужно сказать об освещении, обычно в классическом варианте оно спереди - сбоку, слева. Но опять же, если получился красивый, но необычный свет, не стоит от него отказываться. Это будет оригинально, может, вас вдохновят причудливые тени.

Много мелких предметов, например, ягоды, цветы, могут быть объединены в одну крупную форму (вазу, корзину, миску).

Хорошо, если небольшие предметы перекликаются, например цветок, такой же как в букете, лежит рядом, на горизонтальной поверхности, желательно расположить его по диагонали, как бы ведя зрителя по картине.

В натюрморте не органично смотрится, когда предметы касаются друг друга краями, нужно или немного отступить или наоборот "наложить" друг на друга.

В классическом (академическом рисовании) не принято ставить предметы в ряд на одном уровне. Считается это скучным и безвкусным. Но современные художники используют подобные приемы вполне успешно. Главное не ставить эти предметы одинаково, пусть что-то лежит, что-то стоит, или будет разной формы, пусть их хвостики смотрят в разные стороны.

А можно немного "похулиганить" и разбавить скучный ряд фруктов — "лежит груша, нельзя скушать!". Хорошо разбавят такой ряд фрукты с живописными листиками или выложенные на красивую ткань со складками.

Так же можно применить необычные ракурсы, сверху или наоборот немного снизу. В общем дать волю фантазии. Любой ракурс можно

составить по вышеизложенным принципам.

Можно использовать случайно, самой "жизнью" созданную композицию. Будьте наблюдательны, банальный сбор урожая или подготовка к варке борща, станет вдохновляющей.

А можно и "срежиссировать" такую, будто бы случайную, композицию. В общем, держайте, замечайте красоту вокруг себя, собирайте свою коллекцию неповторимых идей для рисования! Делайте наброски, фотографируйте.

❑ Построение натюрморта.

Как построить натюрморт?

Вспомним также о светотени и о тональных отношениях внутри натюрморта.

Во-первых, нужно понимать, что абсолютно любой предмет (и живой, и не живой) состоит одного, нескольких или множества простых геометрических тел. Именно поэтому в учебных заведениях так старательно и много рисуют гипсовые фигуры. Приглядитесь внимательно к бокалу, яблоку, ягодам... мы увидим цилиндры, шары и круги, квадраты и кубы, призмы, конусы и т.д.

Это, что касается самих предметов по отдельности. Но если нам нужно нарисовать с натуры или со слишком большой фотографии или наоборот со слишком маленькой. Нам нужно идти от целого к частному и в этом нам помогут снова геометрические фигуры.

Из этого вытекает наш второй пункт. Переключим наше воображение с трехмерного на двухмерное. И начнем видеть нашу объемную натуру как картинку. Нам нужно заключить ее в квадрат или прямоугольник!

Для простоты восприятия у нас квадрат. Но может быть и прямоугольник, как вертикальный, так и горизонтальный. В случае с прямоугольником нам необходимо будет определить на сколько длинная его сторона больше короткой.

Компонуем на листе наш квадрат. Смотрим, что у нас есть еще и тень у яблока (кстати, можно заключать в квадратик все и вместе с тенью) ее тоже нужно учитывать в композиции, иначе рисунок будет выглядеть смещенным. Поэтому в данном случае распределяем квадрат на листе чуть влево от центра, что бы справа осталось место для тени.

Затем выделяем контуры наших основных предметов, но тоже не торопимся. Сегодня мы работаем с простыми и двухмерными формами. Согласитесь, понять пропорции, уже когда мы выделили целое, намного проще! Сначала заключаем в прямоугольник фужер вместе с ягодами, они у нас составляют единый объект.

Мы уже видели выше, что наше яблочко ни что иное, как шарик (круг) слегка приплюснутый с краев, а бокал состоит из ряда цилиндров, шариков и усеченный конусов. Конусы и шарики мы пока не трогаем, чертим круги, трапеции и прямоугольники. Определяем, что верхняя часть бокала — это квадрат, очерчиваем его от общего прямоугольника.

Разберемся с трехмерной плоскостью и линейной перспективой. Мы уже нашли места для наших предметов, определили их пропорции и почти построили форму бокала. Продолжим мы работать уже в трехмерном пространстве.

Помните, как рисовали в школе кубик? Прозрачный. Вот и нам сейчас нужно нарисовать наши предметы прозрачными, трёхмерными, чтобы они у нас не висели, а стояли на поверхности.

Чтобы поместить на плоский лист трёхмерную картинку, недостаточно просто срисовать цветовые пятна в стиле фотореализма. Картинка может остаться лишь фотографией, не качественным принтом, кривой пародией... а сделанный крупными мазками стакан в стиле Алла Прима может "обскакать" любой фотореалистичный рисунок с миллионом подробностей.

☐ Чтобы научиться изображать объёмную картинку, нужно изучить не только законы света и тени, но и законы перспективы. Перспектива бывает воздушная и линейная.

С воздушной перспективой всё просто. То, что к нам ближе ярче и контрастней, по мере удаления бледнеет и тускнеет, расплывается в контурах, становится как бы не в фокусе.

С линейной перспективой все немного сложнее. Часто ее описывают по типу воздушной, что ближе больше, что дальше меньше. В пейзаже все наиболее понятно, есть линия горизонта. Ряд одинаковых по размеру домов на картине будет выглядеть, как уменьшающийся.

А что же происходит с натюрмортом или портретом? Где там линия горизонта, таинственная точка схода и перспектива? Ведь все стоит на столике, тут рядом, на одном уровне...

Давайте разбираться.

Главное понять и прочувствовать это. Смотрим на рисунок.

1. Линией горизонта в натюрморте, где ее казалось бы нет, будет уровень ваших глаз! От того сидите вы или стоите, будет она выше или ниже.

Меняется и ракурс натюрморта, но об этом позже.

Мифические точки схода тоже находятся на линии горизонта. Точка схода просто объясняется, если вы посмотрите на железнодорожные пути, которые на линии горизонта сходятся в единую точку. Хотя мы с вами знаем, что на самом деле они параллельны. Просто удаляясь от нас мы видим их меньше и меньше, расстояние между ними тоже уменьшается и в итоге превращается в одну точку.

Точки схода любого предмета на натюрморте тоже будут находиться на линии горизонта.

2. Мы видим на рисунке (см. иллюстрации и схемы) , что точки схода могут находиться далеко за пределами листа. Их не нужно строить, их часто построить и невозможно, не хватит и комнаты. Просто нужно знать, что любые параллельные линии, находящиеся к нам под определенным углом, на рисунке будут сходить в точку схода, на линии горизонты. Как видим на рисунке, точек схода может быть несколько. Линия горизонта, служит лишь вспомогательным инструментом.

3. Посмотрим, как ведут себя плоскости под разным углом. Возьмите в руки лист плотной бумаги или книжку, держите его строго горизонтально примерно чуть ниже уровня груди и медленно поднимайте вверх. Вы видите, что лист становится уже и на уровне глаз (на линии горизонта) превращается в прямую линию. Совместились его передняя сторона и задняя. Продолжая поднимать лист, мы увидим уже другую его сторону, она снова будет раскрываться всё шире и шире.

4. Ближние грани предмета, будут длиннее и шире, а боковые меньше, так как они дальше, а задние ещё меньше, так как они ещё дальше.

5. Если для вас представляет сложность, как же всё это увидеть и нарисовать... Можно пойти от обратного. Строим предмет, как на черчении,

без учета перспективы. Главное правильно определить ближний к нам угол. А потом слегка уменьшить, сначала боковые, а потом уже и задние грани. Совсем немного, что бы не потерялась форма предмета.

~ Горизонтальную поверхность нашего рисунка (на которой стоят предметы) называют **ПРЕДМЕТНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ**, а вертикальную **КАРТИННАЯ ПЛОСКОСТЬ**.

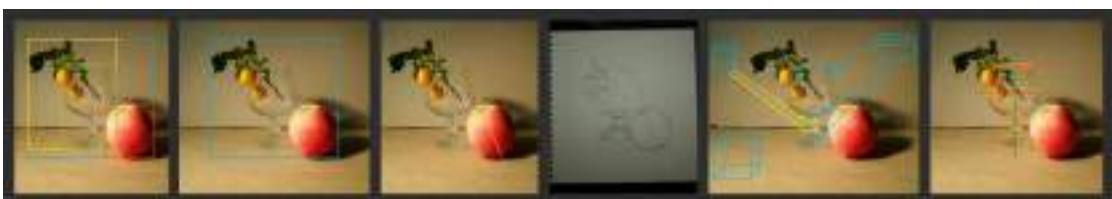

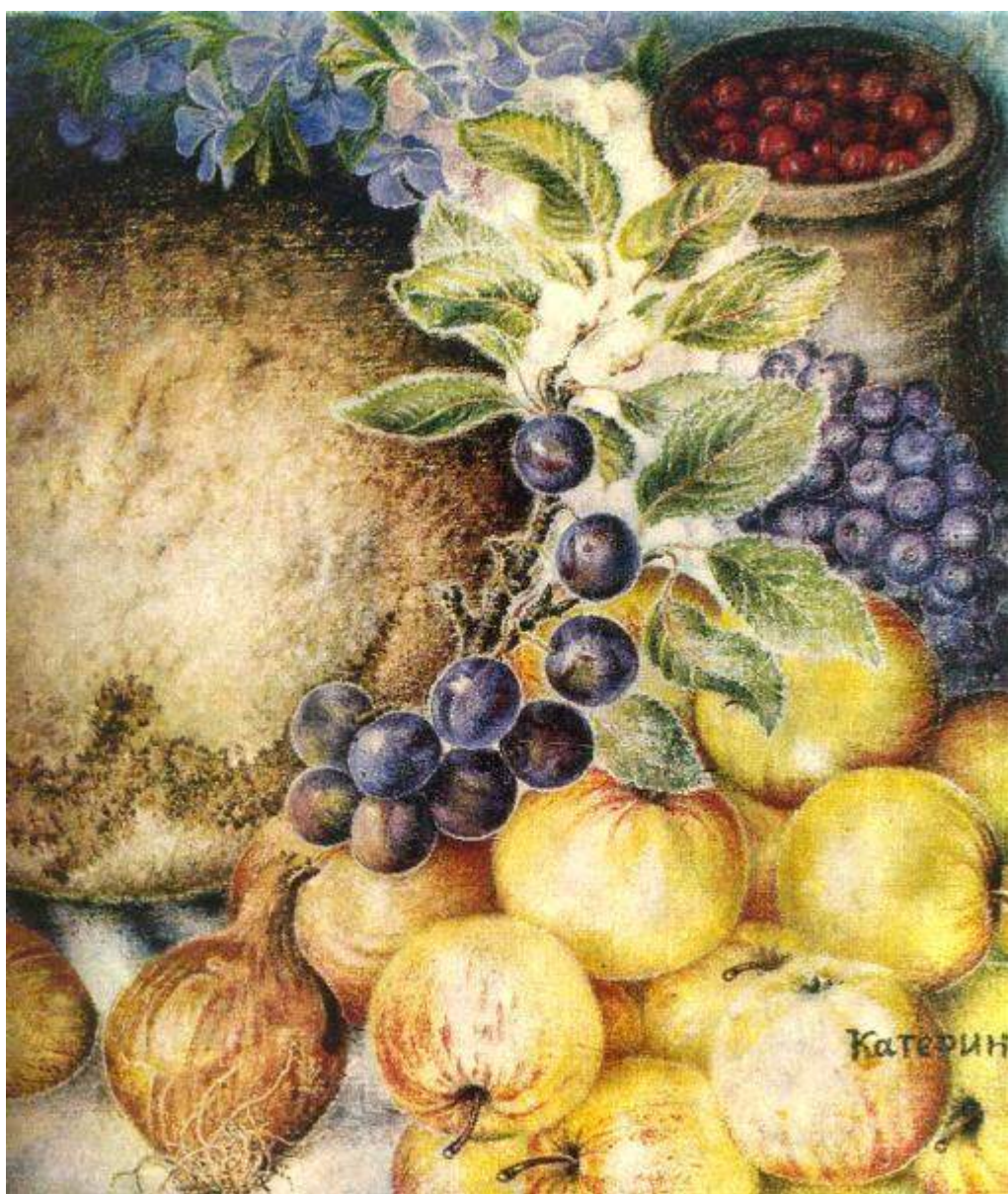
Для вдохновения обратите внимание на чудесные натюрморты гениальной украинской художницы Катерины Билокур.

Просмотр работ.

Подведение итогов.