

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РИСУНКА НАТЮРМОРТА

В программе по рисунку теме «Натюрморт» отводится большое количество времени. Натюрморт – один из ведущих жанров в обучении изобразительной грамоте. Студенты последовательно изучают художественные приемы в создании произведения, начиная с простых геометрических тел и заканчивая сложными тематическими натюрмортами.

В методической литературе большое внимание уделено практической работе над натюрмортами: это организация постановок, определение последовательности выполнения работы, умение воспринимать натуру, а так же технике выполнения изображения различными художественными материалами.

Методические рекомендации окажут студентам помощь в изучении раздела «Натюрморт». Они усвоят принципы линейно-конструктивного построения формы предметов, познакомятся с теорией перспективы, попробуют работать различными графическими материалами, научатся передавать не только объем, но и фактуру предметов.

Данные рекомендации помогут развитию художественного вкуса студентов, а так же творчески использовать полученные знания и навыки.

ВИДЫ НАТЮРМОРТА

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один - составленный в соответствии с избранной темой, другой – естественный, «случайный». Он может быть как самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко пейзаж или жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом.

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно-тематическом, необходимо согласовать предметы по размеру, тону и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт носит также название

Академический. Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ НАТЮРМОРТА

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи. Через сравнительный анализ приходят к определению наиболее характерных особенностей формы

и обобщению наблюдений и впечатлений. Необходимо помнить, что каждый новый предмет в постановке – «новая мера всех входящих в неё вещей, и появление его подобно революции: предметы меняются и меняют свои отношения.

Немаловажно правильно, соответственно определенной учебной задачи, выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта (ракурс). Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции.

Важен момент составления натюрморта самими обучающимися, поскольку подобные упражнения позволят осуществить пластические задачи и наиболее выигрышные группировки предметов. Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево.

При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и материалности от других предметов. Для завершения композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки, подчеркивая, таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся фактурой ткани. Ткань может быть гладкой и с узором или рисунком, но она не должна отвлекать внимания от других, особенно главных предметов. Её часто размещают по диагонали, чтобы направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего пространственного решения.

Таким образом, можно заключить, что суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания.

Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение – искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) будет силуэтное решение темного на светлом. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете.

В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.

Рекомендации для самостоятельного составления натюрморта:

- состоит из трех предметов (одного большого – центра композиции и двух-трёх меньшего размера) и драпировок;
- маленькие предметы могут быть активными по тону (по ним ведут сравнение тональных характеристик);
- предметы и драпировки должны иметь выраженную тональную разницу;
- размещение постановки при прямом дневном освещении (легко читаются большие тональные отношения).

Соблюдение этих правил позволит обучающимся в процессе практической работы над учебным натюрмортом нацелить на правильное видение тональных различий, способствующее верной передаче фактуры и материальности вещей.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НАТЮРМОРТА

Организация рабочего места

В работе над натюрмортом желательно использовать дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично рассеянный.

На практических занятиях «Учебный натюрморт» студентам в аудитории ставится постановка, которую рисуют 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).

Допускается студентам при невыгодной точки зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а с правой стороны на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, ластик.

Несомненно, что очень важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, «рассматривать предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а видеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка».

Выполнение форэскизов – поиск удачной композиции натюрморта

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть – в композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата. Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), также имеет большое значение в композиции натюрморта.

Необходимость форэскизов обосновывается, во-первых, тем, что они выполняют функцию поисков композиционного решения, во-вторых, при длительном изображении натуры происходит процесс привыкания к постановке, а краткосрочный эскиз даёт возможность передать первое впечатление от увиденного, и сохранить его надолго, и, в-третьих, форэскизы позволяют не портить лист бумаги при неудачной композиции. Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить непосредственно к рисованию.

Композиционное размещение предметов на плоскости листа

Если вопросы композиции предварительно уже были решены в эскизах, то наиболее удачная найденная композиция может быть повторена и перенесена на выбранный формат листа. Если же такого поиска не было, то изображение komponуют прямо на плоскости листа, при этом определяют наибольшую ширину и высоту всей изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно наметив их общую форму.

Выявление пропорциональных отношений

Наметить взаимное расположение отдельных предметов. При этом нужно строго следить за пропорциональными величинами предметов по отношению друг к другу, а так же за характером формы (узкая, широкая, круглая). После чего следует приступить к их построению с учетом дополнительного уточнения размеров, характера форм и взаимного расположения по отношению друг к другу.

Объемно-конструктивное построение натюрморта.

Для начала следует определить линию горизонта, а затем приступить к их построению. Построение формы предметов должно выполняться в линейно-конструктивном изображении, которое начинают с их основания.

Это дает возможность правильно определять расстояние между предметами, чтобы они не врезались своими корпусами друг в друга и следки одних фигур не наступали на другие. Следующим этапом необходимо наметить осевые линии и поверхности каждого предмета, как видимые, так и невидимые. У тел вращения простраиваются овалы, с учетом расположения линии горизонта, а прямоугольные предметы строим, применяя закон перспективы.

Нахождение больших тональных отношений.

Первоначально необходимо проследить направление световых лучей, падающих на поверхность предметов. Определив границы света и теней, приступать к прокладке тона. Тон следует накладывать постепенно, начиная от самых темных мест, одновременно по всему рисунку, при этом, сопоставляя силу тонов по отношению друг к другу и в целом, в том числе, учитывая силу тона фона.

Передача формы предметов.

Определив границы света и теней, необходимо переходить к полутонам на тех поверхностях предметов, где лучи света падают под скользящими углами. Накладывая полутона, нужно усиливать тон в теневых участках (собственные и падающие тени).

Детализация и обобщение. Приступая к детальной проработке форм, необходимо внимательно проследить за всеми оттенками светотеней на деталях формы и их переходами с одной поверхности на другую. Самым светлым на натуре будет блик и его окружение, а самое темное - собственная и падающая тени. Эти два контрастных пятна должны служить ориентиром в последующей работе. Опираясь на эти контрастные пятна, постоянно сравнивая одну силу тона с другой, нужно находить все остальные оттенки светотени.

На завершающем этапе работы необходимо проверить общее состояние рисунка. Для этого следует отойти от работы и внимательно рассмотреть его, стараясь обнаружить ошибки, допущенные на предыдущем этапе. Наиболее распространенными ошибками могут быть перечерченность тонов в тени и слишком высветленные рефлексы, в результате чего предметы дальнего плана могут выбиться вперед, а ближние наоборот – недостаточно выступают. Таким образом, допущенные ошибки следует исправить, и еще раз проверить рисунок на расстоянии, стараясь найти элементы, которые мешали бы цельному восприятию. Необходимо смягчить второстепенное и выделить главное. В процессе тщательной прорисовки деталей, допускают некоторую дробность рисунка. Для устранения этого следует обобщить мелкие подробности, подчеркивая и выделяя более крупные общие формы. В результате рисунок приобретает цельность.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

При выполнении натюрморта используют различные материалы. К наиболее распространенным материалам мы относим: карандаш, уголь, сангину, соус, пастель, ретушь и др.

КАРАНДАШИ Графитные карандаши бывают различной твердости и мягкости. Выбор того или иного карандаша обуславливается прежде всего содержанием и стоящими перед рисующим задачами. Так, твердый карандаш подходит для изображения гипсовых предметов и светлых на освещенной поверхности. Для передачи резкого освещения или силуэта предмета больше подходит мягкий карандаш.

УГОЛЬ Черные угольки, изготовленные из сучков или кусочков дерева, путем обжигания особым способом, без доступа воздуха. Уголь очень хрупкий материал, при нажиме часто ломается, работать им нужно, едва касаясь бумаги. Достоинством угля как материала является его приятная матовость и бархатистость фактуры. Однако, пользуясь углем, нельзя достигнуть глубины и интенсивности черного цвета – рисунок получается несколько сероватый. Уголь плохо удерживается на бумаге и без остатка стирается резинкой. В учебном рисунке он позволяет долго работать, постепенно вносить изменения и уточнения. Чаше уголь используется для быстрых зарисовок и набросков.

РЕТУШЬ Карандаш, стержень которого изготовлен из угольной крошки. Они обладают различной степенью мягкости. Угольный карандаш сохраняет достоинства угля, то есть бархатистость и матовость фактуры и стирается резинкой. Главное его достоинство – это удобство пользования. Ретушью рекомендуется работать на мелкозернистой бумаге или чуть шероховатой. Рисунки, сделанные углем или угольным карандашом нуждаются в закреплении фиксативом (лаком для волос).

СОУС относится к группе угольных материалов. По качеству он хрупкий и сильно крошится. Он выпускается в виде цилиндров, завернутых в олово. Цветовая гамма от светло-серого до темно-серого. Соусом можно работать двумя способами: «сухим» и «мокрым» по шероховатой, достаточно плотной бумаге.

При сухом способе соус с палочки натирается на отдельный кусок бумаги, с которой затем наносится на лист. Растертым соусом легко сразу создать тональное пятно, которое выражает всю массу натуры или ее затененную часть. Растушевка не дает резкой контурной линии. Поэтому уточнение производится не растертым соусом или ретушью.

Техника работы «мокрым» соусом несколько иная и похожа на акварельную. Соус натирается и перемешивается с водой. Этот состав наносят беличьей кистью на бумагу либо контурным пятном, либо покрывают всю поверхность листа. Дальше работу можно продолжать сухим способом. При необходимости светлые места можно вытирать резинкой.

САНГИНА Материал от светло-рыжего до темно-рыжего цвета, который сильно крошится. Способ работы похож на работу углем, но у нее

один недостаток - не стирается резинкой. Поэтому рисунок должен быть точным, не допускающим ошибок.

ПАСТЕЛЬ Мелки различных оттенков и разные по тональности. При работе можно использовать как растирку, так и штрих. Работа получается живописной и насыщенной по цвету.

БУМАГА Для работы мягкими материалами используют бумагу различных сортов: писчая бумага, оберточная, обратная сторона обоев (фактурная), ватман, полуватман, тонированная бумага различных оттенков.

При работе над натюрмортом необходимо не только знание закономерностей строения форм, пропорций, перспективы, но и владение техническими навыками, которые приобретаются в результате систематических занятий.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

1. Какова роль предварительных эскизов для учебного натюрморта?
2. Какова роль композиции в учебном натюрморте?
3. Какие основные приемы выполнения натюрморта вы знаете?
4. В чем состоит принцип ведения работы «от общего к частному» и наоборот?
5. Перечислите этапы выполнения натюрморта?
6. С помощью каких приемов можно передать объем, материальность и фактуру предметов в натюрморте?
7. Как в рисунке достигается выявление главного и «погашение» второстепенного в натюрморте?
8. В чем заключается цельность зрительного восприятия?

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевленных предметов, объединенных в одну композицию.

Линия горизонта – невидимая линия, находящаяся на уровне наших глаз.

Точки схода – точки, образованные пересечением перспективных линий, лежащие на линии горизонта.

Пропорции – соотношение частей предмета.

Двухмерное пространство – пространство, имеющее высоту и ширину (плоскость листа).

Трехмерное пространство – пространство, имеющее высоту, ширину и глубину (натюрморт).

Блик – самая светлая точка на изломе формы поверхности предмета.

Свет – освещенная поверхность предмета, куда падают прямые лучи света.

Полутень – постепенный переход от света к тени.

Собственная тень – часть поверхности предмета, которая скрыта от источника света и находится в тени.

Падающая тень – тень от предмета.

Рефлекс – отраженный свет от светлых предметов, образующийся в теневой части предметов.

Контур падающей тени – самое темное место на падающей тени.

Контур собственной тени – самое темное место на собственной тени.

Воздушная перспектива – определяет изменения тонов и окраски предметов, в зависимости от степени их удаленности.

Линейная перспектива – определяет изменения величин, очертаний и четкости предметов, в зависимости от степени их удаленности.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература.

1. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. - М.; 2001.

Дополнительная литература.

2. Аксенов К.Н. Рисунок. - М.; 1990.