

Управление по культуре администрации муниципального образования
«Город Саратов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10»

Методическая разработка
на тему:
«Натюрморт из трех предметов
(основы композиции простого натюрморта)»

Автор:
преподаватель
Лепаева
Юлия
Алексеевна

г. Саратов, 2019

Аннотация

Методическая разработка посвящена процессу постановки несложного натюрморта для 1 - 2 года обучения художественного отделения Детской школы искусств.

Все обучающиеся изобразительному искусству проходят через изучение формы предметов, светотени, перспективы, законов цвета. Главным тренажером в приобретении профессиональной грамоты является натюрморт, дающий начинающему художнику возможность получить основательную профессиональную школу. По своему назначению натюрморты могут быть как учебными, так и творческими. Рисуя натюрморт, учащимся приходится осваивать ряд задач самостоятельно, начиная от компоновки до завершения рисунка, такая последовательность развивает у художника способность размышлять, сопоставлять, анализировать.

Натюрморт является лучшим средством познания закономерностей формы, освещенности и цвета. Практические навыки, достигнутые в процессе обучения живописи, повышают познавательную и творческую активность учащихся, способствуют развитию художественного вкуса. Задания по живописи на примере натюрморта на начальных этапах обучения основываются на системе последовательно усложняющихся практических упражнений, позволяют увидеть и раскрыть необходимые цветовые и композиционные закономерности с помощью различных живописных изобразительных средств.

Далеко не всякая группа предметов может называться натюрмортом. В хорошо составленном натюрморте нет ничего лишнего или случайного – все должно соответствовать определенной учебной задаче. Любой учебный натюрморт должен быть носителем несложной композиции.

Ставя перед собой задачу несложного натюрморта в живописи, необходимо подбирать соответствующие предметы. Количество предметов должно быть не более трех. Начинать работу над постановкой следует с мысленного эскиза. Продумывая натюрморт в тоне, следует ставить предметы разнообразной тональности, контрастно их освещая. Сближенные по тону предметы, мягкие переходы светотени трудны для передачи, требуют достаточной подготовленности начинающего художника.

Постановка начинается с поиска схемы композиции, обычно это «большое - среднее – малое». Для постановки натюрморта следует выбрать «главного героя» или тот предмет, вокруг которого и будет разворачиваться вся композиция. Для этого подходит самый большой и характерный предмет, который точно выражает смысл темы натюрморта. Но не всегда главный большой предмет будет являться центром композиции. Выразительные возможности у предметов разные. За счет усиления или ослабления группы предметов и организации пространства между ними, зависит четкость и ясность натюрморта.

Изменения предметов и плоскостей натюрморта в перспективе усиливают и изменяют глубину пространства. С теневой стороны предметы воспринимаются силуэтно и более обобщенно.

Равновесие достигается введением в натюрморт второстепенных предметов, деталей, наделенных соответствующей шкалой цветовых и тоновых контрастов. В композиции натюрморта главным мотивом может оказаться не только сам предмет, но и

паузы между предметами. Композиционный центр выполняет смысловую нагрузку натюрморта, выражает художественно-эмоциональный образ работы. В организации композиции используют различные виды ритмов – линейные, тоновые, цветовые. Сопоставляя зрительно одни элементы в натюрморте с другими, выделяя одно и уводя другое на второй план, за счет ритмического построения выделяется главное.

Ритм в композиции натюрморта лучше излишне не усложнять. Нужно понимать, что излишняя пестрота в натюрморте, резкое чередование темных предметов со светлыми усложнит композицию, может разрушить целое, общий цветотоновый строй работы. Для этого необходимо стараться найти гармонично организованный ритм. Без контраста трудно обойтись в композиции натюрморта. Именно контраст формы или цвета, тона или фактуры дает динамику и выразительность композиции. В зависимости от преобладания контраста или нюанса в натюрморте создается эмоциональный настрой работы. Соотношения и количество контрастных элементов, пятен и плоскостей в натюрморте, их сбалансированность, приведут к успешному результату в работе учеников.

Необходимо знать ряд закономерностей локальных цветов при поиске гармоничных сочетаний в композиции простого натюрморта. Влияние света на цвет, цвет и форма, цвет и материал, закономерности при сочетаниях нескольких цветов. Например, теплые цвета рядом с холодными кажутся более теплыми. Малонасыщенный или ахроматический цвет рядом с насыщенным

хроматическим цветом приобретает оттенок дополнительного к соседу цвета (пример: серый на фоне красного – зеленоватый). Холодные цвета в сопоставлении с более холодными выглядят более теплыми, а с менее холодными становятся еще холодней.

Найти оптимальное решение для создания гармоничной композиции натюрморта уже на листе учащимся поможет композиционный поиск в зарисовках. При разработке эскиза, необходимо учитывать также точку зрения, ее отдаленность, высоту, место с которого рисуется натюрморт. Это важно учитывать, поскольку предметы могут закрывать друг друга, что лишает возможности выразить в полной мере задуманное и в плоскости листа появляется неоправданно много свободного поля. Эскизные варианты помогают определить будущие светотеневые особенности расположения предметов.

Изображение натюрморта на основном формате также имеет свою определенную закономерность. Начав рисунок следует избегать дробности, ошибок в пропорциональных и тонально-цветовых отношениях между предметами. Поэтому в художественной практике существует метод последовательной работы над постановками, основанный на принципе: от общего к частному и от частного к обогащенному деталями общему.

При рисовании натюрморта учащимся следует помнить, что это прежде всего предметы, которые организованы тематически, связаны смысловым содержанием и несут в себе определенную идею. Основными условиями для успешного решения композиции

натюрморта являются равновесие и соразмерность. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от положения композиционного центра, от цветотоновых отношений в натюрморте, от фактуры поверхностей и многого другого. Композиционный центр появляется за счет соподчинения главного и второстепенного. В большинстве случаев композиционный центр не совпадает с геометрическим центром изобразительного поля листа, но и не смещается от него далеко к краям. Размещение композиционного центра в некотором отдалении от геометрического дает изображению глубину пространства.

Известно, что самой распространенной ошибкой ученических живописных работ является дробность изображения: когда предметы натюрморта одинаково тщательно написаны со всеми их деталями, объемом, характером освещения – от этого композиция «разваливается». Это происходит от отсутствия композиционного, цветового и объемно-пространственного соподчинения изображаемых предметов. Восприятие начинающего художника обычно лишено целостности, поэтому он одинаково оценивает все изображаемые предметы без всякой логической связи с композиционной целью. Поэтому развитие свойств восприятия на занятиях Живописью заключается, прежде всего, в развитии способности видеть целостно, обобщенно, предметно, избирательно в зависимости от этапов работы над изображением.

В поиске цветового решения в работе, учащимся необходимо определить по какому принципу выстроен натюрморт (по принципу контраста или нюанса). Определиться с колоритом, каких

отношений больше – теплых или холодных, найти ведущие цвета в натюрморте. Это могут быть два, три цвета, но не более. Чем меньше ограничена основная цветовая палитра, тем проще учащимся не запутаться в работе над натюрмортом. Нахождение и ограничение ведущих цветов делает работу целостной, не дробной и не пестрой. Часто такая ошибка, как пестрота, допускаемая в формировании натюрморта, мешает воспринимать натуру целостно.

Живописный процесс всегда основывается на противопоставлении цвета и тона. Работу следует вести цветовыми отношениями с учетом общего тонового и цветового состояния, чтобы достичь общего колористического единства в работе. В начале важно правильно определить основные большие тоновые отношения в натюрморте между предметами и предметов к фону. Выявить наиболее темное и наиболее светлое пятно в натуре. А также найти правильное решение силуэта предметов к фону, которое бы выразительно раскрывало пластическое содержание натюрморта.

Практическую живописную работу над натюрмортом следует вести на всех уровнях: в композиционном поиске и при работе в формате. Необходимо вести действие от общего к частному, от больших отношений к детализации, а на завершающем этапе производить обобщение там, где это необходимо. Этот метод работы является классическим и при правильном его использовании обеспечивает учащимся наиболее продуктивное и грамотное решение живописной композиции.

Используемая литература:

1. Н. П. Головачева, «Некоторые методические аспекты изображения натюрморта в живописи», Омский научный вестник №3, 2014, стр. 180-183