

ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ НАТЮРМОРТА . РИСУНОК

Пособие по общеразвивающей программе
«Архитектура и Дизайн» , 2-ой год обучения

- Академический рисунок выполняется в рамках классического подхода к обучению изобразительному искусству, с использованием методически-обоснованных способов и технических приемов изображения объемных форм на плоскости.
- Ведется он поэтапно, согласно основным принципам: расчленения и последовательного решения отдельных изобразительных задач: конструктивного анализа объекта, моделировки тональных, светотеневых, пространственных отношений.
- Обладая знанием рисунка (конструкции объекта) мы воспринимаем объект не только как он видится, но и как действительно существует в пространстве. Конечная цель — достижение целостности изобразительной формы.

Постановка натюрморта

- Предметы в постановке должны быть подчинены определенной тематике или быть связаны единой концепцией. Натюрморт обычно бывает трех видов: горизонтальный, вертикальный и квадратный. Когда мы располагаем предметы вертикально, то создается ощущение роста, напряжения, торжественности. Такой натюрморт предполагает ярко выраженную вертикальную доминанту (например высокая ваза с цветами). При квадратном формате основной акцент делается на центре композиции, а горизонталь предполагает спокойствие и многофигурность композиции.
- Если поставить предметы близко или симметрично относительно друг друга, то можно добиться ощущения стабильности. При асимметричном распределении создается ощущение динамики. Также для постановки натюрморта есть определенные правила. Лучше не ставить предметы в одну линию и слишком близко друг к другу; можно перекрыть один предмет другим, чтобы натюрморт приобрел эффект глубины; определенным образом выставить свет. Софит (подсветка) помогает нам сделать акцент на тех или иных объектах. Например, верхнее боковое освещение создаёт контрастную светотень на предметах, которые находятся на переднем плане. При боковом освещении формы выглядят более выразительно. А при помощи дневного света создаются мягкие переходы.

Примеры удачных постановок

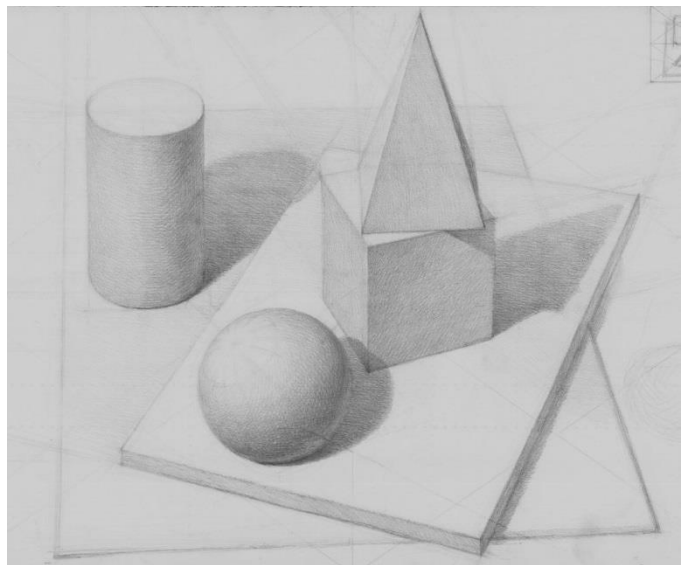
Примеры удачных постановок

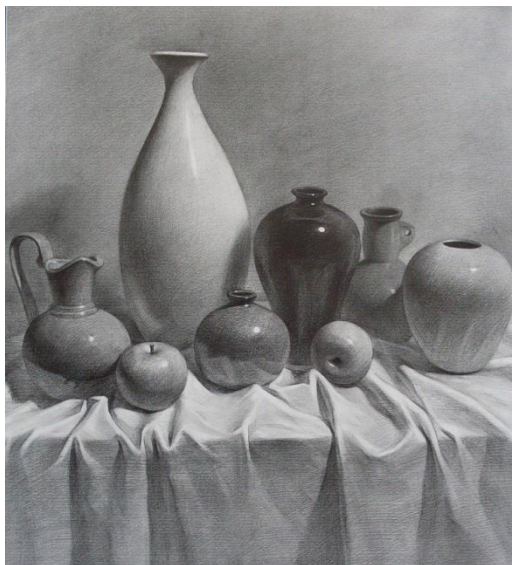
Примеры удачных постановок

Этапы построения натюрморта

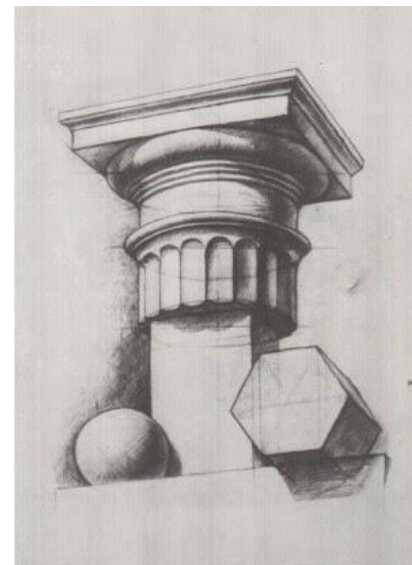
- После того, как предметы расставлены по выбранному принципу, можно приступать к началу работы – анализу постановки. Для начала нужно правильно определить расположение предметов в пространстве. Для этого устанавливаем линию горизонта. Линия горизонта – это воображаемая линия, которая всегда находится на уровне глаз. Именно поэтому она меняется вместе с точкой зрения (местом положения рисовальщика относительно натюрморта).

Натюрморт ниже линии горизонта

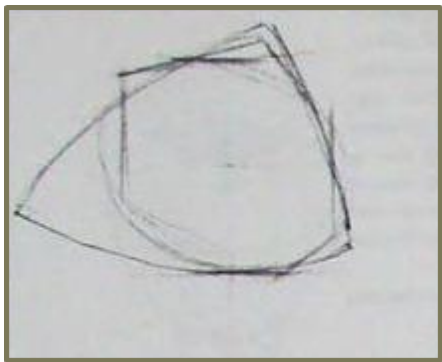
На уровне линии горизонта

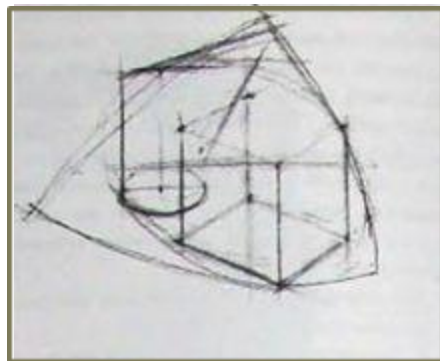
Выше линии горизонта

Этапы построения натюрморта

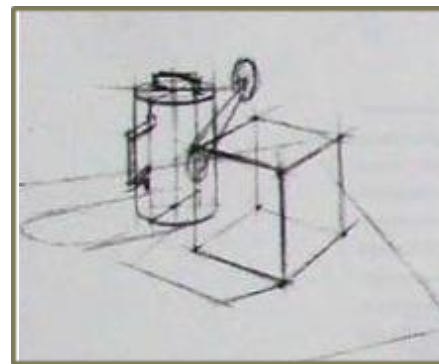
- Приступаем к компоновке постановки на бумаге. Методом визирования определяем горизонтальным или вертикальным является натюрморт и исходя из этого располагаем лист. Делаем композиционный поиск – форэскиз (горизонтальный, вертикальный или квадратный)

Общая масса (крайние точки)

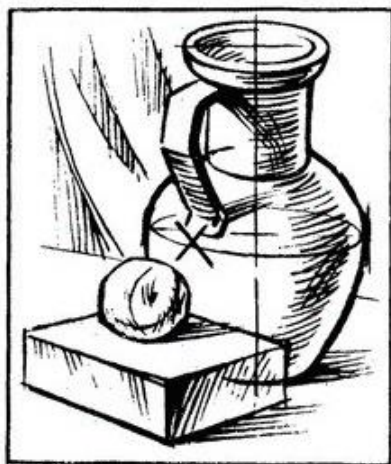

Общая форма

Линейно-конструктивное построение

- Предметам на листе не должно быть тесно или слишком просторно. Композиция не должна «съехать вниз» или «подпрыгнуть».

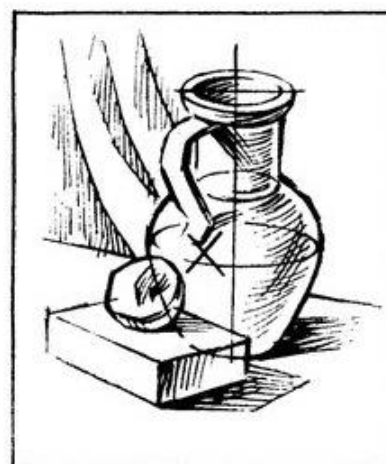
Слишком крупно в листе

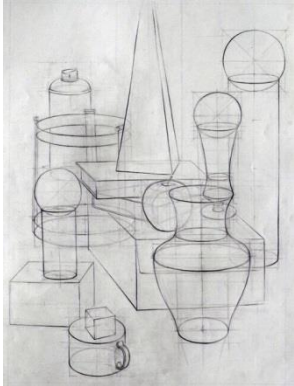
Слишком мелко в листе

Сдвинуто вправо

Удачная компоновка

В зависимости от поставленной задачи натюрморт может быть выполнен разными способами.

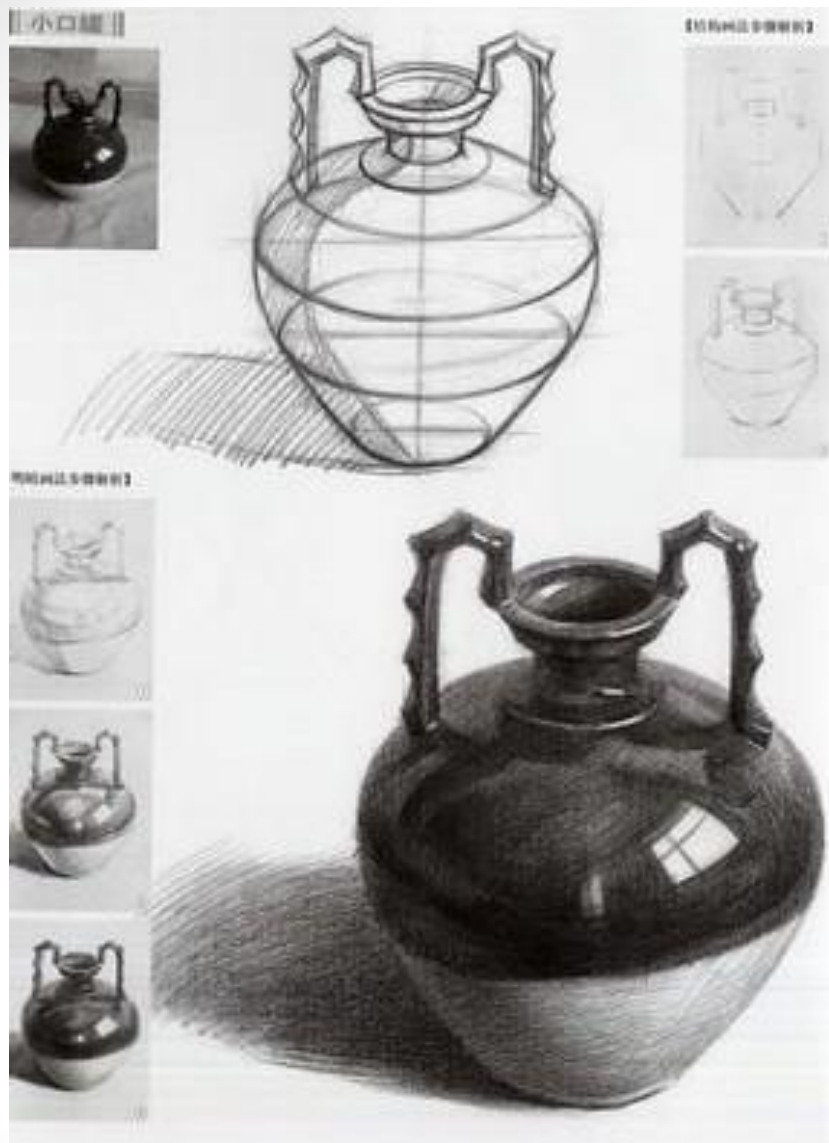
Линейно-конструктивный рисунок. Основное изобразительное средство - линия. Так рисуют сквозное построение. Это детальный разбор на простейшие геометрические формы и их элементы: плоскости, эллипсы. Эти работы наиболее полно и чётко объясняют и демонстрируют конструкцию предметов, показывая их видимыми насквозь, с достроенными элементами, логически поясняющими строение формы. Это позволяет научиться анализировать, а не просто срисовывать видимые части.

Свето-теневой рисунок (легкий тон). Такой вид рисунка помогает моделировать форму предмета тоном, выявлять при помощи тени и света объём предметов и их общую тональность (тёмное изображаем тёмным, светлое светлым). Фон в таких рисунках остаётся белым или легко заштриховывается.

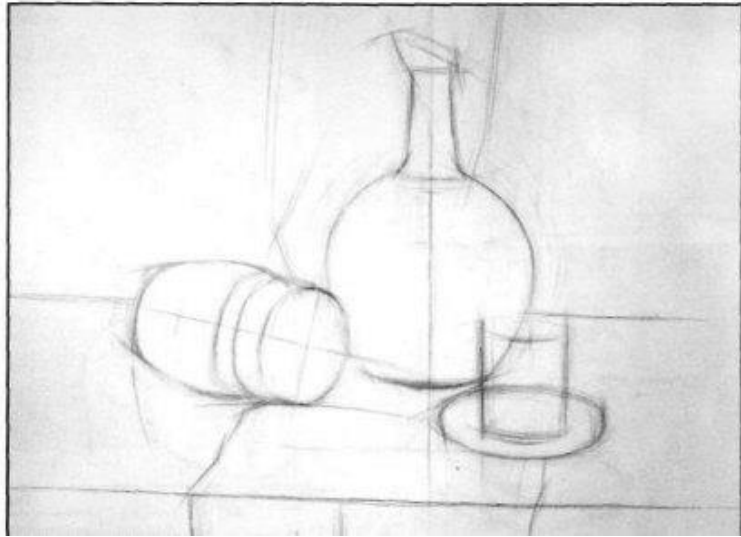

Тональный рисунок. Это самый длительный вид рисунка. В нём передается не только форма, объём, материальность предметов, но и их расположение в пространстве с учётом свето-воздушной среды. То есть в рисунке с помощью тона выявляется степень освещения предметов, их удалённость друг от друга и источника света, также показываются фактуры, характеризующие поверхности изображаемых предметов, и рефлексy.

Повторение. Построение предметов быта .Обязательные элементы – осевая, эллипсы, плоскости толщин. Соблюдение симметрии обязательно.

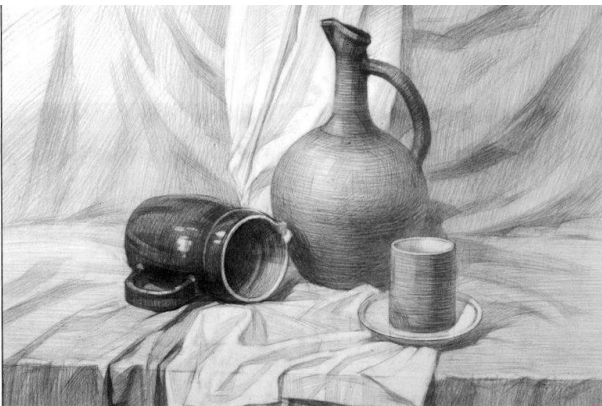
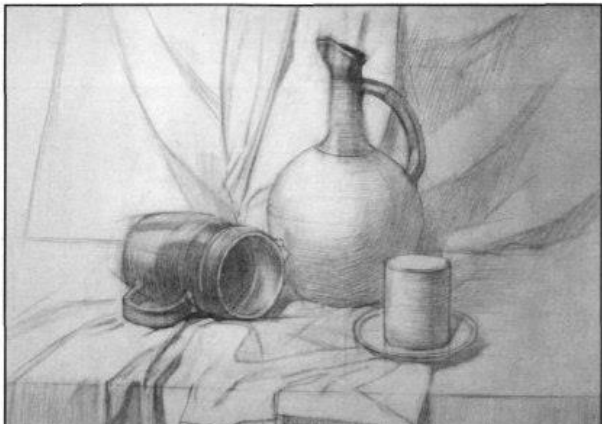
Этапы рисования натюрморта в тоне

Рисуем легкими линиями общую массу. Затем набрасываем контуры предметов с соблюдением форм и пропорций. На этом этапе главная задача – правильное заполнение листа. Чтобы не ошибиться с определением размера частей композиции натюрморта, воспользуйтесь методом визирования. Уточняйте пропорции. Изначально предметы должны быть изображены с учетом законов перспективы, невидимые линии тоже прорисовываются. Любой предмет состоит из той или иной геометрической фигуры. Так, в основе кувшина и яблока – шар, и т.д. Умение видеть геометрические тела в формах – основной навык, который поможет упростить и правильно построить предметы.

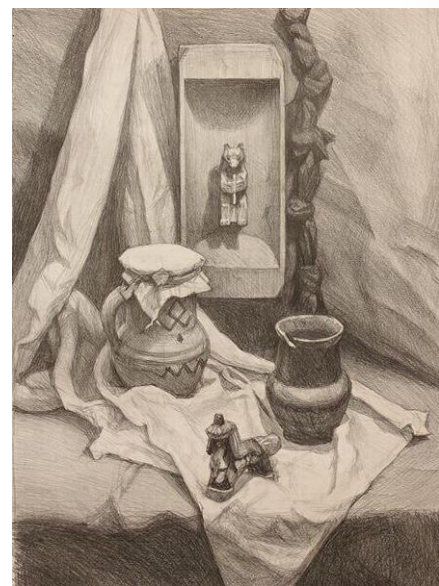
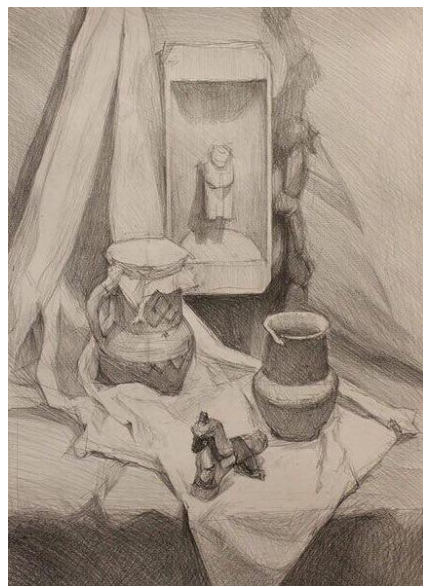
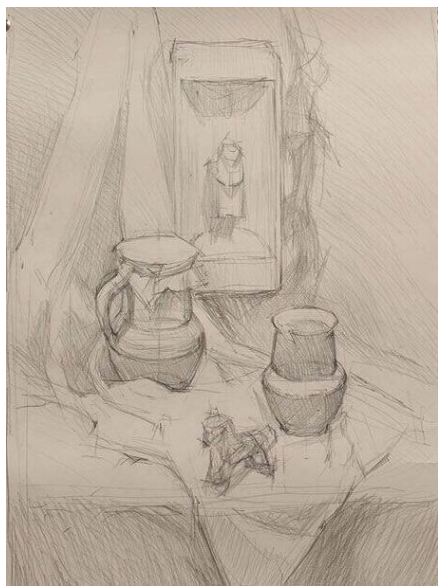
Только после того, как были выверены все пропорции, можно начинать уточнять рисунок. Передний план натюрморта, по законам воздушной перспективы, нужно нарисовать более ярким, чем задний – это акцент на предметах, которые находятся ближе к зрителю.

Этапы рисования натюрморта. Построение

- Начинаем работу в тоне. Двигаемся «от темного», чтобы не перечернить в последствии работу. Объем создается при помощи штриховки. Используйте карандаши разной мягкости. Для выделения тени используем многократное нанесение штрихов на нужную область. Штрихи должны быть ровными и упорядоченными, а не хаотичными. Наносите их плотно друг к другу, но не сливайте их в однородное пятно. Штриховка наносится многослойно, тон усиливается постепенно и сразу по всей работе.
- Следите за плановостью, иначе не будет глубины и пространства в рисунке. Важно помнить, что на каждом этапе выполнения работы нужно обязательно сверять ее с натурой. Подходите к композиции, внимательно рассматривайте особенности фактуры и формы.
- Сравнивайте отдельные части натюрморта между собой и с целым, чтобы в процессе работы найти и исправить ошибки. На последнем этапе обобщаем задний план, расставляем акценты.

Этапы рисования натюрморта. Работа в тоне

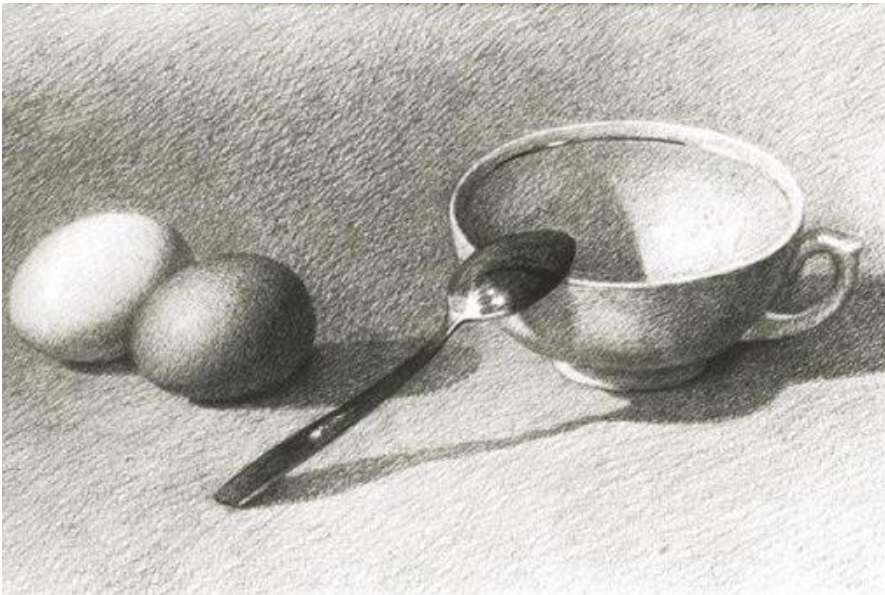

Этапы выполнения работы

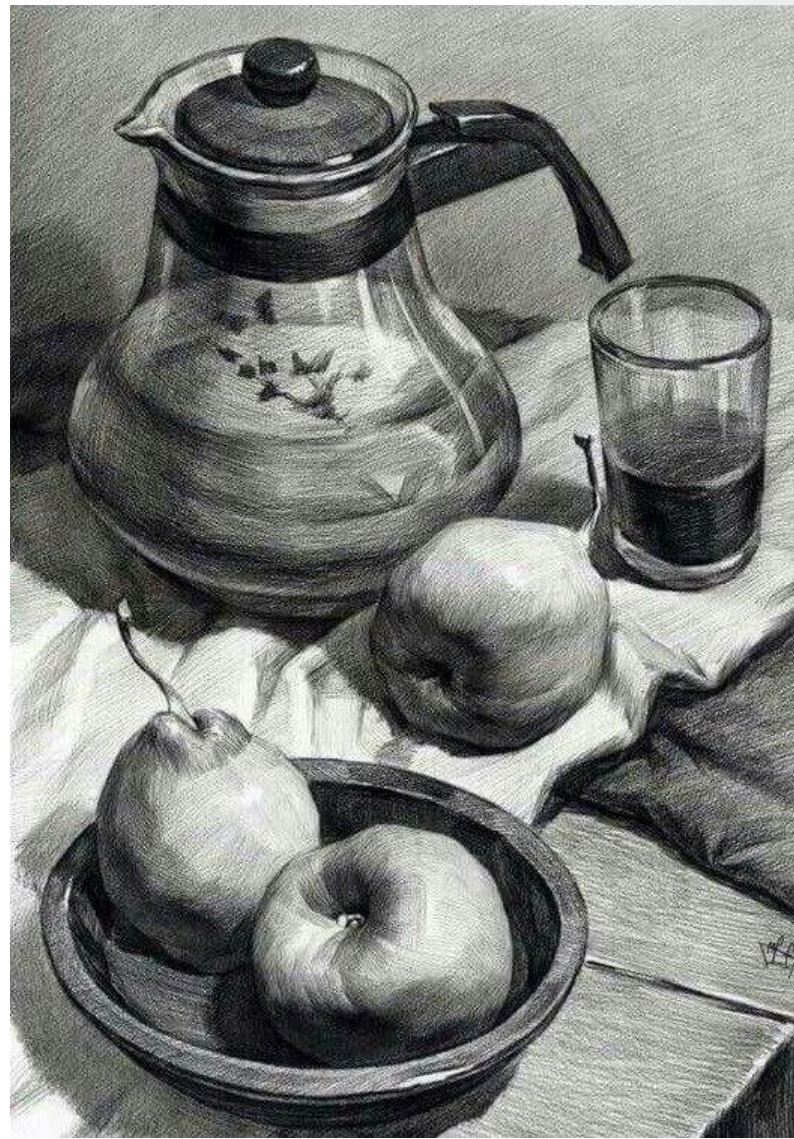
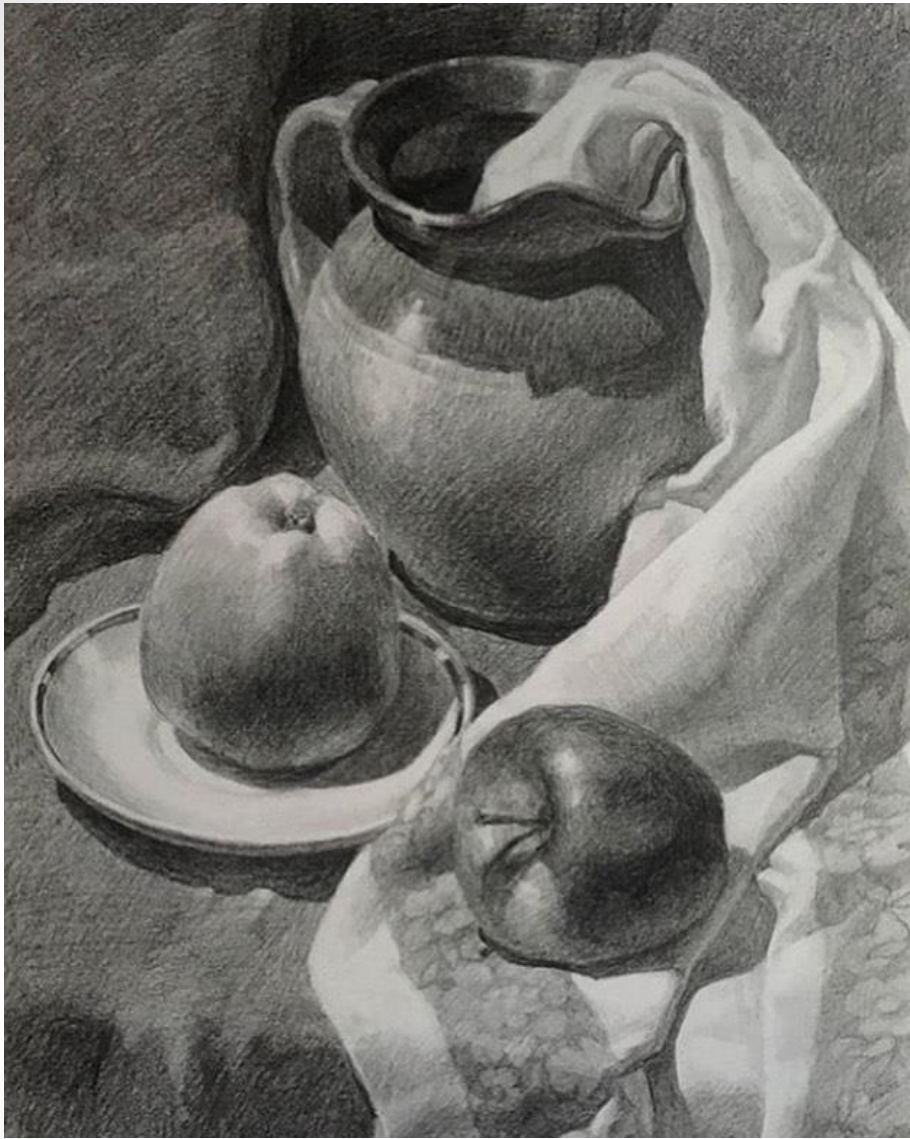
Полезный совет

- Еще один хороший способ обучения - выполнение копий работ. Надо взять рисунок, сделанный хорошим рисовальщиком в качестве «натуры». Но, в отличие от натурной постановки, здесь уже есть решение – композиция, тон, определенный способ трактовки формы и пространства, акценты. Можно рассмотреть, как мастера компонуют лист, как строят тоновое решение, как решают форму. При этом можно не повторять каждый штришок, но следовать общей логике копируемой работы. И не обязательно копировать всю композицию, часто достаточно фрагмента.

Работа над копиями дает дополнительные навыки, учит анализировать опыт других рисовальщиков, открывает новые возможности в рисунке. Таким образом можно добиться более высокого уровня рисования.

Примеры работ для выполнения копий

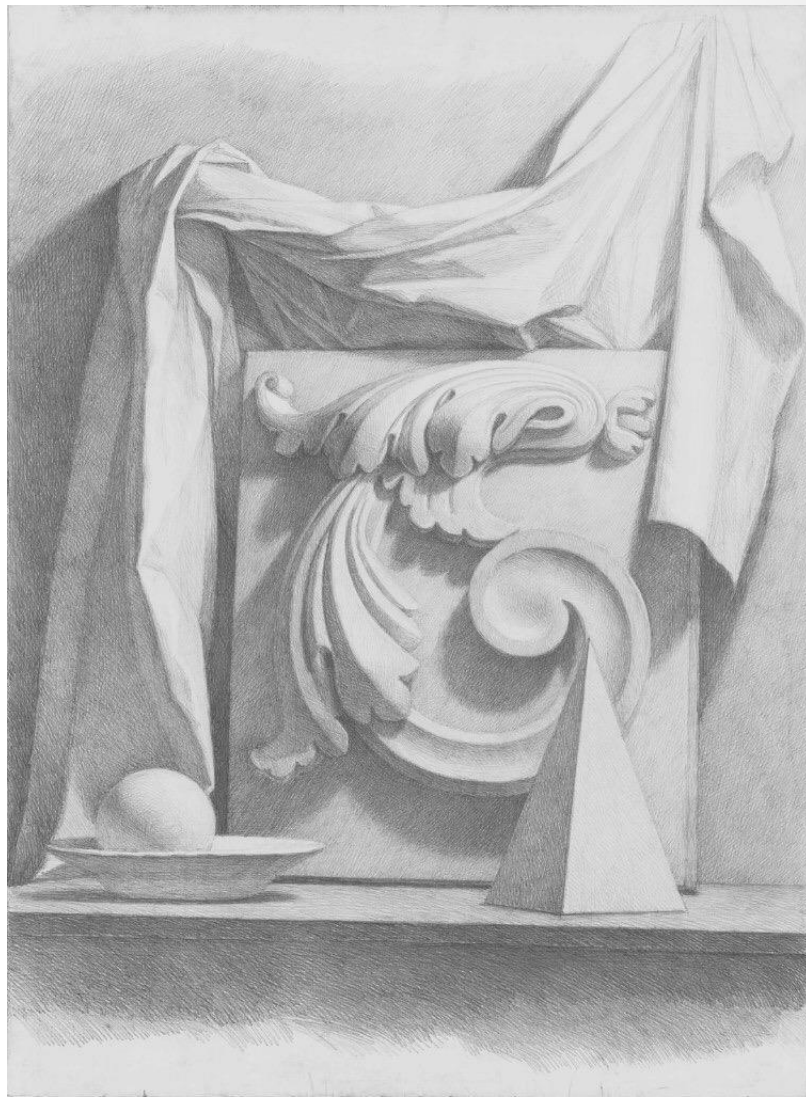
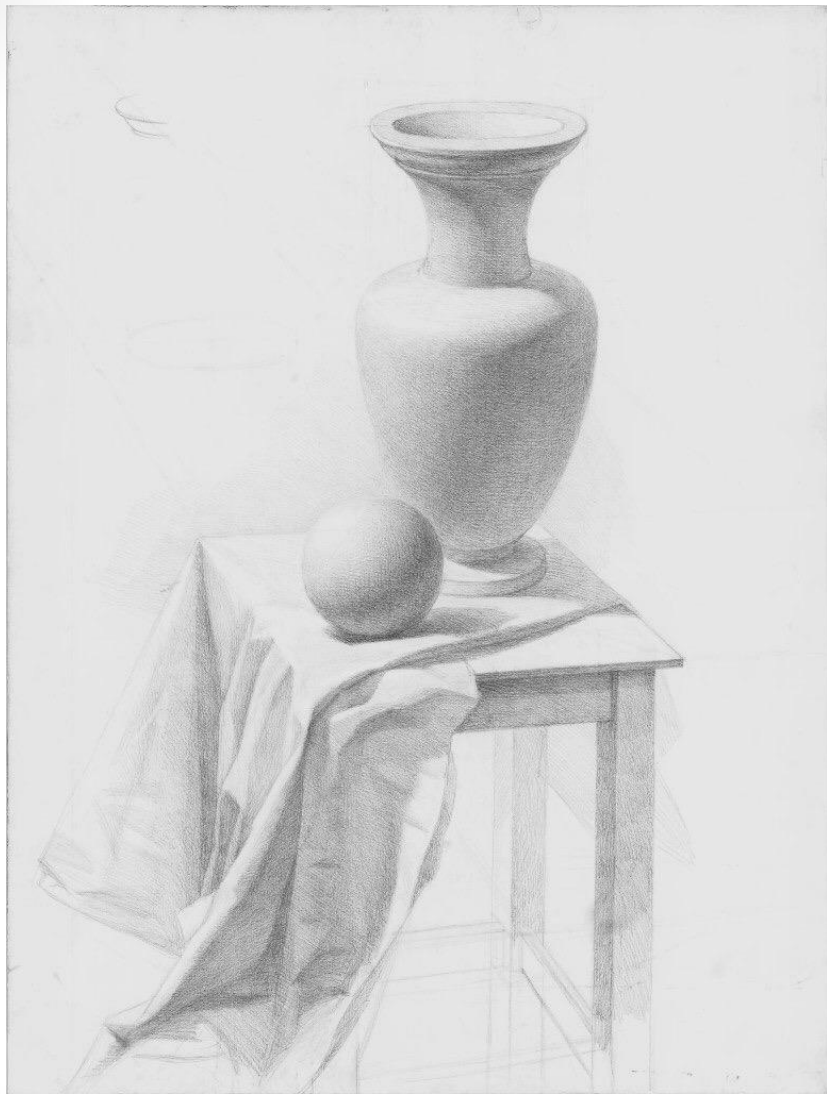
Примеры работ для выполнения копий

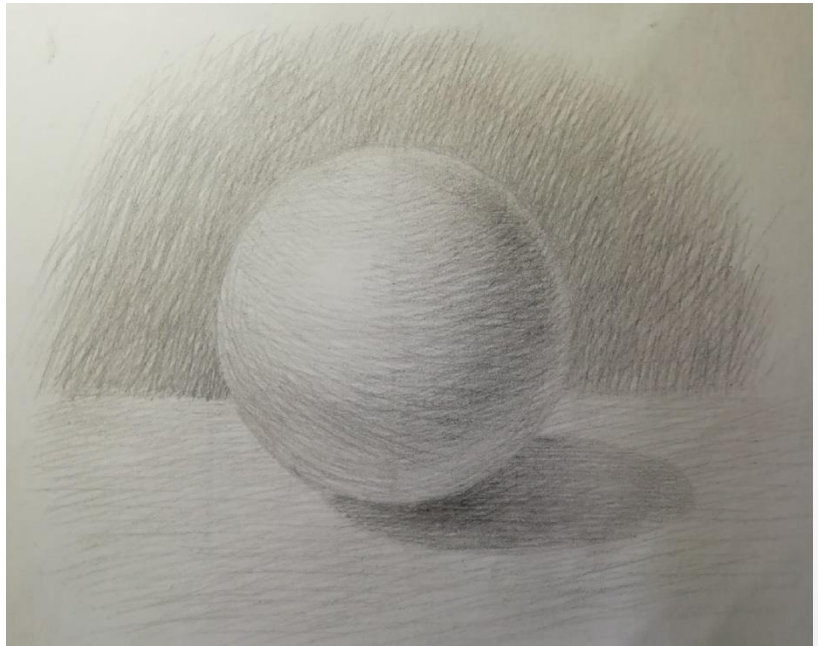
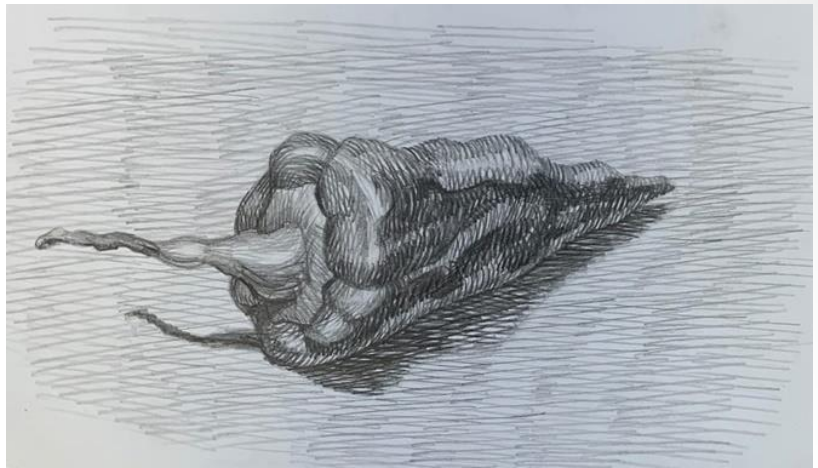
Примеры работ для выполнения копий

Примеры работ для выполнения копий

Примеры работ для выполнения копий

Работы Дзечиной Риты и Смирновой Ольги

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- <https://www.pinterest.ru/>
- Школа изобразительного искусства. В десяти выпусках. Части 1,2,3,4. - М. Изобразительное искусство, 1988.
- <http://art-exercises.ru/raboty/kopii/> преподаватель Благих Нина Михайловна
- Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н.Г. Ли. – М. : Изд-во Эксмо, 2008.
- Н. М. Сокольникова. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. Учреждений высш. проф. Образования / Н. М. Сокольникова.-6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013.-256 с.,
- <https://jotto8.ru/blog/chetyre-osnovnye-vida-risunka-vidy-risunkov>
- <https://arch-risunok.ru>
- <https://jotto8.ru/blog/chetyre-osnovnye-vida-risunka-vidy-risunkov>