

Из опыта обучения учащихся художественной школы выполнению рисунка натюрморта

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные подходы к выполнению натюрморта учащимися художественной школы. Даются методические рекомендации по соблюдению этапов выполнения натюрморта.

Ключевые слова: натюрморт, этапы выполнения натюрморта, графические материалы при работе над натюрмортом.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Взаимодействие человека с окружающим его предметным миром всегда было в сфере внимания художника и по-разному интерпретировалось не только в натюрморте, но и в других жанрах живописи. Раскрытие художественного образа произведения посредством окружающего человека мира вещей, осмысление их взаимоотношений и взаимовлияний не потеряло актуальности и сегодня.

Многие художники включали в композицию картины предметы, вещи, выступающие в роли элементов натюрморта. Во многих случаях предметы становились не только неотъемлемой частью картины, но и едва ли не главными персонажами. Натюрморт чаще всего предстает в виде относительно самостоятельной, компактной совокупности предметов или выступает в качестве отдельных предметов, широко распределенных в пространстве картины. При этом всегда заключает в себе определенный, заложенный автором смысл. Предметы натюрморта, как правило, несут определенную функцию, значение которой «работает», прежде всего, на создание художественного образа произведения, помогает полнее раскрыть замысел всей картины. Исследование функционирования натюрморта в композиции живописи представляет интерес для искусствоведов, художников-педагогов в высшей школе искусства, для художников в их творческой работе.

Жанр натюрморта – главенствующая тема в художественных школах, в программе по рисунку данной теме отводится большое количество времени. Он открывает ученикам творческие возможности, формирует их образное мышление. Учащиеся 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 техника выполнения изображения различными художественными материалами [1].

К основным видам натюрмورتов относятся:

– Учебный натюрморт. В нем 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» и призван подготовить учащихся

решать учебные задачи, с тем, чтобы в дальнейшем они могли перейти к более сложным задачам творческого уровня.

– 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 пополняют 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.

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, а конкретно – 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 может принести новую тему и дать дополнительное образное наполнение натюрмарту.

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 материальности 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, с узором или рисунком, но она не должна отвлекать внимания от других предметов, особенно главных. 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 учитывают формы падающих теней.

Рекомендации для составления натюрморта:

- состоит из трех предметов (одного большого – центра композиции – и двух-трех 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 в процессе практической работы над учебным натюрмортом нацелить обучающихся на правильное видение тональных различий, способствующее верной передаче фактуры и материальности вещей.

В работе над натюрмортом следует последовательно выполнять основные этапы.

1. Организация рабочего места

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

На практических занятиях «Учебный натюрморт» учащимися в аудитории или классе 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 перемещение учащимися предметов у себя на листе в ту или другую сторону при невыгодной точке зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.), 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 в процессе работы над учебным натюрмортом важным аспектом является и эмоциональная подготовка учащегося. Для этого вначале необходимо изучить натюрморт, внимательно рассмотреть предметы, выявляя не только их функциональное значение, но и эстетику каждого предмета в отдельности, постараться разобраться какие эмоции и ассоциации пробуждает натурная постановка.

2. 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 чётче определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть тот факт, что в композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается 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, тем, что 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, тем, что форэскизы позволяют не портить лист бумаги при неудачной композиции. Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить непосредственно к рисованию.

3. 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, находя каждому из них место на плоскости стола и одновременно намечая их общую форму.

4. Выявление пропорциональных отношений

Необходимо 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 учётом дополнительного уточнения размеров, характера форм и взаимного расположения по отношению друг к другу.

5. Объемно-конструктивное построение натюрморта

Для начала следует определить линию горизонта, а затем приступить к построению. Построение формы предметов должно выполняться в линейно-конструктивном изображении, которое начинают с их основания. Это даёт 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 пристраиваются овалы, с учетом расположения линии горизонта, а прямоугольные предметы строятся с применением закона перспективы.

6. Нахождение больших тональных отношений

Первоначально необходимо проследить направление световых лучей, падающих на поверхность предметов. Определив границы света и теней, приступают 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 учитывая силу тона фона.

7. 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).

8. Детализация и обобщение

Приступая к детальной проработке форм, необходимо внимательно проследить за всеми оттенками светотеней на деталях формы и их переходами с одной поверх-

ности 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 выстить. Таким образом, допущенные ошибки следует исправить, и ещё 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 [2].

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

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 предметов на освещенной поверхности. Для передачи резкого освещения или силуэта предмета больше подходит мягкий карандаш.

Уголь – это чёрные угольки, изготовленные из сучков или кусочков дерева, путём 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 углём, нельзя достигнуть глубины и интенсивности чёрного 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. Чаще 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 углём 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. Растёртым соусом легко сразу создать тональное пятно, которое выражает всю массу натуры или её затенённую часть. Растушёвка не даёт резкой контурной линии. Поэтому уточнение производится не растёртым 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. Далее работу можно продолжать сухим способом. При необходимости светлые места можно вытирать резинкой.

Сангина – материал от светло-рыжего до тёмно-рыжего цвета, который сильно крошится. Способ работы похож на работу углём, но имеет один недостаток – сангина не стирается резинкой. Поэтому рисунок должен быть точным, не допускающим ошибок.

Пастель – это мелки различных оттенков, разных по тональности. При работе можно использовать как растирку, так и штрих. Работа получается живописной и насыщенной по цвету [3].

Для работы мягкими материалами используют бумагу различных сортов: писчая бумага, обёрточная, 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.

Таким образом, предлагаемые методические рекомендации помогут учащимся в изучении раздела «Натюрморт» в усвоение принципов линейно-конструктивного построения формы предметов, знакомстве с теорией перспективы, работе различными графическими материалами, передаче не только объёма, но и фактуры предметов.

Ссылки на источники

1. Аксенов К. Н. Рисунок. – М., 1990.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – Л., 1963.
3. Все о технике рисунка: справочник для художника. – М.: «Арт Родник», 2000.

Daria Aleksandrova,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, teacher, Vorkuta art school, Kirov

dasha9061990@mail.ru

Learning experience of still life drawing with art school students

Abstract. The paper discusses the main approaches for still life drawing with art school students. The author gives guidelines at different stages of still life drawing.

Key words: still life, stages of performance, graphic matters.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X

9 772304 120159