Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Центр эстетического воспитания детей» города Саранска Республики Мордовия

Конспект занятия

по изобразительному искусству
для детей 9 -12 лет

«Построение натюрморта простой формы. Натюрморт в графике**».**

Подготовила:

педагог студии изобразительного искусства

Павельева Елена Федоровна

г. Саранск 2021

Дистанционное обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Акварельки»

Группа 1 (возраст 9 - 11 лет),

Группа 2 (возраст 12 – 15 лет)

Урок изобразительного искусства. 3 занятия по 2 часа.

Тема занятия: «Построение натюрморта простой формы. Натюрморт в графике**».**

Предмет: рисунок

Цель:

- Формировать навыки рисования натюрморта с натуры.

Задачи:

1. **познакомить** учащихся с историей появления натюрморта.
2. **овладевать**первичными навыками построения натюрморта.
3. **приобретать новые знания**изображения в рисунке
4. **расширить представления** учащихся о графических материалах в работе над натюрмортом.
5. **научить** соблюдать пропорции и особенности конструктивного строения.
6. **научить** развивать графические умения и навыки, творческое воображение.
7. **воспитывать** художественный вкус, эстетическое цветовое ощущение изысканность цветовых отношений в графике.

Оборудование к занятию:

Наглядный материал о построение; эскизы; поэтапное выполнение работы.

Материалы для учащихся: бумага, карандаши В, Н, 2В, 2Н, НВ, ластик.

Ссылки:

[**https://youtu.be/CI3lxzPebDA**](https://youtu.be/CI3lxzPebDA)

[**https://youtu.be/A_hO4OeILl8**](https://youtu.be/A_hO4OeILl8)

[**https://youtu.be/z4Q-3IJdEUs**](https://youtu.be/z4Q-3IJdEUs)

[**https://youtu.be/MJzoAnE7kcg**](https://youtu.be/MJzoAnE7kcg)

[**https://youtu.be/AJSEz2nqKP0**](https://youtu.be/AJSEz2nqKP0)

План работы:

1. Необходимо организовать рабочие место.
2. Выбор формата листа (горизонтальный или вертикальный)
3. Композиция на листе. (Правильно расположить рисунок на листе.)
4. Сделать построение натюрморта с правильными пропорциями.
5. Последний этап: работа в тоне
6. **Длительность занятия составляет 2 занятия по 2 часа**
7. **Справочный материал.**

Натюрморт - один из наиболее известных, показательных и многообразных жанров изобразительного искусства. В нем работали многие яркие, ставшие классиками художники. История мирового искусства представляет множество разнообразных по своей стилистике образцов натюрморта.

Графику натюрморта невозможно рассматривать без связей с живописью натюрморта. Они находятся в рамках одного жанра и по сюжетным характеристикам, и по построению композиции часто почти идентичны. Множество графических листов являются повторением в гравюре холстов известных мастеров кисти. Однако условность искусства графики и особенности графических материалов позволяют графике натюрморта иметь свою специфику художественного языка, который придает графическому натюрморту особую характерную прелесть.

В графическом натюрморте начинается осознание того, что натюрморт не «мертвая» натура. Голландцы и англичане называют жанр натюрморта «тихой жизнью», где неподвижность - внешнее проявление духовной жизни. Сочетания простых предметов могут выражать самые сложные и возвышенные чувства человека, вызывать ассоциации, далеко уходящие от материальной сути предметов. Графика, как искусство абстракции, с очень условным языком, позволяет в натюрмортных композициях выявить сложные, отвлеченные от конкретной действительности, символизированные «построения». В природе не существует линий, так широко используемых в графике. Поэтому, изображая линиями образ, художник уже изначально создает условную ситуацию. Натюрморт, как уникальный жанр, позволяет находить необычные и нестандартные решения различных художественных вопросов.

Три основных компонентов для выполнения натюрморта в графике. Композиция, рисунок, тон.

1 этап работы расположение фигур на картине – художники называют композицией. Композиция – это основа любой картины или работы. Она выражает главную мысль художника, идею картины.

2 этап работы является *рисунок.* С рисунка начинается творческая работа над картиной.

3 этап работы - это разнообразие оттенков, тонов, пятен света и тени.

Овладение рисунком лучше начинать не с живой модели, а с «мертвой», неподвижной – с натюрморта. Натюрморт можно рисовать как угодно долго, внимательно изучая его с разных сторон, не опасаясь, что он устанет стоять и уйдет или изменит положение.

Натюрморт как самостоятельный жанр искусства зародился и получил широкое развитие в Голландии и соседней Фландрии в XVII веке.

В голландских натюрмортах, плотно, густо написанных масляными красками, чаще всего изображались всевозможные явства: хлеб, фрукты, эффектно нарезанная сочная ветчина, дичь, вино в хрустальных бокалах, бывшие главным наслаждением в жизни.

Натюрморт может быть выполнен и технике графики. Но если в живописи на первом месте стоит цвет и создаваемый им колорит, а рисунок играет хоть и необходимую, но все же вспомогательную роль, то в графике роль рисунка решающая. Линии и пятна рисунка должны передавать объемную форму в пространстве. Но рисуя черным по белому, необходимо также стремиться передать не только форму, но и разнообразную окраску предметов, их фактуру.

Сегодня мы попробуем нарисовать натюрморт из предметов быта в карандаше. Любое изображение начинается с композиции и размещением ее на листе бумаги.

(Фото 1)

Лёгкими движениями карандаша мы намечаем плоскость стола, на которой будут располагаться предметы.

Затем определяем границы будущего изображения, отмечая высшую точку натюрморта, крайнюю слева и справа, а затем — на плоскости стола.

Далее зрительно намечаем пропорции предметов и, начиная с самого большого предмета, вытянутого по вертикали, приступаем к построению. Проводим ось симметрии, определяем высоту предмета и соразмерно ей находим по горизонтали ширину (самое широкое место). Выстраиваем по горизонтальным осям овалы.

Края овалов мягкие, скругленные. Только после этого плавной линией по форме соединяем овалы и получаем контур предметов натюрморта. Завершаем построение рисунка натюрморта, переходим к легкому введению тона. Начиная с собственных и падающих теней, создавая тем самым начальный объём.

Затем формируется тоном пространство третьего, второго и первого плана. Штрих распределяется либо по направлению плоскости, горизонтально, вертикально либо под наклоном, но не в ущерб определению и подчёркивания плоскости — горизонтальной либо вертикальной.

Переходим к предметам, постепенно набирая силу тона на всех. Для чего это нужно? Чтобы работа велась равномерно.

После того как мы ввели тон можно приступить к его разбору, постепенно усиливая тональность более тёмных предметов относительно светлых. Мы определили, что белая ткань — самая светлая, а тень на крынке — самая тёмная. Штрих на предметах натюрморта распределяется по форме. При этом не надо забывать, что любой предмет имеет изначально геометрическую форму (цилиндр, куб, шар, конус).

Усиливаем контраст перегиба плоскости стола первого плана. Тем самым мы показываем пространство, его глубину и распределение света от источника света. Не забываем про световоздушную перспективу.

Чем ближе к источнику света — тем светлее, чем дальше — тем темнее. Штрих распределяется по растяжению тона по вертикали, горизонтали и диагонали. Постепенно набирая силу тона на предметах, двигаемся к завершению. Определяем яркость бликов на предметах.

Последний этап — это обобщение, подчинение второстепенного главному и анализ работы. Советы: при измерении предметов всегда держите карандаш в полностью вытянутой руке — так измерения будут наиболее точными. Мыслите и изображайте предметы большими тональными пятнами, подчиняя второстепенное главному.

Отлично написанный натюрморт – это драма, комедия, интрига – что уж задумал художник. Это отражение его точки зрения, его настроения.

Да мы даже не задумывается о каждом отдельном изображенном предмете, потому что картины воспринимаются только целиком.

Натюрморты – это смех, песня жизни, радость бытия, изобилие вкуса, переполненность чувствами. Кажется, что сейчас что-нибудь перевесится под своей тяжестью через край картины и упадет прямо к нам, зрителям.

Вот он, настоящий натюрморт. Вроде бы и сюжета особого нет, а мы уходим, наполненные оптимизмом, радостью, желанием жить, творить, делать добро. Художники так любят начинать учиться рисовать именно с натюрмортов?

Прежде всего, потому, что изображаемые предметы неизменны, неподвижны. К тому же их можно переставлять по своему усмотрению, учиться составлять композицию. Натюрморт позволяет усвоить логику, последовательность работы над картиной.

Сначала нужно составить осмысленную, интересную композицию, при этом не перегружая ее предметами. Это только кажется, что художнику все равно, где что находится – как поставил, так и сойдет. Нет. Попробуйте, и вы изумитесь, как сложно подобрать предметы, драпировку для картины, расставить их так, чтобы между ними завязался роман.

Драпировка тоже, кстати, не просто красивая ткань, но важная действующая фигура натюрморта. Художник тщательно продумал, как ее расположить. Ведь она, как минимум, подчеркивает контраст мягкого и твердого, складок и четкости линий предметов, стоящих на ней.

К тому же если, к примеру, расположить ее наискосок, по диагонали, то углубляется пространство, а взгляд зрителя невольно направляется на выбранный художником композиционный центр. При этом она не главная героиня картины, а одна из действующих героев.

Обязательно нужно определиться, какой предмет станет композиционным центром картины, вокруг которого будут искать себе место и остальные намеченные предметы, соблюдая дистанцию, «не наезжая» друг на друга.

Центральный, объединяющий предмет не обязательно должен быть расположен в центре работы – отнюдь. Ребенок учится понимать, как сделать предмет главным и в то же время динамичным. Например, его можно расположить не в самом центре картины, а немного слева или справа от центра.

Постепенно юный художник начинает чувствовать, что каждая композиция требует своей техники воплощения. Сам замысел изображаемого диктует, на каком материале и чем рисовать: карандашами, красками (и какими именно), углем, пастелью и т.д.

Ребенок учится и правильно подбирать формат холста, картона, бумаги, их расположение в каждом конкретном случае (вертикальное или горизонтальное).

Привыкает начинать работу с эскизов, набросков, являющихся возможным вариантом будущего рисунка. Очень важно правильно наметить место каждого предмета, его фактуру, размеры.

Натюрморт помогает с самого начала работы, когда еще холст совершенно пуст, видеть картину как целое, а не набор отдельных случайных предметов, объектов, может быть и интересных в отдельности, но не компонующийся друг с другом.

Таким образом, ребенок приучается начинать работу с продумывания всей композиции в целом, ее схематичного наброска. Натюрморт позволяет основательно изучить законы распределения света и тени на изображаемых предметах.

Он привыкает сразу определять, откуда будет падать свет на изображаемое, где самые светлые и самые темные места, полутень. От выбора правильной, наиболее выигрышной для данной конкретной композиции точки освещения во многом зависит успех рисунка, его живость.

Ребенок учится видеть весь рисунок, прорисовывать всю композицию и не зацикливаться на отдельных предметах натюрморта — наиболее частая ошибка начинающих творцов.

Нередко уделив много времени доведению до совершенства, допустим, яблока на рисунке, юное дарование вдруг понимает, что оно не вписывается в задуманный сюжет, выпадает из него (по форме, размеру, цвету, месту размещения), не связано с другими предметами. Приходится его стирать.

Бессмысленность потраченных сил и времени зачастую отбивает не только охоту продолжать начатую картину, но и вообще рисовать.

Ребенок запоминает, что передний план прорабатывается более подробно, детально, тем самым как бы приближая его. Чем дальше расположены предметы, тем более обобщенным должно быть их изображение, меньше четких ярких цветов и линий, иначе все предметы переместятся как бы на одну переднюю линию и объем, пространство, глубина не будут ощущаться.

Именно при изображении неодушевленных предметов приходит мастерство анализа, привычка придавать значение тому, какое место занимает тот или иной предмет, соотношение их высоты и ширины, света и тени. Освоив натюрморт, юный художник может смело браться и за другие виды живописи и рисунка.

Основные правила при написании натюрморта:

* расположение предметов не должно быть скучным. Не надо рисовать предметы лежащими, стоящими на одном уровне. На одинаковом расстоянии друг от друга – используйте приемы перекрытия, меняйте расстояние, играйте с размерами;
* пустое пространство – это неинтересно, его нужно чем-то заполнять. Даже если на вашей картине задумана только одна цветочная ваза – включите воображение: рядом можно расположить упавший листик или расстелить салфетку. Данные детали не будут бросаться в глаза, и отвлекать внимание от основного предмета, при этом заполнив пустоты и создав необходимую глубину композиции;
* выбор тонов – для натюрморта редко используется слишком широкий спектр колорита, такая картина должна быть спокойной. Возьмите за основу 2-3 цвета, добавьте их оттенки, – получится яркое, но не пестрое изображение. Если требуется использование большого количества расцветок – не применяйте их поровну, должен быть доминирующий цвет, наполняющий основное пространство;
* помимо доминирующего цвета, должен быть доминирующий предмет, за который цепляется взгляд зрителя. Он является центром картины, остальные части композиции просто дополняют его. Как пример – пара крупных и более ярких бутонов в букете, чуть более удачно повернутый фрукт на переднем плане;
* рисовать натюрморт следует поэтапно, плавно выстраивая гармоничную композицию.

Нарисовать картину натюрморт этапами.

Представьте, что весь процесс написания картины можно разделить на 4 этапа:

* нанесение на холст только геометрических контуров предметов;
* прорисовка очертаний предметов;
* добавление оттенков и теней;
* детальная прорисовка.

Начинающие художники не используют слишком «богатые» композиции – необходимо нарисовать два-три предмета, лежащих на столе, чтобы понять, как рисовать натюрморт. После этого можно приступать к написанию более сложных картин.

При большом желании научиться рисовать красивые натюрморты совсем не сложно – отличной помощью станут недорогие курсы рисования: запишитесь на мастер-класс «Картина за 3 часа» и постигайте азы изобразительного искусства под руководством опытного преподавателя. Будьте уверены: с таким подходом до создания своего первого шедевра совсем недалеко!

Интернет - источник:

<https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2399.pdf>

<http://casadiarte.ru/master-klassy/natyurmort-iz-predmetov-byta/>

<https://ProRisunok.ru/articles/kak-nauchitsya-risovat-natyurmort>

<https://yadoart.ru/kak-pravilno-risovat-natyurmort/>

(Фото 1) <https://www.pinterest.ru/pin/844354630116582466/>

(Фото на титульном листе) <https://www.pinterest.ru/pin/733946070497955297/>