

Филиппов Александр Александрович

*Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Владимирской области
«Юрьев – Польский индустриально-гуманитарный колледж
Владимирская обл., г. Юрьев – Польский*

КОНСПЕКТ УРОКА НА ТЕМУ:
«РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ. НАТЮРМОРТ»

Предмет: ПМ 03.Выполнение графических работ с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

Статус обучающихся: студент ЮПИГК, 2 курс.

Тип урока: комбинированный.

Цели:

- Цели и задачи учебного рисунка вытекают из целей и задач изобразительного искусства. Учебный рисунок со всеми его положениями учит художника правильно видеть и понимать реальную действительность, указывает правила и способы верного ее изображения. Задача учебного академического рисунка - вооружить художника необходимыми знаниями, грамотой изобразительного искусства; научить молодого художника, а в дальнейшем педагога, работая с натуры, создавать жизненно правдивое графическое изображение. Без этих знаний и навыков художнику-педагогу трудно донести до зрителя и учеников в художественных образах то, что он

хотел бы передать. Узнать виды и законы композиции при рисовании натюрморта с натуры.

- При обучении рисованию с натуры студент знакомится с закономерностью строения форм природы, с законами изображения предметов на плоскости согласно законам перспективы и на основе этого успешно решает творческие задачи в своей области искусства.

- Восприятие произведений искусства. Ценностные взгляды на воспитание будущих художников- педагогов, путем знакомства и рисованием с натуры и произведениями велик мастером- художником и педагогов.

Задачи: ознакомление с принципами работы с натуры. Изучение основ построения натюрморта с натуры, путем изучения законов рисования, графического жанра искусства.

Оборудование:

для преподавателя - натурный материал, наглядные пособие «Рисование с натуры натюрморта карандашом».

для студентов - лист формата А3, ластик, карандаши, кнопки, мольберт или этюдник.

Орг. момент: приветствие и проверка готовности к занятию.

Ход урока:

Обратимся в начале к реалистическому изображению, поговорим о том, что это такое. Реалистическое изображение должно быть образным и понятным, без ясной образности трудно понять и идейный замысел произведения, и то, что изображено в нем. В рисунке мы будем видеть каждую деталь на месте, мы будем видеть хороший и правильный строй формы, а следовательно, такой рисунок нас будет больше убеждать в правильности

найденного образа. Не случайно основная масса посетителей музеев отдает предпочтение тем картинам, в которых хорошо промоделирована форма, имеется строгий и четкий рисунок. Поэтому-то произведения великих мастеров вызывают у нас стремление изучить их, узнать пути, по которым шел художник к своей цели. Они заставляют внимательно присмотреться и задуматься над тем, с помощью каких правил и законов можно приблизиться к вершинам искусства. Метод реалистического искусства, метод реалистического отображения действительности закладывается в период академического рисования с натуры. В начале, необходимо точно срисовывать все, что видно в природе, затем начинает сознательно отбрасывать мелкие, несущественные детали, сосредоточивая внимание на главном и, наконец, создавать художественный образ природы. Говоря о методе реалистического отображения действительности, Гёте писал: «Я никогда не созерцал природы с поэтической целью. Я начал с того, что рисовал ее, потом я ее научно изучал таким образом, чтобы точно и ясно понимать естественные явления. Так я мало-помалу выучил природу наизусть, во всех ее мельчайших подробностях, и когда мне этот материал был нужен как поэту, он весь был в моем распоряжении и мне незачем было погрешать против правды». Чтобы убедительно и правдиво изобразить природу в своем произведении, художнику необходимо внимательно и тщательно ее изучить, отметить, выделить ее наиболее характерные особенности, а в период работы над картиной не раз проверить, достаточно ли убедительно и верно удалось все намеченное передать в изображении. К художественному образу в реалистическом искусстве художник подходит путем сравнения своего изображения с натурой, путем проверки и уточнения строения формы, положения данного предмета в пространстве, освещения и т. д. Рисую с натуры, вам студентам, необходимо внимательно рассматривать модель, старается отметить ее характерные особенности, понять структуру. При рисовании с натуры все понятия, суждения

и умозаключения о предмете становятся более конкретными и ясными, ибо находящаяся перед глазами натура доступна зрению, осязанию, измерению и сравнению. Ни один учебный предмет не обеспечивает такого внимания учащихся к предмету, не способствует так развитию мышления, как рисование с натуры. Изображая на двухмерной плоскости трехмерные объемные тела, человек развивает пространственное и образное мышление. Умственные образы (представления) формируются как нельзя лучше во время рисования, потому что, рисуя, человек должен ясно представить себе форму предмета, его структуру, он рассматривает предмет более подробно, нежели при мимолетной встрече с ним, изучает его всесторонне, не только форму, но и влияние расстояния, освещения и других условий.

Обучая рисованию с натуры, мы не только даем возможность ученику понять закономерность строения формы, но и наглядно проверить истинность этого на натуре. Вот почему мы придаем такое большое значение рисованию с натуры. Рассматривая рисунок как основу изобразительного искусства курс академического рисования ставит своей задачей научить правильно наблюдать и познавать предметы окружающей нас природы, ибо рисование с натуры - это прежде всего процесс познания реальной действительности. К этой мысли пришли уже художники древней Греции. Они впервые обратили внимание на большое воспитательное значение рисования с натуры как общеобразовательного предмета, и, как передает историк Плиний, благодаря главе Сикионской школы рисунка Памфила рисование было введено во все школы древней Греции. В настоящее время в школьной программе по изобразительному искусству рисованию с натуры отводится центральное место. Отсюда вытекает необходимость серьезной подготовки по рисунку студентов педагогических учебных заведений, раскрытия диалектического метода познания в процессе рисования. В учебном академическом рисунке материалистический метод познания мира противоположен идеалистическому;

он учит правильно познавать и анализировать натуру, помогает понять закономерность строения форм природы, существующих объективно и независимо от наших ощущений. Не вещи существуют благодаря ощущениям, а ощущения благодаря вещам.

Теперь обратимся не посредственно к жанру натюрморта.

"Натюрморт" - от французского *nature morte* означает "мертвая натура". В художественном творчестве натюрморт является одним из самостоятельных жанров, в котором воплощаются в образную форму различные окружающие нас предметы и вещи, воплощенные в произведениях графики и особенно в живописи. Его эстетическая значимость определяется не только мастерством передачи материальности и фактуры предметов, но и красотой их, характером форм, выражающих определенные эмоциональные настроения. Это может быть радость, грусть, печаль, в зависимости от поставленной задачи и от характера постановки, а также самих предметов, их смыслового значения.

Все, кто рисует с натуры, обязательно проходят через разные этапы усложнения работы. Процесс обучения рисунку на определенном этапе связан с рисованием натюрморта.

Мир природы и вещей, окружающих человека в повседневной жизни, — неисчерпаемая сокровищница форм и цветовых оттенков. Простота и пластическое совершенство бытовых предметов, утонченность и нежность цветов, своеобразное строение и сочность фруктов и овощей и многое другое всегда были объектами внимания художников. Рисунки и произведения живописи, в которых воплощаются в образную форму бытовые предметы, орудия труда, овощи, фрукты, еда, дичь, букеты цветов и т.п., называются натюрмортами.

Натюрморты могут быть «увиденными» прямо в жизни и «поставленными»

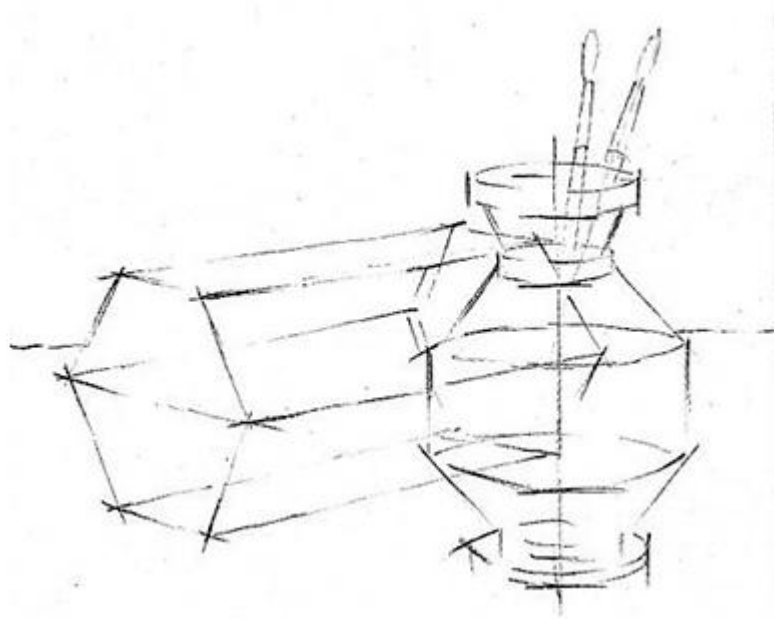
специально для решения разных изобразительных задач. И те, и другие привлекают внимание, поэтому натюрморту уделяют столь много места в изобразительном творчестве, что он стал по праву самостоятельным жанром. «Увиденный» натюрморт — это изображенное художником природное группирование предметов, а «поставленный» — составленное из сознательно подобранных предметов, необходимых для воплощения определенного замысла автора. Существует и другие виды натюрмортов: сюжетно-тематический; учебный; учебно-творческий; творческий.

Рисование натюрморта дает возможность творчески использовать ранее полученные знания правил перспективы, навыки конструктивного построения предметов на плоскости, приобретенные умения выявлять объемные формы светотенью и передавать фактуру предметов. Изображение натюрморта во многом усложняет необходимость передачи пространственной среды фона тоном. Это является важным условием увязки предметов между собой на общем фоне и приведения рисунка к тоновой, композиционной целостности и гармоническому единству.

Изображение натюрморта имеет свою определенную закономерность и методическую последовательность. Совершенно непозволительно, например, лишь начав рисунок, заняться детальной проработкой незначительных мелочей, если не определена еще основная форма, не решена тональная идея постановки. Это сразу же приводит к дробности рисунка, которую потом неопытному рисовальщику исправить невероятно трудно и подчас невозможно. Кроме того, подобная спешка ведет к ошибкам в пропорциональных отношениях, а отсюда — к неудаче, неверию в свои силы и разочарованию. Не стоит сразу браться, необходимо проанализировать как детали, так и в целом. Надо помнить, что предметы имеют различную окраску и фактуру материала (*стекло, керамика, гипс, металл, бумага, цветы, фрукты*).

Помните, что в изобразительной практике существует проверенный метод последовательной работы над рисунками, основанный на принципе: от общего к частному и от частного вновь к обогащенному деталями общему. Приступая к изображению натюрморта, необходимо строго соблюдать методический принцип последовательности ведения рисунка (*от общего к частному и от частного к общему*), без чего трудно понять основной смысл изображения. Нарушение этого принципа в работе над рисунком значительно усложняет усвоение учебного материала, поэтому весьма важно закреплять отдельные этапы. По мере усвоения учебного материала по изображению простых натюрмортов и постепенного усложнения задач можно будет переходить к более сложным натюрмортам, с включением в них драпировок.

Работа над натюрмортом начинается с отбора и размещения определенных предметов: в нашем задании — гипсовая модель призмы и деревянная ваза для карандашей, кистей и т.п. Отбор компонентов натурной постановки должен быть логически оправданным, наполненным смысловой связью. Вещи желательно выбирать выразительные по форме и объему. После того как натюрморт поставлен, вы выбираете определенное место, откуда постановка хорошо видна (*мы уже говорили о наиболее оптимальном*

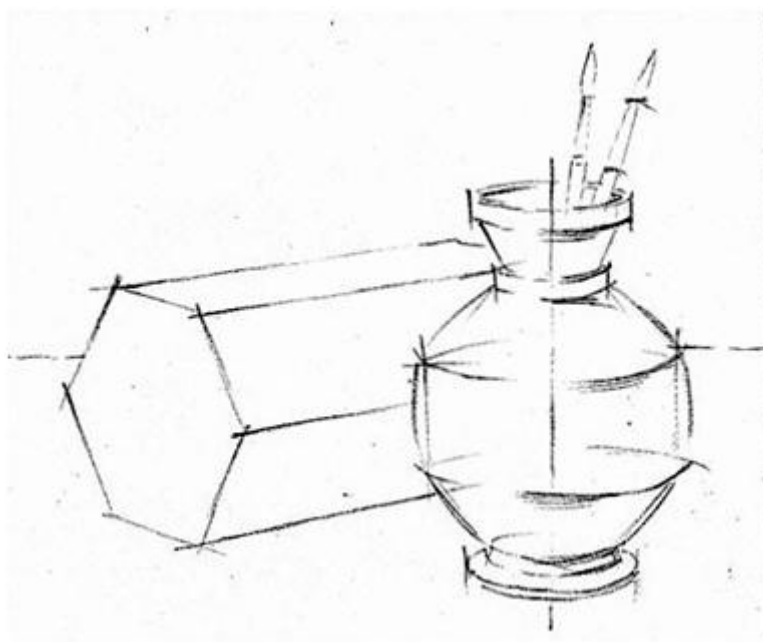

расстоянии от рисующего до натурального объекта: оно должно составлять примерно три размера самой натуры). Выразительность и правдивость изображения натюрморта зависят от вашей способности наблюдать, компоновать, строить рисунок, моделировать его тоном и т.д. Перед непосредственной работой над рисунком целесообразно выполнить одну - две зарисовки постановки для поиска рациональной и эффектной компоновки изображения на бумаге. Зарисовки желательно выполнять быстро, основываясь на первом, еще очень свежем впечатлении от постановки, стремясь передать в них характерные особенности натуры, взаимосвязь и пропорции формы каждого предмета, отношение площади изображения к площади формата листа.

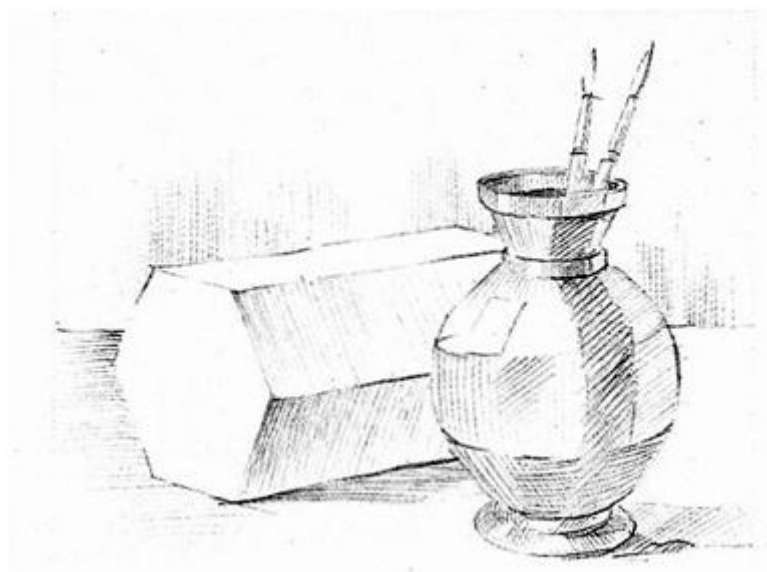
После того как в зарисовке вы определили композицию изображения, можно перейти к непосредственной работе на формате. Учитывая характер постановки, вы уже выбрали формат — горизонтальный или вертикальный. Теперь перед вами стоит задача пройти несколько этапов рисования натюрморта. Таких этапов, т.е. отдельных моментов — стадий или ступеней в развитии чего-либо, в работе над рисунком обычно не более четырех. Безусловно, начальным этапом любого изображения является композиционное размещение его на листе бумаги. У вас уже есть зарисовка, используйте которую отнюдь не механически.

Здесь главное место уделяется определению всей ширины и всей высоты предметов сразу для ограничения поля изображения, тут же намечаются легкими линиями позиции каждого из тел относительно друг друга и плоскость, на которой они поставлены.

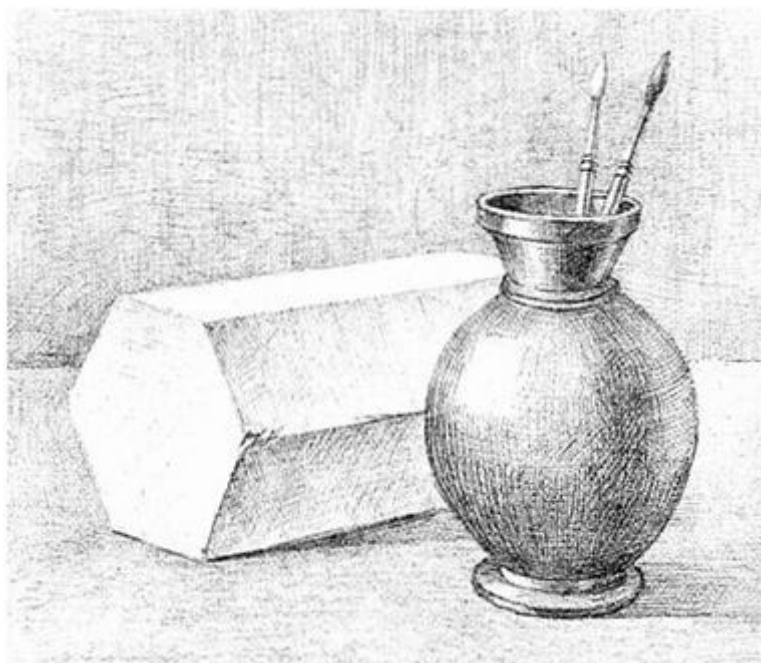

На следующем этапе рисования натюрморта вы должны уточнить место каждого из двух предметов в изображении и определить их пропорциональные отношения. В этом промежутке работы выявляйте также конструктивную основу формы. Здесь решение всех задач данного этапа изображения основывайте на внимательном анализе постановки. Форму стройте пока одними линиями, видя свой рисунок «каркасным», но соблюдайте известную меру, чтобы они у вас не выглядели всюду одинаковой толщины.

Третий по счету этап работы проведите как дальнейшее уточнение формы тел, имеющих объемность и рельефность. Эти признаки предметов воспринимаются только при условии светотени. Поэтому вам надлежит не только наметить большой свет и большую тень, но и определить легкими штрихами все основные градации (*постепенные расположения*) светотени. Нужно внимательно следить в натуре и сравнивать на бумаге, насколько один предмет темнее или светлее другого. Помимо этого не забывайте также о различии в рисунке технических приемов работы карандашом, чтобы уже на этой стадии рисования выявить различие фактур предметов. Все вместе взятое и рассмотренное с позиций перспективного построения, объемности и рельефности форм, тонового решения, материальности ведет вас к последнему этапу работы над рисунком натюрморта.

Заключительный этап предусматривает процесс завершения работы — обобщение всего линейного и тонального строя изображения. Если передний и дальний планы прорисованы подробно, оба тела постановки разрушают цельное восприятие рисунка, нет мягкости переходов в моделировке формы тоном, то такое изображение нуждается в доработке, которая и является

обобщением. В таком случае необходимо смягчить дальний план, разрушить в нем четкие границы (*создать впечатление глубины*), «*приблизить*» к переднему плану один предмет и «*отдалить*» другой, где-то в нужном месте высветлить, в ином, наоборот, уплотнить тон и таким образом добиться цельности рисунка. Все этапы работы над рисунком натюрморта не являются оторванными друг от друга стадиями изображения. Здесь проходит последовательный, логически обусловленный единством и неделимостью процесс, следствием которого должен быть правильно скомпонованный, верно построенный, в меру проработанный тоном, выразительный учебный рисунок натюрморта. В процессе работы над рисунком натюрморта Вы приобретаете специальные практические навыки, развивают глазомер, учатся воспринимать пропорции, улавливать тончайшие светотональные градации и вырабатывают необходимое качество для рисовальщика - способность видеть предметы цельно.

В заключение напоминаем, что основные приемы и правила перспективного построения, пропорций, законов светотени и тоновых отношений, задачи и процесс самого изображения остаются прежними.

Самостоятельная работа студентов.

Индивидуальная работа со студентами.

Подведение итогов.

