

Дисциплина: Композиция и анализ произведений изобразительного искусства

Курс: 1/3 ж

Специальность: 54.02.05 Живопись (по видам)

Тема: Натюрморт на подоконнике. Решение различных пространственных ситуаций

Дата: 13.05-18.05.-20.05.-25.05.24 (20 часов)

Занятие проводится в онлайн-формате на платформе Сферум в соответствии с расписанием учебных занятий.

Содержание учебного материала:

Композиция натюрморта в интерьере с использованием сложных предметов на тему искусств.(Живописная, Музыкальная или Театральная тематика)

В решении эскиза должна быть выражена тема, смысловая целесообразность всех компонентов композиции, их равновесие. Освещение должно объединять и работать на тему(Контрастное, мягкое, искусственное)

Решение равновесия больших масс в карандаше. Выполнить разбор в цвете с выделением доминирующего цвета и ответов ему.

Задание:

- Изучите теоретический материал;
- Сделайте натурные наброски согласно мотиву;
- Дата подачи студентом выполненного задания – 25.05.24

Преподаватель Агафонов Дмитрий Юрьевич

Тел. Преподавателя: +7 949 465 45 53

Электронный адрес: dagafonov00@mail.ru

Практическое задание:

Композиционные наброски с натуры и по памяти, решение больших масс. Формат А-4, 4-5 штук.

Выполнить 10-12 работ черно-белых и 8-10 формальных цветных эскизов.

Формат: А-5.

Материал: гуашь, масло.

Картон итогового варианта натюрморта в интерьере 60см по большой стороне.

Итоговые: финальный вариант натюрморт 60см по большой стороне.

Работа с натурой:

Выполнить натурные графические и живописные этюды предварительно поставленных изысканных натюрмортов на основании которых разрабатывать эскизы композиции. Формат: А-4

Материал: карандаш, туш, масло, гуашь.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Практические задания

Натюрморт в интерьере характеризуется расположением предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Интерьер — это внутреннее пространство архитектурного сооружения. Весь внутренний строй интерьера определяется жизнедеятельностью человека. Все элементы интерьера соподчиняются и отвечают функциональным потребностям человека, его эстетическим и духовным запросам.

В натюрморте в интерьере используются два жанра изобразительного искусства - главная роль отведена натюрморту, а жанр интерьер играет вспомогательную роль.

Натюрморт в интерьере появился лишь в 18 веке, а истоки его лежат в полотнах на религиозную тематику. Именно там, на сценках из библейской жизни, впервые робко появляются заросли роз и ветки плюща.

Натюрморт в интерьере — это поджанр в рамках большого натюрмортного жанра.

Некоторые интерьеры формируют одно из направлений архитектурного рисунка, в то время как другие можно охарактеризовать как расширение работы с натюрмортом. Детализированный рисунок интерьера церкви, собора или великолепно декорированной и украшенной гостиной входят в первую категорию. Однако этюд стула в углу комнаты, стола в алькове или пространства кухни с полками и буфетами являются более “родственным” натюрморту.

Этот вид интерьера предоставляет огромные возможности. Если у вас и меньше власти над предметами, чем при создании классического натюрморта, все же, как правило, можно перемещать отдельные элементы композиции для достижения лучшего равновесия или более интересного эффекта. Будет логичным, естественно, не учитывать то, что вносит дисгармонию. Вы можете также играть с перспективой и пропорциями, изменяя размер подоконника или сближая стены, чтобы выделить главный предмет, представляющий интерес, например стул или стол.

Мощь вертикалей. Композиция, основанная на горизонтальных и вертикальных линиях, может выглядеть слабой и унылой, но как только вводятся диагонали, все встает на свои места. В рисунке углем Бриджит Доути “Угол старого пивоваренного завода”, вертикали, сформированные освещенной солнцем нишей окна, придают изображению стабильность, в то время как две диагонали ведут глаз к массиву форм, которые формируют центр, представляющий интерес.

Методические указания к выполнению практических заданий

Основной задачей является изображение пространственной глубины и перспективно-световых планов, показ взаимосвязи элементов интерьера и натюрморта. В данном рисунке большую роль играет самая постановка, самый подбор предметов; тщательно и во всех деталях должна быть продумана композиция. Не следует ставить очень много предметов, особенно мелких, но зато нужно использовать разнохарактерные поверхности: матовые, блестящие, контрастные.

Натюрмарту в интерьере обязательно предшествует тщательно прорисованный эскиз, выполняемый карандашом или углем. В эскизе необходимо точно решить композицию, пометить освещение и тональные различия предметов. Одновременно выполняются эскизы, схемы рисунка и планы изображаемого помещения. При этом определяется точка зрения, картинная плоскость и точка схода, что позволяет лучше разобраться в сложном перспективном построении предметных форм и их расположении в пространстве интерьера. Предварительные варианты эскизов, выполненные с различных точек зрения, дадут возможность выбора лучших композиционных решений для основного рисунка.

Соблюдая последовательность усложнения задач, учебные задания следует начинать с угловых с включением в них, подобно натюрмарту, не более двух-трех крупных бытовых предметов. Такие объекты ставятся на полу у стены (или у стен) в углу, чтобы создать интерьерную среду.

Производя правильное перспективное построение изображения интерьера, очень важно строго соблюдать пропорциональные отношения частей и целого (стен, пола, потолка с предметами, включенными в интерьер). Уточняются планы расположения предметов, расстояния между ними и их объемные величины.

В перспективном построении изображения пространства интерьера, в отдельных случаях можно применять два горизонта, а, следовательно, две точки схода. Таким образом, выбрав наиболее удачный вариант эскиза композиции интерьера, приступайте к рисованию. При этом формат бумаги должен быть выбран в соответствии с масштабом рамки выполненного эскиза композиции. Для начала намечают основные линии стен, пола потолка. Проверив и уточнив их, намечают окна, дверные проемы, балки, конструкции и т.п. Только после этого переходят к рисованию основных крупных предметов, не отвлекаясь на детали. Построив в рисунке основные предметы интерьера, проверив их, следует перейти к уточнению деталей и нанесению легкой светотени. Переходя к светотеневой проработке форм, одновременно выявляют их пространственную глубину. Для этого необходимо сопоставление степени проработанности переднего и дальних планов, что способствует правильной передаче перспективных сокращений и воздушной перспективы. Более четко прорабатывают детали переднего плана. Детали дальнего плана прорабатывают мягче и несколько обобщают. При рисовании интерьера могут быть использованы различные изобразительные материалы, начиная от простых карандашей, тонированной и простой бумаги до угля, соуса, сангины, туши, и многих других материалов.

Рисунок делается на большом листе бумаги и лучше всего углем. Последовательность работы здесь несколько иная, чем в предыдущих постановках. Переноса композицию с эскиза, – а переносить ее нужно, держа уголь как карандаш и рисуя отточенным концом –

художник затем отламывает кусочек угля и плоской частью помечает общие тени, освещая сразу всю массу натюрморта.

Когда это будет сделано, приступают к определению отдельных предметов, их положения, добиваясь, массе натюрморта. Затем следует уточнить большие светотеневые отношения на каждом предмете, цветовые и тональные отличия последних и палочкой угля начинать выявлять детали форм. Работа здесь ведется очень свободно, тени прокладываются широко, но последовательность – от крупных деталей и большой светотени к мелким подробностям формы — ни в коем случае не нарушается с тем, чтобы одновременно с уточнением светотени шло и уточнение формы.

Когда весь натюрморт в интерьере будет, таким образом, решен, необходимо его еще раз пересмотреть с точки зрения точности передачи материальных отличий изображенных вещей. В некоторых случаях можно растереть уголь пальцем для получения очень ровной поверхности, в других – рисовать углем как карандашом, где-то усиливая тон, а где-то наоборот высветляя форму предмета. Одновременно проверяется отношение всех входящих в постановку предметов к полу и стене. Рисунок надо вести, все время сравнивая его с натурой и добиваясь возможно более полного изображения того куса действительности, который видно перед собой.

Построив рисунок по законам линейной перспективы и конструктивно разобрав все предметы натюрморта, стоит вновь вернуться к законам воздушной перспективы. Вспомнив, в связи с этим, «эффект тумана», когда темные и светлые предметы, линии, «выходя» на нас, становятся ярче, контрастней, а дальний план при этом – серый, теряющийся в пространстве. Примените это знание к своему рисунку, и вы почувствуете пространство, глубину листа, на котором нарисованы пока еще только каркасы предметов натюрморта. Необходимо определить источник освещения, он должен находится слева и сверху или справа и сверху.

Цель освещения – помочь дальнейшему выявлению объема предметов в пространстве и самого пространства. До этого мы максимально используем возможности линии.

Наглядные пособия

Литература

1. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. - М.: Изобразительное искусство, 1981.
2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. - К.: Висш. шк., 1989.
3. Пучков А. С. Методика работы над натюрмортом. – М.: Просвещение, 1982.
4. Пучков А. С., Трисилев А. В. Методика работы над натюрмортом. – М.: Просвещение, 1982. – 158с.