

Методическая разработка

«Компоновка и построение натюрморта»

**преподавателя МБУ ДО ДХШ г. Славянска- на- Кубани Гегельского
Александра Сергеевича.**

Содержание

1. Введение.
2. Выбор формата.
3. Построение сложных натюрмортов.
4. Учебная задача: грамотное размещение предметов и нахождение правильных пропорций.
5. Заключение.
6. Список используемой литературы.

1.Введение.

Учебная программа в ДШИ призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, которые необходимы учащимся для дальнейшей, качественной учебы и развития творческого потенциала.

Учащиеся изучают методы компоновки и построения сложных натюрмортов, а так же элементы компоновки и построения композиционных задач больших и малых форм и пространств.

Преподавателю нужно грамотно и последовательно объяснить учащимся методы компоновки и построения, важность этого этапа с точки зрения дальнейшего, грамотного развития, ведь занимаясь компоновкой и построением натюрморта, мы учим учащихся пространственному мышлению.

Построение пространства, его воздействия на наши ощущения, смысл пространственного образа в живописи, графике, скульптуре – это все вещи

первостепенного значения. Крупнейшие творческие личности, художники всех эпох, именно в этом аспекте заостряли внимание, ведь организация пространства- суть искусства этих мастеров.

Преподавателю важно заложить учащимся понимание того, как правильно пользоваться для компоновки и построения, такими инструментами, как оси (горизонтальные и вертикальные), линия горизонта и соотношение сторон предмета и предметов между собой.

Решение данных вопросов в процессе обучения является актуальным для каждого преподавателя и тем более ученика. Данная методическая разработка является результатом исследования в рамках образования, творческого развития и обобщает опыт работы над данной темой.

2. Выбор формата и компоновка натюрморта.

Любая учебная, да и творческая работа, связанная с пластическими видами искусства, не зависимо от сложности, начинается с выбора формата. В нашем случае это натюрморт, состоящий из 4 предметов. Используя карандаш, как визуальную линейку, мы определяем пропорции всей высоты натюрморта к ширине всего натюрморта и находим пропорциональное соотношение сторон. Мы понимаем, что натюрморт в горизонтальной плоскости длиннее, а это значит, что вполне логично, лист располагаем горизонтально.

И теперь нам предстоит сложная задача: правильно закомпоновать наш натюрморт в горизонтальной плоскости листа, с учетом свободного пространства вокруг натюрморта и его динамики.

Наше зрение- это главное что помогает определять в искусстве рисования размеры объектов и их пропорции. И нам нужно воспользоваться этой способностью.

Компоновку натюрморта мы начинаем с того, что на горизонтально расположенном формате листа находим самую верхнюю (это крышка бидона) и самую нижнюю (это разделочная доска) точки натюрморта. И произвольно, с учетом того, какой объем драпировки мы вводим в натюрморт, отмечаем на плоскости листа (рис.1). Затем мы произвольно

берем самую правую точку (ручка бидона и край доски) и отмечаем на листе бумаги. Теперь наша задача найти самую левую точку (край горшка) натюрморта. Зная, что все стороны натюрморта пропорциональны друг другу, нам надо найти отношение высоты натюрморта к ширине. Используя карандаш, как визуальную линейку, мы определяем, насколько одна сторона больше другой, в данном случае высота помещается в ширину (в 1,3 размера ширины), (рис.2)., и, если есть в этом необходимость, для равновесия композиции, выравниваем левую и правую часть пропорционально по срезу листа. Таким образом мы закомпоновали всю общую массу натюрморта.

3. Построение сложных натюрмортов.

- В найденной системе крайних точек всего натюрморта, следующая главная задача, найти место каждого предмета в пропорциональном отношении всех предметов к друг другу. Для облегчения задачи нам достаточно найти один доминирующий предмет, который займет точное место в нашем общем объеме натюрморта. Все остальные предметы мы найдем, привязываясь к этому предмету и к крайним точкам всего натюрморта.

В нашем случае, это натюрморт, состоящий из 4 предметов, который мы уже закомпоновали. Внимательно, глядя на него, мы выбираем предмет, с которого мы начинаем построение- это бидон, помимо своих доминирующих размеров, он уже имеет две габаритные плоскости, облегчающие его нахождение, это ручка справа и крышка сверху (рис 1).

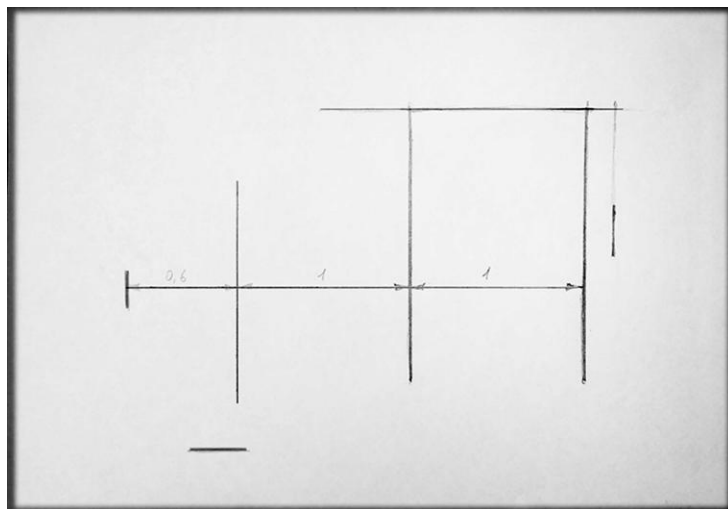
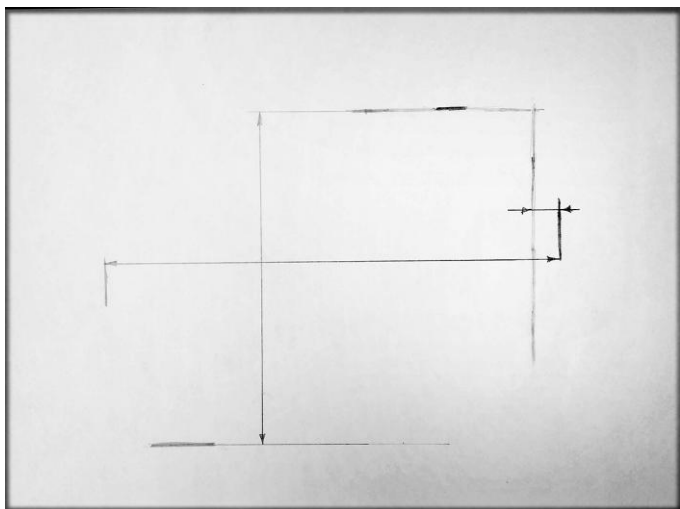

Рис. 1.

Рис. 2.

Учитывая визуальное расстояние от ручки до правого края бидона, находим, где располагается правый край бидона. Теперь мы можем найти ширину бидона, имея правую сторону предмета, для этого визуальным способом используя карандаш и имея габаритные точки натюрморта, по его горизонтали считаем, сколько раз ширина бидона поместится в габаритную ширину натюрморта, в нашем случае это 2,6 части (рис. 2). Найдя пропорциональную ширину бидона, мы легко найдем высоту этого же бидона. Визуально измеряем ширину к высоте и находим пропорцию, это 1,5 ч. (рис. 3).

Так мы нашли точное место расположения бидона в общей массе нашего натюрморта. Теперь мы выбираем горшок. Левая габаритная точка натюрморта, это левый край нашего горшка. Ширину его мы легко найдем меряя визуальным способом карандашом (тут два варианта, либо меряем ширину горшка

к всей габаритной ширине натюрморта, либо, что рациональнее, к ширине бидона. Теперь мы можем найти низ горшка, для этого мы с помощью нашей визуальной линейки, карандаша, продолжая развивать наш глазомер, находим горизонтальную линию под доньшком горшка и смотрим, на каком расстоянии от этой линии находится дно горшка (рис. 4). Теперь меряя высоту горшка к ширине, мы находим эту пропорцию, она будет 0,7 ч. от ширины горшка. В принципе теперь уже можно строить конфигурацию этих предметов, еще легче будет привязать к ним оставшиеся предметы.

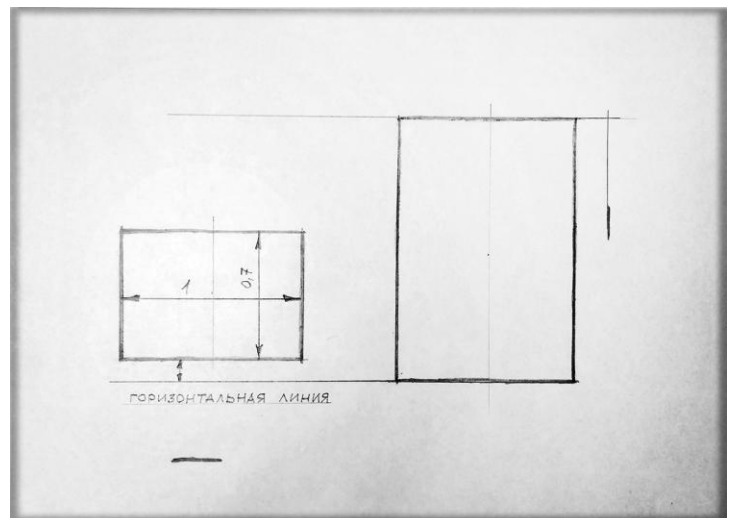
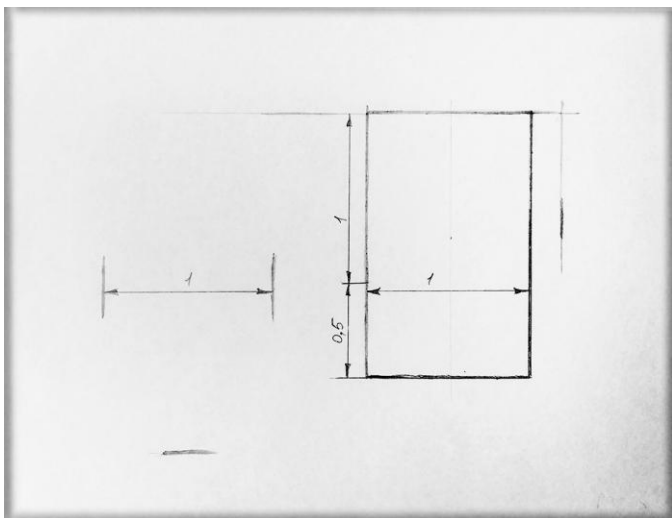

Рис. 3.

Рис. 4.

И так ищем, где у нас будет доска. Нижняя точка доски у нас уже есть, это нижняя габаритная отметка всего натюрморта. Осталось найти, где будет ее самая левая и правая части. Правая часть доски находится на одном уровне с ручкой бидона, а левую мы находим визуально ставя карандаш на край доски и смотрим, где эта вертикальная линия проходит через горшок. (рис. 4). Опускаем на рисунке в нужном месте через горшок вертикаль и находим край доски. Все нужные точки у нас есть, можно строить доску. Для этого через нижнюю левую точку доски, с учетом ее толщины, проводим осевую линию, угол наклона которой к горизонтальной плоскости найдем с помощью визуальной линейки. Находим пропорции длины ручки доски к длине доски, длину доски к ширине и с учетом перспективы строим. (рис. 5). Нам осталось построить в нашем натюрморте солонку. Здесь мы привязываемся к построенной доске и находим низ, глядя на конфигурацию доски и визуально найдя ось солонки с помощью вертикально поставленного карандаша, глядя на край горшка и край бидона, высоту солонки мы найдем, меряя виртуальной линейкой, сколько раз она поместится в высоте горшка (рис. 6). Это примерно 0,7 ч. Высоты горшка, находим эту пропорцию на рисунке и измеряя, глядя на натуру, ширину солонки к ее высоте, находим ее пропорцию и строим уже с точно найденными пропорциями этот предмет.

Рисунок для дальнейшей работы в тоне готов.

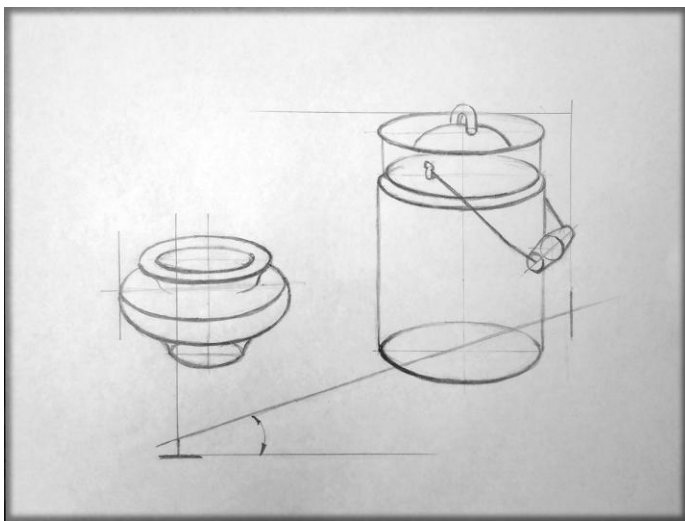

Рис. 5.

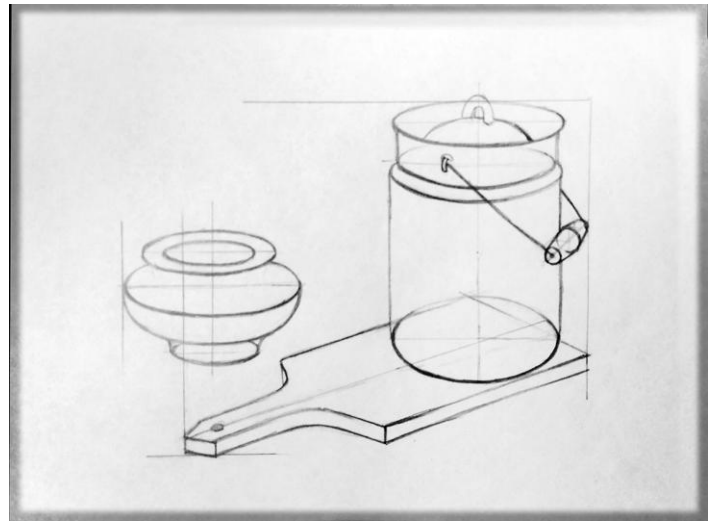

Рис. 6.

4. Учебная задача. Грамотное размещение предметов

и нахождение правильных пропорций.

Учебная программа художественной школы призвана заложить твердые основы изобразительной грамоты, что бы учащиеся могли качественно и творчески развиваться. Для этого и разработана данная методическая работа. Ее учебная задача именно для академического изучения натуры, где учащиеся должны строго соблюдать пропорции, взаимоотношение сторон предметов к друг другу, как и взаимосвязь предметов в целом в друг другу. Гармоничное построение развивает у детей пространственное видение натуры как в целом, так и в частности развивает и тренирует глазомер через виртуальное (рис.7) соотношение предметов, опираясь на горизонтальные и вертикальные оси.

5. Заключение.

Освоив эти задачи, учащиеся готовы к выполнению более сложных натюрмортов и композиций. Опираясь на теорию, имея определенный фундамент знаний, он может уже включать и творческий потенциал для создания художественных работ, ведь эти принципы могут распространяться на все виды творческой деятельности. Это и портрет, и пейзаж и т.д.

Применяя эту методику, надо помнить, что это не догма, а руководство к действию.

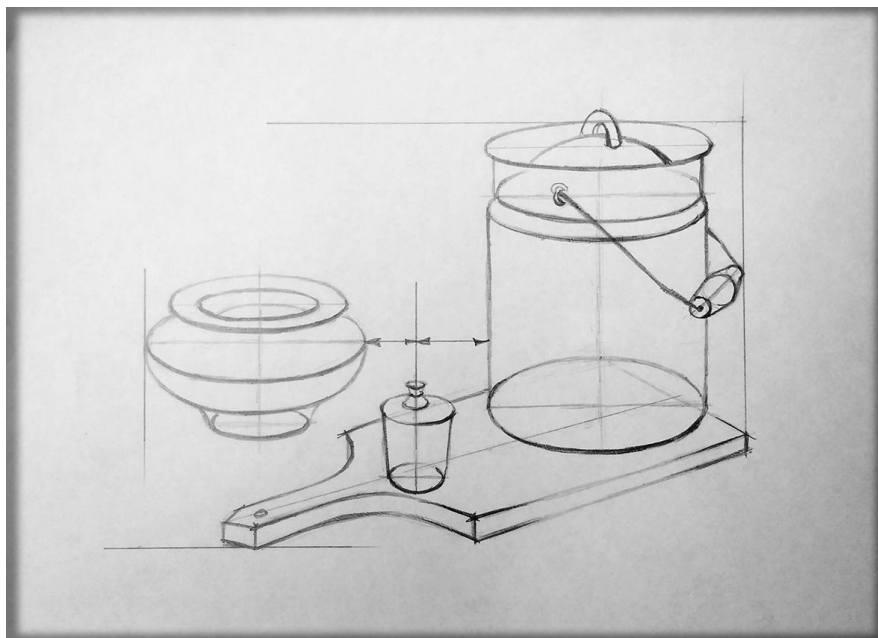

Рис. 7.

7. Список используемой литературы:

1. «Учитель. Смотреть и видеть», пособие для учителей, автор Г. И. Орловский, «Просвещение», Москва 1969г..
2. «Эстафета искусств», С. Образцов, «Искусство», 1978г..
3. «Наброски по памяти», Н.А.Соколов, «Искусство», 1984г..
4. «Рисунок. Основы и техника. Практический курс», Е.В.Андреева, издательство «Астрель», 2009 г..