«*Тихая жизнь вещей».*

Грамота составления натюрморта.

Особенности акварельной живописной техники

в работе над этюдом натюрморта

Цель уроков: научить детей владеть знаниями и навыками составления

натюрмортов и их живописного исполнения

Задачи: 1.Ознакомить с историей возникновения натюрморта.

Научить правильно и грамотно составлять

постановки натюрмортов в статике и динамике.

2. Обучить живописной грамоте натюрморта, раскрывая перед

учащимися технические возможности акварели

(«Алла- прима», «лессировка»)

3. Развить чувство прекрасного, научить детей видеть

необычное и красивое в окружающем нас мире.

Материалы: Различные бытовые предметы, драпировки.

Бумага акварельная формат А2, краски акварельные,

Кисти(белка) № 4, карандаш ТМ.

Ход урока

1. 1.Существовала такая легенда. Один греческий художник Зевксис, сидя на веранде, рисовал с натуры виноград. После того, как работа была окончена, он вошел в дом, оставив свою работу лежать на веранде. Через некоторое время, когда он захотел еще раз посмотреть на свое произведение, он увидел, что на веранду слетелись птицы и начали клевать виноград, нарисованный художником. («Иллюзия» – «обман»).

Так о чем же это говорит? О том, что художник очень правдиво написал гроздь винограда. «Живопись» – это живое письмо.

Теперь, когда вы будете рисовать яблоко, огурец или помидор – вы должны нарисовать его так, чтобы вам захотелось его съесть.

2. Наряду с бытовым жанром натюрморт долгое время считался второстепенным видом живописи. Однако великие мастера доказали, что вещи могут характеризовать *и социальное положение владельца и образ жизни их владельца.*

Натюрморт – в переводе с французского nature mort – «мертвая натура». А художники, своей «тихой жизнью» (таков буквальный перевод, определения натюрморта, голландского термина «stillwen»).

Первый мастер натюрморта – греческий живописец Периакос, живший в эллинскую эпоху.

Если вспомнить случай Зевскиса, то можно поговорить о картинах обманках. Иллюзия – это обман зрения, обман глаза. «Обманками», особенно любимыми в эпоху возрождения и барокко, часто служили дверцы шкафов. Изображали охотничьи трофеи – убитые тетерева, рябчики, зайцы. Эти шкафы предназначались для хранения дичи. Вся живопись воспринималась как реальная.

Иногда роль «обманок» в картине выполняют отдельные иллюзорно выписанные детали, например, мухи на арбузе, бабочки ан цветах.

Наиболее распространенной разновидностью натюрморта являются изображения предметов домашнего обихода.

В Голландии очень часто заказывали художникам картины, в которых изображались люди на торжественных вечерах и за столом, уставленным сосудами, бокалами, вазами с фруктами, овощами и прочей снедью.

Со временем эти предметы как бы вырезались из банкетного стола, превращались в «чистый» натюрморт. В этом натюрморте сохранялась парадная тожественность.

Франс Халс создал другой вид натюрморта «Завтрак».

Питер Клас и Виллем Хеда – создали национальный натюрморт – со скромным набором предметов, типичных для семьи голландского бюргера.

Через определенное время, место скромных «завтраков» займут богатые и эффектные «десерты» Адриана ван Бейерена и Виллена Кальфа Нидерланды.

Резким контрастом этим полотнам выглядят картины фламандских художников. Это декоративные натюрморты с изображением сочных плодов и битой дичи, птицы, оленьих голов, разделанных мясных туш, рыбы. Все чем изобилует плодородная земля Фландрии, что попадает в сети рыбаков, все отображалось в натюрмортах. Автором был Франс Снейдерс.

Импрессионисты во Франции делают акцент на живописном восприятии мира вещей. Их интересуют светоцветовые отношения.

Постимпрессионисты – разрабатывают сложные проблемы композиционного и цветового решения картины.

А с начала ХХ века натюрморт становится своего рода творческой лабораторией живописи.

II ***Практическая работа.***

Как составить натюрморт.

Главное отличие натюрморта от других жанров живописи заключается в том, что мир человека здесь показан через предметы, но, тем не менее с незримым присутствием человека. Часто, лишая предметы естественной природной среды, художник компонует их таким образом, что они отражают результат деятельности человека, являясь своеобразным документом. рассказывающим о бытовом укладе различных эпох. Несмотря на то что размещение предметов в натюрморте определяется композиционными, колористическими требованиями и творческими соображениями художника, оно, прежде всего, должно отвечать законам жизненной правды.

В натюрмортах преследуются такие задачи, как передача ритмического расположения форм, цветовых акцентов, сопоставление по особенностям пластики формы предметов, по светлотному и хроматическому контрастам, по качеству поверхностей предметов, которая вызывает сопоставления в сложных цветовых градациях. Живописная задача в натюрморте может заключаться в установлении различий в цветовых характеристиках в пределах постановки, подобранной в одном колорите (теплом или холодном) – светлой и темной гамме. Это помогает развитию способности достигать колористической цельности.

Когда идея и тема продуманы, разработка сюжета ведется посредством подбора и постановки предметов в натюрморте или сочинение натюрморта на изобразительной плоскости (бумаге или холсте).

Работа может идти двумя путями:

1. Подбор предметов, постановка натюрморта, организация световоздушной среды (с помощью подсветок) и после этого построение натюрморта на плоскости.

2. Сочинение натюрморта на плоскости.

В начале должна быть какая-то идея. Надо определиться по какой теме мы будем ставить натюрморт?

Тематика может быть различной:

«Дары осени»

«Атрибуты искусства»

«Охотничий натюрморт» и др.

После определения основной темы необходимо подобрать предметы, раскрывающие эту тему. Нельзя ставить рядом предметы, не соединяемые в жизни.

Определить главный предмет, который впоследствии будет являться композиционным центром натюрморта, и к которому будут подбираться остальные предметы.

Здесь следует учесть соотношение формы предметов, их пропорций, тональных, цветовых отношений.

Все это можно организовать с помощью прояснения ритмических связей или подчинения расположения предметов геометрическим формам.

* Начальные понятия в композиции - хаос и порядок. Из их сочетания рождается 2 закона композиции:

целостность и контраст.

Закон целостности требует, чтобы количество, качество и расположение элементов, раскрывающих идею композиции нельзя было изменить (ни добавить, ни убавить).

Контраст - резкое противопоставление элементов изображения по форме, цвету, пропорциям.

Мы на уроке составим наиболее простой по теме натюрморт.

Например: натюрморт из предметов домашнего обихода.

Мы можем выделить 2 варианта составления натюрморта:

в статике и динамике.

1. Порядок покоя – статика.
2. Порядок движения – динамика.

В статике – порядок достигается с помощью подчинения расположения предметов геометрическим фигурам. Например: все предметы

компонуются в треугольник, круг, квадрат, прямоугольник и т.д.

В динамической композиции – порядок достигается ритмической организацией изображения. Ритм – это повтор подобных или тождественных элементов через определенные промежутки пространства или времени.

В изображении мы различаем три ритмических уровня – линейный, тональный и цветовой – они взаимодействуют, создавая эмоциональную структуру образа.

Ритм – порядок движения, а движение – это способ выражения эмоций. В построении изображения геометрический порядок не исключает ритмического. Они дополняют и обогащают друг друга.

Последовательность работы

1. Поставить правильно натюрморт (т.е. правильно подобрать предметы и драпировки и расставить их в определенном порядке (статика, динамика).
2. Определить выгодную точку зрения для наиболее удачного композиционного построения.
3. Выполнить конструктивное построение натюрморта в заданном формате, т.е. правильно скомпоновать рисунок на листе бумаги, правильно передать конструкцию предметов и их пропорции.
4. Выполнить работу в цвете в любом из живописных, технических приемов (alla prima или лессировки).

Технические приемы в живописи

«Alla prima» и «Лессировка».

Техника «Аля – прима». «Alla prima»

Акварель – в переводе «водяные краски». Акварель всегда привлекала живописцев чистотой и яркостью красок, возможностью передавать тончайшие нюансы цвета. В технике «alla prima» очень полезно писать этюды – в один слой и сразу во всю силу цвета. Именно так рекомендуется делать

небольшие предварительные композиционные наброски с цветовой раскладкой.

Иногда этюды пишут без предварительного наброска карандашом. В этом случае кисть должна быть влажной настолько , чтобы можно было положить сочный мазок. Можно писать и полусухой кистью по зернистой бумаге. Положенное кистью акварельное пятно тут же обогащается вливанием в него другого пятна, тогда создаются красивые плавные переходы.

При выявлении формы предметов важно сочетать легкость касания пятен и четкость контрастных сочетаний некоторых мазков в передаче границ.

Техника «лессировка».

Техника «лессировкой» отличается тем, что работа ведется не в один прием, а в несколько.

Некоторые художники пишут этюды и эскизы по кускам, работая небольшими мазками, что требует большого умения собирать целое из частей. Иногда перед началом работы акварелью делают одноцветную прокладку. Сначала прописывают все части или детали натюрморта на свету и постепенно прокладывают последующие мазки поверх просохших мазков.

При наложении сверху прозрачных слоев краски эта подкладка просвечивает и гармонично объединяет их в общей цветовой гамме. Работа ведется от светлого к темному. Живописные работы в этой технике выглядят прозрачными и легкими.

Требования к живописи:

* Учитывая особенности акварельной живописи работу можно начинать с предметов, имеющих яркую окраску. Цвет нужно брать в полную силу – это сразу задаст тон общему колориту.
* Техника акварели обязывает вести этюд от светлого к темному.
* Наметить на листе бумаги наиболее точные тоновые (насыщенные и слабо насыщенные) и цветовые отношения (теплые и холодные). Работу выполнять путем сравнения.
* При работе цветом необходимо также помнить о необходимости частное увязывать с общим, не смотреть на натуру узко, так как, изображение предмета в цвете не складывается механически из отдельных деталей, а образуется из гармоничного сочетания частей по отношению друг к другу и к целому.
* Работу вести с учетом основного закона цвета, закона цветового контраста, закона дополнительных цветов.
* Работая в определенной технике, нужно сохранить акварельность в работе, не забивая плотные по тону участки, стремиться к сочности и свежести мазка.
* Форму предметов лепить мазками, движение кисти должно соответствовать характеру формы предмета.
* Выявить материальность предметов.
* Детализация
* Завершающий этап работы должен состоять из обобщения, передачи воздушной перспективы в натюрморте. Выполненная работа должна иметь законченный вид.

Завершение урока

* подведение итогов по составлению натюрмортов
* выставление живописных работ натюрморта для сравнительного анализа.
* подведение итогов по выполнению живописи натюрморта
* выставление оценки за урок