Министерство культуры Республики Татарстан

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования детей

«Аксубаевская Детская школа искусств»

Методическое сообщение

«Работа с НАТУРЫ АКВАРЕЛЬЮ»

акварель

Серкова Крестина Николаевна

Преподаватель отделения

изобразительного искусства

РФ РТ, пгт Аксубаево

МБУ ДОД «Аксубаевская ДШИ»

2024

Содержание

Введение

1 Роль натюрморта в изобразительном искусстве.

2 Компоновка.

3 Построение.

4 Лепка формы цветом.

5 Обобщение

Заключени

Список использованной литературы

Роль натюрморта в изобразительном искусстве

Натюрморт-один из важных ступеней в учебном процессе по живописи. В процессе работы над натюрмортом, учащиеся решают множество задач, возникающих перед ними на пути к творчеству. Во время работы оттачивается чувство композиции, взаимосвязь предметов, как смысловая, так и пространственная. Осваивать законы формирования пространства, совершенствовать чувство гармонии, ритма, использовать декоративные свойства тканей помогает работа над натюрмортом. Так же жанр натюрморта позволяет выполнять многосеансные длительные работы, досконально изучить изображаемые объекты, что, несомненно, является большим преимуществом в процессе обучения.

Конечно нельзя думать, что натюрморт используют только в обучающих целях. Натюрморт в истории изобразительного искусства занимает большое место и является самостоятельным жанром, которому художники посвящали основную часть своего творчества. Многие художники полностью посвящали свое творчество натюрморту, достигая в нем невероятных высот, отражая в нем дыхание своей эпохи через изображение окружающих их предметов. Появились целые школы, рожденные этим жанром и ставшие ощутимым явлением в истории изобразительного искусства, как, например, голландский натюрморт. В работах таких художников, как Питер Клаас, Виллем Хеда, мы видим не просто сосуды, фрукты, различные предметы, а оказываемся в том времени в котором жили авторы.

Натюрморт помимо практической ценности является интересным документом, рассказывающим о жизни, различны времен. Показывая красоту объектов и предметов того времени, натюрморты могут трогать за душу нас не меньше, чем жанровые картины. К слову, натюрморт зачастую по своему композиционному строю приближается к жанровой картине, как у Снайдерса, где среди объектов природы присутствуют фигуры людей. Они не играют основную роль, а лишь подчеркивают жизненность предметов, дают ощущение их реальности. Иногда бывает наоборот, человек не присутствует на картине, но через детали мы незримо ощущаем, что он рядом. Это одна из интереснейших задач для художника.

Большая роль натюрморта и в жанровой картине, и в декоративном панно. Здесь он формирует пространство, окружающее человека, передает его внутренний мир, психологическое состояние.

Выполнение учебного натюрморта акварельными красками можно разделить на четыре этапа: компоновка, построение, работа в цвете, обобщение.

Компоновка

Работа над натюрмортом с натуры-основной этап в обучении. Разнообразие выбора форм и материалов, возможность интересно компоновать предметы в постановке, а также подбирать их по цвету в соответствии с решаемой задачей, дают учащимся большие возможности в усвоении материала.

Для первых натюрмортов можно подбирать простые, четкие по форме и характеру предметы. Не следует брать стеклянные вазы, предметы с вычурным декором, многосложные вазы и бутылки. Не следует сразу нагромождать всевозможными предметами. Они не должны повторяться по форме и цвету. Например, если в постановке несколько яблок, желательно, чтобы они отличались цветом или размером. Предпочтительно вводить предметы близкие к геометрическим (цилиндрической, конической и т.д.)

Необходимо добиться пластической взаимосвязи между предметами. Рядом с предметом вытянутой формы, лучше поместить широкие и более низкие. Так же нужно почувствовать общий замысел постановки. Вертикальные и вытянутые линии в натюрморте говорят о приподнятости и торжественности. Горизонтальные линии дают ощущение спокойствия, умиротворенности. Из этого подбирается и будущий формат листа.

Не следует предметы выстраивать в ряд. Пусть они образуют группы, связанные между собой. Одна группа больше, другая меньше по размеру.

Необходимо, при подборе предметов учитывать цвет. Нежелательно объединять разные по окраске предметы, чтобы не допустить пестроты цветовых пятен. Следует четко следовать определенной задаче. Это может быть теплая или холодная цветовая гамма, задача на контрастные цветовые отношения, выявление материала и фактуры предметов и множество других задач. Работа без определенной задачи, не приводит к желаемому результату.

Немаловажную роль при работе над натюрмортом играет освещение. Предпочтительнее боковой верхний свет, который дает контрастную светотень, помогающую выявить форму предметов. В таком положении хорошо прослеживаются границы светотени: свет, полутень, свет, рефлекс, падающая тень. Свет спереди подходит для декоративного натюрморта, когда объём условен. Интересное положение предметов против света, когда предметы ка бы окутаны световыми ореолами, а падающие тени идут как бы на нас. Эта задача более сложная, для более старших детей. Натюрморт в контражуре можно поставить, на подоконнике.

Когда натюрморт готов, переходят к выполнению работы. Правильное размещение предметов на листе и есть компоновка. Сразу нужно определить линию горизонта. Линия горизонта-уровень глаз рисующего. Чаще всего линия горизонта берется выше предметной плоскости и может даже оказаться за верхним пределом листа. Мысленно мы должны чувствовать расположение линии горизонта.

Одним из основных законов композиции является наличие доминанты- композиционного центра, главного по размеру и по смыслу предмета, на котором держится весь натюрморт. Таким центром может быть ваза с цветами, крупный кувшин и т.д. Остальные предметы не спорят с ними, а лишь обогащают и поддерживают его. Некоторые из них образуют смысловые и цветовые акценты, заставляя ярче звучать этот главный предмет. Внимательно следует отнестись к относительным размерам предметов и пропорциям относительно друг друга. Следует сначала компоновать более крупные объекты, а затем привязывать к ним остальные.

В композиции мы можем наблюдать две схемы построения картины-симметричная и асимметричная. Предпочтительнее композиция со смещенным центром.

В компоновку обязательно входят драпировки. Драпировки помогают организовать пространство в натюрморте и являются одним из важных его компонентов. Драпировок может и не быть, часто решая свои творческие задачи, художники пишут натюрморты и без драпировок.

Выполнив компоновку в тонких линиях, необходимо оценить ее в целом, посмотрев на работу на некотором удалении. Не рекомендуется находится слишком близко к картинной плоскости, можно потерять целостное видение предметов. Взглянув с некоторого расстояния можно сразу увидеть композиционные ошибки. Предметы могут оказаться слишком высоко или низко, сдвинуты вправо или влево.

Некоторые предметы в рисунке слегка можно сдвинуть если этого требует композиция. Важно помнить, если есть сомнения в компоновке, не следует переходить к следующему шагу. Правильная компоновка, основа будущего успеха.

Построение

Построение в рисунке под акварель отличается от обычного учебного рисунка. Тем не менее основные требования остаются. Начинать построение следует с более крупных и главных предметов, переходя затем к более мелким и второстепенным. У симметричных предметов следует наметить осевые линии, прорисовывать овал, перспективные сокращения граней.

В рисунке под акварель можно обозначить границы света и тени и даже отдельных рефлексов. Также можно наметить границы падающих теней на поверхности и складках драпировок. На первых уроках можно намечать блики на предметах. При выполнении быстрых этюдов, можно попробовать сделать рисунок кистью. Он более свободен, но требует определенного навыка, уверенности руки и точности глаза. Такие задания развивают смелость в работе.

Лепка формы цветом

Перед началом работы красками необходимо подумать и проанализировать цветовой строй натюрморта, определить его будущий колорит и цветовую гамму. Построена она на контрастах или нюансах (сближенных цветах), теплая или холодная гамма преобладает.

Следует обратить внимание на цвет освещения, теплый он или холодный. Свет от искусственного освещения всегда теплый. Естественное освещение дает холодный свет. Цвет освещения может повлиять на общую цветовую гамму произведения и изменить его колористический строй.

Работу акварельными красками следует начинать широкими цветовыми кладками, определяя цветовые и тональные отношения предметов, но не передавая их в полном объёме. В дальнейшем наносят полутона и тени. Начинать лучше с фона, так как он определяет общий колорит работы. К нему легче будет привязывать предметы. Следует усвоить, что нельзя дописывать до конца один предмет, а затем переходить к следующему и так далее. Пишите работу в целом, не доводя до полного завершения что-то одно, переключаясь с предмета на предмет, с объекта на фон, с фона на первый план и т.д. Работу ведем в технике лессировки, послойно наносим прозрачные краски друг на друга. Учитываем, что на свету предметы имеют более четкую линию касания с фоном, со стороны тени границы смягчаются, зачастую ее пишут по-сырому.

Вообще, живопись теней самый сложный и увлекательный процесс. Свет громко заявляет о себе, создает тональные контрасты, кричит о предмете, вырезая его из фона. Тени же мягко, исподволь объединяют все произведение. Так, чтобы передать яркое, бьющее освещение, достаточно верно взять собственные тени и сильные цветовые рефлексы, увязав их с падающими тенями.

Цвет предмета в тени и на свету складывается от освещения и окружающего фона. Локальный цвет предмета будет в полутени, на свету и в тени – это игра света и окружающего пространства.

При работе с красками не забываем, что при нанесении слишком много слое краски, акварель может потемнеть, потерять прозрачность. Достаточно и трех слоев. Не следует тревожить положенное пятно до полного его высыхания. Дальнейшие слои наносятся прозрачными лессировками. Кисть должна иметь достаточное количество воды, сухая кисть делает акварель неяркой.

Обобщение

Завершающая стадия работы, самая ответственная. Здесь необходимо смотреть на работу издали, чтобы видеть ее в целом. Слово «обобщение» говорит само за себя. Убрать «кричащие» места, где-то сгладить границы, проследить, чтобы дальние предметы не выпирали вперед. Главные предметы наоборот, нужно подчеркнуть, создать необходимый контраст. Про лессировать и обобщить слишком цветные тени.

Уделить внимание бликам. Они не должны оставаться белыми пятнами. Цвет блика складывается из локального цвета предмета и цвета освещения. Поэтому при искусственном свете блики теплые, а при естественном освещении холодные.

Акварель, дает большую возможность изучить основы изобразительной грамоты и дальше развивать свое мастерство.