

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»
Г. О. ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

**«Методические рекомендации по постановке
натюрморта на художественном отделении
Детской школы искусств»**

Преподаватель ДШИ № 3
Горожанкина Светлана Астемировна

2022 год

Введение

Главная задача художника, рисующего натюрморт – раскрыть красоту формы или цветовое соотношение неживых объектов.

Натюрморт – в переводе с французского «мертвая натура», или по-другому – изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве. Зарождение натюрморта можно найти в XV-XVI в.в., когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочные гирлянды фигуры Богоматери и Христа. Ранние натюрморты вообще выполняли утилитарную функцию – например, в качестве украшения створок шкафа или для маскировки стенной ниши. И даже сейчас, сами того не замечая, а кто-то и умышленно, мы составляем натюрморты у себя в интерьере дома или дачи. Натюрморт окончательно приобретает самостоятельный жанр в творчестве голландских и фламандских художников XVII вв.

В наше время в основу метода обучения детей в художественной школе положено рисование с натуры знакомых предметов быта – это зарисовки яблок, груш, бабочек, это наброски животных и фигуры человека, это различные постановки и конечно – натюрморт, в котором в различных вариациях используются те же знакомые нам предметы. Обучение детей изобразительной грамоте не ограничивается одним годом – это 4- 5 лет и больше. Оно проходит несколько этапов - от простого к сложному, от понятного, как яблоки и груши, до сложного и осмысленного, как изображение человека и иллюстрация произведений. Любая программа по изобразительному искусству – рисунку, живописи, композиции, включает в себя постановку цели и задач для решения какой-либо проблемы, например, развитие у учащихся способности видеть и изображать форму. В нашем случае проблема в самой сути – постановке натюрморта, на основе которого можно будет решать необходимые учебные задачи. Составление учебных натюрмортов – это способность не только анализировать закономерности изображения в построении композиции, перспективы, применяя различные формы предметов, умело используя светотень, а также необходимо уметь адаптировать каждую постановку под возрастные категории и способности данной конкретной группы обучающихся. Неудачно составленный натюрморт, не соответствующий поставленным задачам, напрямую повлияет на качество усвоения учащимися учебного материала и как следствие

– на результативность. Ведь учащимся придется все это компоновать, строить и изображать в цвете.

Рисунок с натуры является определяющим методом обучения изобразительному искусству, именно поэтому такое большое значение на занятиях в детской художественной школе уделяется натюрморту, как основному жанру в изучении изобразительной грамоты и формированию творческих способностей учащихся. Своеобразие работы над натюрмортом состоит в том, что его можно ставить и рисовать в различных условиях: в помещении и на улице, при солнечном освещении и искусственном. Можно бесконечно разнообразить комбинации предметов, точки зрения, условия освещения. Это даёт возможность решать многообразные развивающие и учебные задачи. Учебный натюрморт имеет строго направленную цель: способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. Предметы, поставленные в соответствии с дидактическими требованиями, помогают успешно освоить изобразительную грамоту, а в старших классах – приобщают детей к самостоятельной творческой работе. Для того, чтобы при помощи натюрморта можно было успешно решить учебные и творческие задачи, он должен быть интересным, а также композиционно и методически правильно сформированным. Это возможно при верном сочетании педагогических принципов и законов композиции. Вот те педагогические принципы, которые должен учитывать преподаватель при постановке учебного натюрморта:

- наглядность;
- доступность;
- последовательность;
- систематичность.

Наглядность – одна из специфических особенностей изобразительного искусства как учебного предмета. В отличие от рисования по памяти или по воображению, учебный натюрморт даёт возможность учащимся сразу увидеть изображаемый объект, изучить его внимательно и всесторонне. А от преподавателя требуется, чтобы натюрморт был внешне привлекательным. Эмоциональная сторона играет важную роль в учёбе, вызывает творческое отношение к рисованию. Интересный и красивый натюрморт не только способствует воспитанию эстетического вкуса детей, надолго остаётся в их памяти, но и рисуется с удовольствием, целиком захватывает их внимание.

Скучный и неинтересный натюрморт быстро утомляет, у учащихся появляется желание поскорее и как попало завершить работу.

Под доступностью подразумевается мера сложности задания. Натюрморт должен быть построен с учётом физических и умственных способностей каждой возрастной группы детей, соответствовать возможностям учащихся. Со слишком сложным заданием они просто не справятся, а слишком простое не принесёт никакой пользы. В основу постановки натюрморта должен быть положен принцип последовательности обучения. Исходя из этого принципа, каждое последующее учебное задание должно быть подготовлено предыдущим, и, в свою очередь, являться основой для решения очередного задания. Чтобы учащиеся могли легко справиться с рисунком натюрморта, составленного из предметов сложной формы и различной тональности, их нужно к этому подготовить. Базой для решения подобных типов натюрмортов должны быть простые натурные постановки, которые позволяли бы учащимся накопить необходимый запас знаний и навыков изобразительной грамоты для решения более сложных задач.

Руководствуясь принципом от простого к сложному, целесообразно ставить натюрморты в следующей последовательности:

- постановки из гипсовых геометрических тел;
- натюрморты из предметов быта, близких по форме к геометрическим телам;
- натюрморты из предметов быта, различных по форме, тону и фактуре;
- натюрморты в интерьере.

Ещё один педагогический принцип, который учитывается при постановке учебного натюрморта – это **систематичность**. Имеется в виду, что этот процесс подчинён некой единой системе и выполняется по одним правилам, принципам и композиционным законам. Постановка натюрморта. Процесс создания натюрморта начинается задолго до его практического исполнения. Основная работа происходит в период обдумывания содержания будущей постановки. Сначала определяется чёткая учебная задача. У каждого натюрморта она своя, в зависимости от изучения конкретного учебного материала и овладения определёнными графическими умениями и навыками. Затем выбирается сюжет, какая-то основная сюжетная композиционная схема, то есть, создаётся определённый образ натюрморта.

После того, как сложился окончательный замысел и конкретное представление о том, каким должен быть натюрморт, приступают к его постановке.

Постановка натюрморта начинается с подбора предметов, согласно поставленной задаче и сюжетному замыслу. Не обязательно составлять натюрморт из дорогих, в бытовом смысле, вещей. Не стоит использовать в учебных постановках по рисунку искусственные цветы, посуду из хрусталя, вещи с многочисленными декоративными элементами. Разнообразная посуда (кувшины, вазы, кружки, горшки, подносы, ложки и т.д.); различные предметы домашнего обихода, как старинные, так и современные (прялки, керосиновые лампы, зонты, ящики и т.д.); инструменты; многочисленные драпировки, разные по качеству, фактуре, тону; богатый выбор овощей, фруктов, ягод; всевозможные мелочи, такие например, как пробки, обрывки верёвки, засушенные злаки и сухоцветы; даже необычные, казалось бы, на первый взгляд, вещи, вроде скомканного газетного листа, бумажного кулёка, старой коробки – всё это может служить материалом для постановки натюрморта. Такой широкий выбор предметов позволяет сравнивать и сопоставлять пропорции и особенности формы одного предмета с другим, что помогает постепенному раскрытию существенных особенностей натуры. Большую роль играет и фактура предметов. Прозрачное стекло, игра его граней, блеск металла, шероховатость глины, мягкость драпировок и другие свойства поверхности, могут помочь в создании художественного образа. Но обязательно необходимо помнить, что предметы в натюрморте должны быть организованы тематически, иметь смысловую связь и нести в себе определённую идею. Даже в натюрмортах, составленных с какой-то узкой учебной задачей, предметы должны подбираться с учётом их смыслового единства. Нелепой будет выглядеть постановка, где собраны предметы, чуждые по своему функциональному назначению (например, изящная фарфоровая ваза, глиняный горшок и молоток). Мир вещей очень велик и многообразен. Тему для натюрморта иногда может подсказать какой либо заинтересовавший вас предмет. Он несёт основную нагрузку, остальные подбираются уже к нему. Так, например, дымарь, необходимый атрибут пчеловода, стал основой для натюрморта «Медовый», а старые резиновые сапоги подсказали идею натюрморта «Рыбалка». Пригодилось и старое разбитое деревянное корыто. Вместе с глиняной миской, совком и луковицей оно составило неплохую композицию. Подбирая основные части учебной постановки, не стоит ставить вместе предметы одинаковые по размеру и тону. Детям будет тяжело удачно компоновать такой натюрморт и

правильно решить его по тону. Также следует помнить, что в натюрморте не должно быть лишних предметов, так как чрезмерное их нагромождение усложнит композицию, сделает её маловыразительной. Отобрав необходимые предметы, их нужно красиво и правильно разместить на плоскости. Каждый составляющий постановку элемент должен занимать строго определённое место. На заднем плане, как правило, ставятся крупные предметы, имеющие простую лаконичную форму, не разбитую мелкими деталями. Они воспринимаются относительно переднего плана, как уходящие вглубь. Следовательно, из-за чрезмерно активных по тону и фактуре предметов, поставленных на задний план, учащиеся (особенно в начальных классах) могут не справиться с поставленной задачей и не суметь в рисунке правильно «увести» их, тем самым показав пространство. На переднем плане устанавливаются более мелкие и низкие предметы. Мелкие предметы на переднем плане подводят зрителя к центру композиции. Располагая композиционный центр, как бы условно, на втором плане, мы зрительно раздвигаем пространство в глубину. Это позволяет компоновать остальные части натюрморта, используя разные возможности их соединения с центром.

Композиционный центр может состоять из одного или нескольких предметов. В любом случае, он обязательно должен нести смысловую и сюжетную нагрузку. Композиционный центр продумывается с таким расчётом, что он, притягивая к себе остальное, выполняет функцию, своего рода камертона для остальных предметов. Он может выделяться благодаря положению на плоскости, освещённости, контрасту форм, тона, размера, фактуры. Важно правильно разместить композиционный центр. Но если бы все натюрморты ставились по одинаковым композиционным схемам и с использованием только определённых приёмов, они были бы слишком похожи друг на друга. Преподавателю следует помнить, что в натюрморте особенно важна цельность. Постановка должна быть продумана так, чтобы из неё нельзя было ни убрать, ни заменить ни одного, даже самого маленького предмета. Собранные в одну группу, эти предметы должны составлять единую гармоничную композицию, подчинённую композиционному центру, смысловому и сюжетному замыслу. Предметы не должны быть рассыпаны, разделены на равнозначные части, композиция распадается на две половины, и хотя в натюрморте все предметы подобраны по смыслу, но глаз не выделяет главного. Он упирается в тень на заднем плане. То есть, не продуман центр, который стал бы композиционной доминантой. При постановке натюрморта нужно обращать внимание на композиционное

равновесие. Если плоскость неравномерно заполнена изображаемыми объектами, и они смещены к какому-либо краю, натюрморт будет восприниматься перегруженным в одной части и слишком облегченным в другой. Такая постановка смотрится плохо организованной и неестественной. При этом нужно иметь в виду не только сами вещи, их массу, тон, но и промежутки между ними, а также часть окружающего пространства, т.е. весь зрительный «вес». Особо важное значение имеет правильное распределение масс справа и слева от вертикальной оси, проходящей через центр. Однако следует избегать деления плоскости на две равные части, как по вертикали, так и по горизонтали. Иначе она распадается на две самостоятельные части. Если основной предмет (или группа предметов) в натюрморте смещён в какую-то из сторон, то с противоположной стороны необходимо увеличить свободное пространство и в противовес поставить более мелкие предметы (несколько) или разместить активные складки драпировки. Но рядом с крупными вещами не желательно располагать очень мелкие. Нужны промежуточные по величине предметы. В уравновешенности натюрморта имеют значение не только массы предметов, но и их тон. Маленький тёмный объект может уравновесить большой, но более светлый по тону. Продумывая сюжет и композиционную схему учебной постановки, преподаватель должен помнить, что она может быть статичной или динамичной. Статичная композиция формируется прямыми горизонтальными линиями или слегка наклонными. В таких постановках создаётся впечатление покоя. Статичные постановки организуются по принципу подчинения геометрической форме. Состояние покоя характерно также для симметричных композиций. В таких натюрмортах части уравновешены по массам, тону и даже форме. В них, как правило, композиционный центр совпадает с геометрическим, и одна часть почти зеркально похожа на другую. Натюрморты с такой композиционной схемой тяжело организовать, они скучны для учащихся. Статичные постановки чаще ставятся в начальных классах, когда ещё не нужно решать сложные пространственные задачи. Более интересными и эмоциональными для восприятия учащимися считаются динамичные постановки с явно выраженным движением в композиции. Если линии в композиционной схеме натюрморта устремлены вглубь постановки, взгляд движется вслед за ними, и таким образом легче передавать пространство в рисунке. Движение в натюрморте также можно передать если использовать одну или несколько диагональных линий в постановке. Причём, это могут быть как предметы, так и драпировки. Примером может служить натюрморт с деревянным корытом. Светлая драпировка и лежащий по диагонали совок, создают движение в этой постановке. Наш взгляд привычнее движется слева на право, как мы

читаем. Это тоже можно учитывать при постановке натюрморта. В учебных натюрмортах, грамотно поставленных преподавателем, глаз не должен хаотично прыгать с одного предмета на другой. Если расположить предметы и складки драпировки так, что они будут находиться на условно замкнутой линии, глаз будет направленно по ней скользить, повторяя её движение. При этом наш взгляд непроизвольно будет останавливаться на каждом предмете, позволяя его подробно рассмотреть и полюбоваться.

Создавая учебную постановку, большое внимание следует уделить подбору драпировок. Они должны гармонично сочетаться со всеми составляющими натюрморта. Драпировки не только служат условным фоном, могут создавать направление движения в композиции, но и помогают условно объединить предметы друг с другом в натюрморте. Задумывая постановку, преподавателю следует определиться с точкой зрения, то есть, выше или ниже линии горизонта будет располагаться плоскость натюрморта. Часто та или иная точка зрения и определяет композиционную схему будущего натюрморта. Одна и та же постановка по разному воспринимается, если смотреть на неё с разных точек. В начале обучения рисунку нужно располагать натюрморт ниже линии горизонта, чтобы основания предметов были видны. Это самая распространённая для рисования натюрморта точка зрения. Если горизонтальная плоскость стола не будет видна, то есть она будет находиться на уровне глаз рисующего, то основание предмета сольётся в одну линию. Это затруднит для учащихся линейно – конструктивное построение предметов и их правильное размещение на плоскости. Для того, чтобы лучше развивать у детей воображение, укрепить у них понимание ракурса, перспективы, нужно рисовать натюрморт с разных точек зрения. Можно, например, поставить натюрморт очень низко, на не высокую подставку, или вообще на пол. Если поставить натюрморт на высокую подставку или шкаф, задние предметы будут почти не видны, а передние создадут впечатление монументальности. Интересно при такой точке зрения будет смотреться, например, натюрморт из разных по форме и высоте бутылок, чайников или других сосудов, расставленных в ряд. Для каждой постановки надо искать наиболее выразительное освещение. Один и тот же натюрморт при разном освещении может восприниматься неодинаково. Выбор зависит от поставленной цели. Наиболее удобным считается верхнее боковое освещение. Именно при нём лучше читается объём предметов. Устанавливая источник света, следует подобрать наиболее удачное расстояние от него до натюрморта. Приближение источника света к натуре усиливает контрасты светотени, высветляет рефлексы. Освещение от

естественного источника света (окна) более мягкое, а от искусственного (софита, лампы) более контрастное, резкое. Следует помнить также о тенях, падающих от предметов на плоскость и друг на друга. Они должны гармонично вписаться в единое тоновое решение натюрморта, помочь рисующим точнее показать положение предметов на плоскости и относительно друг друга. Слишком резкие и тёмные пятна теней могут испортить целостность постановки, нарушить композиционное равновесие. Можно поставить натюрморт и против света, например, на подоконнике. Предметы тогда будут смотреться силуэтом, и, подбирая их для такого натюрморта, особенное внимание следует уделить их форме. При освещении спереди (лобовом), учащимся будет тяжело выявить объём предметов, поэтому в учебных постановках такой вид освещения лучше не использовать.

Заключение.

Для каждого преподавателя художественного отделения ДШИ, несомненно, важно знание педагогических принципов обучения, законов изобразительной грамоты и основ композиции. Поэтому я надеюсь, что вышеизложенные рекомендации и композиционные схемы помогут в решении педагогических задач на занятиях по рисунку. Но всегда надо помнить, что постановка учебного натюрморта – процесс творческий, и преподавателю обязательно нужно полагаться на свою интуицию, внутреннее чутьё, а главное – художественный вкус.

Литература:

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты – М.,1989.
2. Болотина И.С. Проблема русского и советского натюрморта – М.,1989.
3. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей – М., 1961.
4. Кузин В.С. Психология – М., 1982.
5. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом – М., 1996.
6. Русский натюрморт. Альбом. – М., 2000.
7. Сокольникова Н.М. Основы композиции – Обнинск, 1996.
8. Соловьёва Б.А. Искусство рисунка – М., 1989.
9. Шорохов Е.В. Композиция – М., 1979.
10. Шорохов Е.В. Основы композиции – М., 1979
11. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции» - М., 1989