ЧПОУ «СККИТ»

Рисунок натюрморта из предметов быта и геометрических фигур

Академический рисунок, конструктивное построение и светотень:
от постановки до тонального разбора формы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Зачем рисовать натюрморт из быта и геометрии

ПОЙМЁТЕ

Как устроена форма: шар, куб и цилиндр читаются в любом бытовом предмете — кувшине, кружке, яблоке

НАУЧИТЕСЬ

Строить постановку конструктивно: пропорции, перспектива, оси и сечения — от общих масс к деталям

ОСВОИТЕ

Тональный разбор: свет, полутень, тень, рефлекс и блик — объём и пространство передаются светотенью

СОСТАВ ПОСТАНОВКИ

Геометрические тела

— Куб, шар, цилиндр, призма, конус — эталон формы

— Ясные пропорции и симметрия, простые ракурсы

— Один источник света, чёткая светотень

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

Усложнение формы

+ Кувшин, кружка, яблоко, драпировка — форма, которую сводят к геометрии

+ Сложный силуэт и асимметрия, требуют обобщения до простых тел

+ Мягкие и рассеянные тени, блики и рефлексы на изогнутых поверхностях

КОМПОЗИЦИЯ ПОСТАНОВКИ

Правильная постановка и типичные ошибки

+ Как ставить натюрморт

Единый композиционный центр: взгляд сразу находит главное

Перекрытие планов и разная высота создают глубину

Свободное поле перед постановкой и вокруг — «воздух»

Разный масштаб и форма предметов — ритм и интерес

− Типичные ошибки

Предметы «рассыпаны» по листу, взгляд не находит опоры

Предметы выстроены «в линейку», на одной линии — плоскость

Предметы упираются в край листа, композиция «давит»

Однотипные предметы одного размера — монотонность

СВЕТ И ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Освещение и выбор точки зрения

Боковой и верхне-боковой свет выявляет объём: на границе света и тени читаются собственная тень, полутень, рефлекс и падающая тень. Фронтальный свет «съедает» форму — предметы становятся плоскими. Один и тот же натюрморт при трёх вариантах освещения воспринимается по-разному.

- Сравните три постановки: где объём читается сильнее всего?

ПРОЦЕСС

Этапы работы над рисунком натюрморта

1

Форэскиз и композиция

Несколько миниатюр: формат, точка зрения, масштаб, равновесие масс.

2

Построение формы

Крайние точки и общая масса, затем разбор на простые тела со сквозными осями.

3

Пропорции и перспектива

Сверяем отношения величин, горизонт и точки схода до начала тона.

4

Светотень и обобщение

Свет, полутень, тень, рефлекс — от больших отношений к деталям и целому.

ЭТАП 2 · КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Конструктивное построение натюрморта

1. **Кувшин: цилиндр + усечённый конус**
   Разбиваем силуэт на тела вращения, строим общую ось симметрии и эллипсы горла и тулова.

2. **Кружка: цилиндр с ручкой**
   Проверяем высоту и диаметр по пропорциям, ручку вписываем в плоскость симметрии.

3. **Яблоко: шар**
   Строим шар по осям и экватору, уточняем положение в пространстве относительно других тел.

4. **Сквозные рёбра и оси**
   Прорисовываем невидимые линии насквозь — так проверяются объём, симметрия и уровень горизонта.

Сложную форму раскладываем на простые тела и сверяем по осям и горизонту.

ПОСТРОЕНИЕ

Перспектива и пропорции: как проверить построение

01

Точки схода

Линии, уходящие в глубину, сходятся в точках схода на линии горизонта. Проверяйте каждую грань и ребро по направлению к ним — так форма встаёт в пространство.

02

Раскрытие эллипсов

Эллипсы оснований раскрываются по мере приближения к линии горизонта и сужаются у его уровня. Сравните верхнее и нижнее основания — это покажет высоту и наклон предмета.

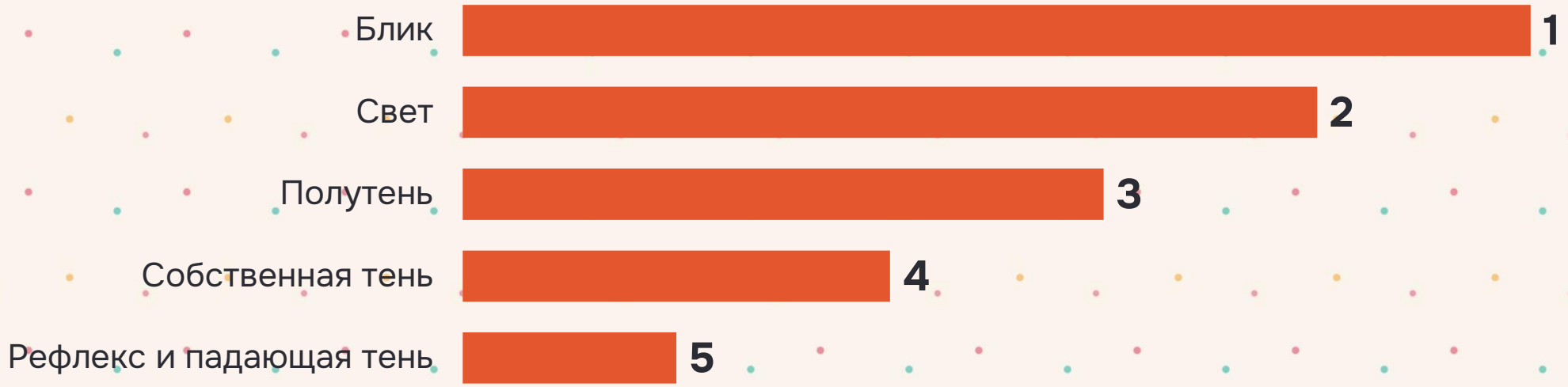
03

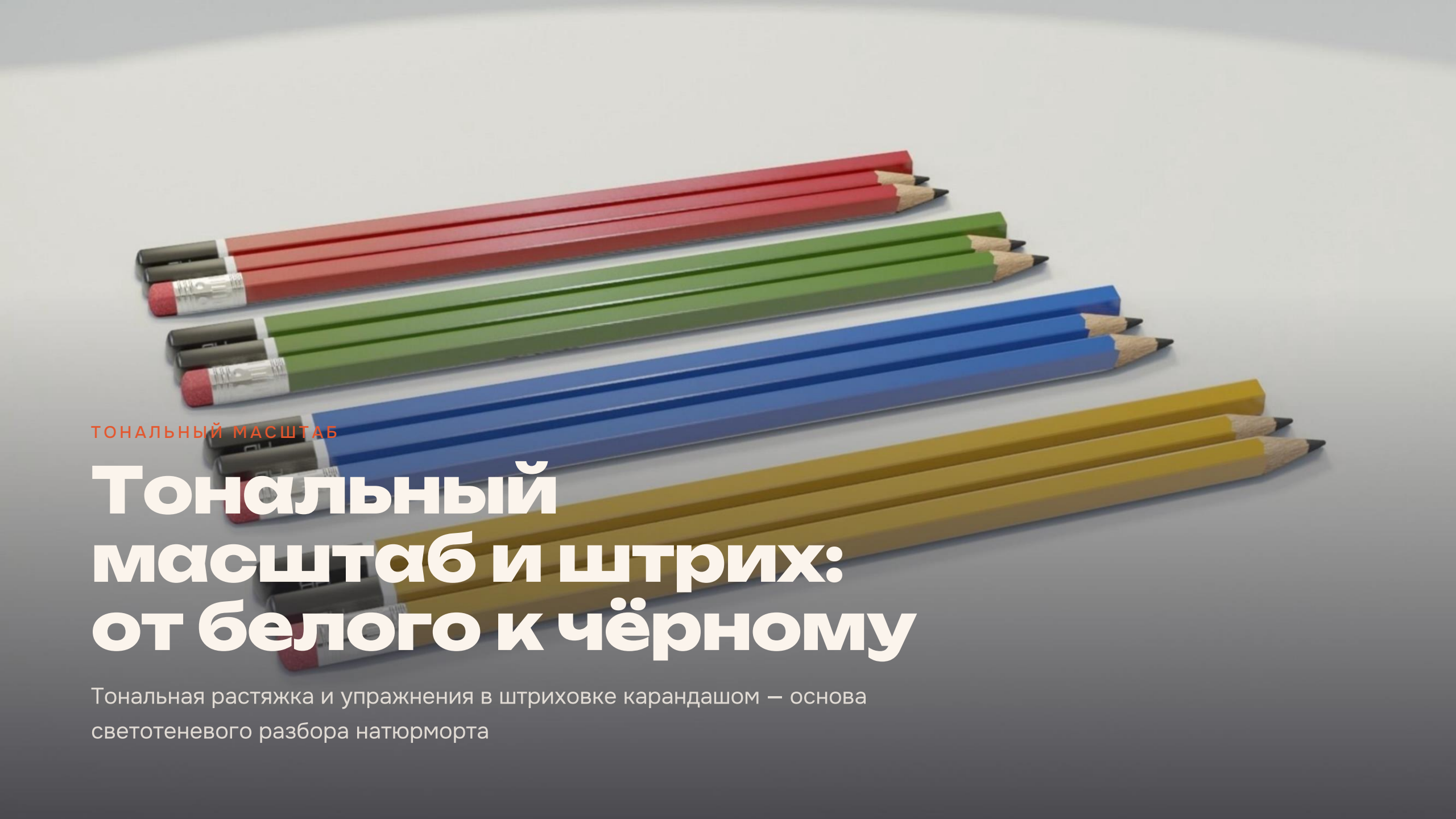
Визирование

Пропорции проверяйте методом визирования: держите карандаш на вытянутой руке и отмеряйте соотношения частей. Сравнивайте диагонали и крайние точки постановки.

Проверка построения — до начала тональной проработки

Пять градаций тона на геометрических телах

ТОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

Тональный масштаб и штрих: от белого к чёрному

Тональная растяжка и упражнения в штриховке карандашом — основа светотеневого разбора натюрморта

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Что портит натюрморт и как это исправить

Пять ошибок, которые чаще всего встречаются в учебных работах, и короткие приёмы их исправления.

- **«Плывущие» эллипсы — проверяйте оси и симметрию, ведите эллипс по двум осям**
- **Разные точки зрения — одна линия горизонта, построение от неё**
- **Нет падающих теней — задайте источник света и постройте тени предметов**
- **Предметы «висят» в воздухе — наметьте плоскость стола и основания предметов**
- **«Грязный» тон и обводка — работайте отношениями тона и штрихом по форме**

МАТЕРИАЛЫ

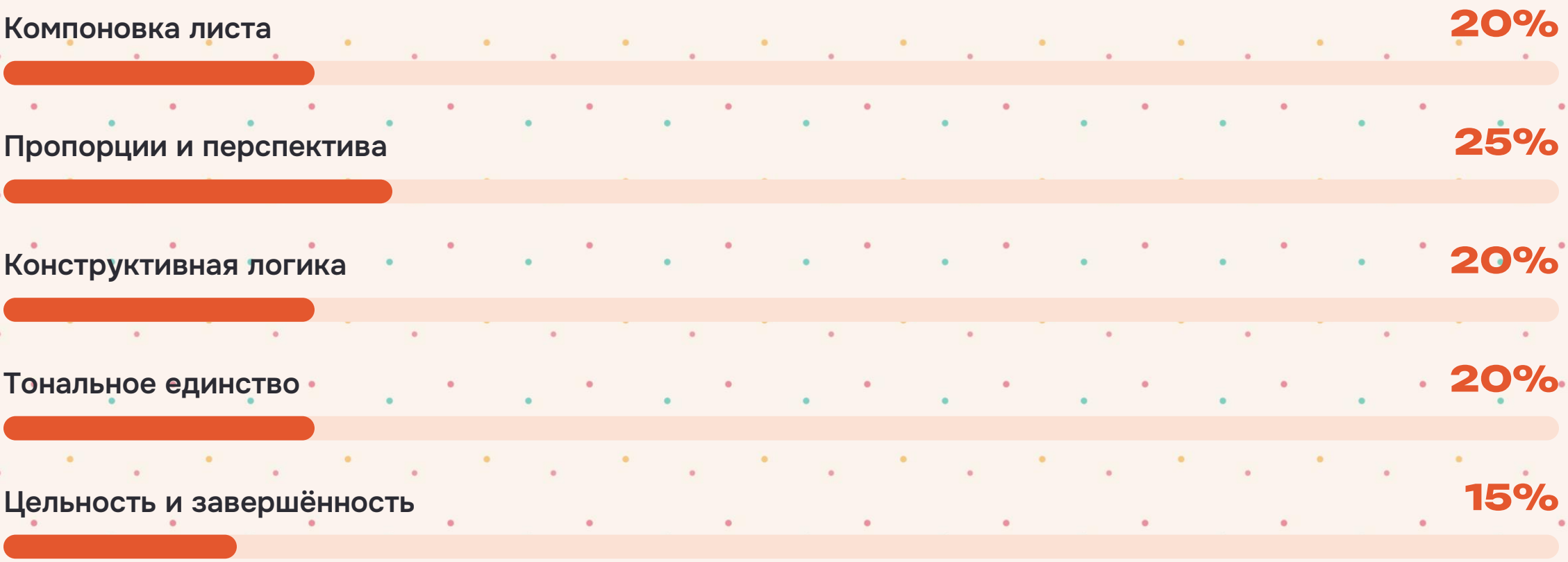
Материалы и организация рабочего места

Для натюрморта нужны бумага разной зернистости, карандаши H–B–4B, ластик-клячка, мольберт и планшет. Постановочный столик с драпировкой и софит задают свет и фон. Зерно бумаги и мягкость грифеля напрямую влияют на тон и фактуру штриха.

- Мягкий карандаш на зернистой бумаге даёт глубокий тон, твёрдый на гладкой — лёгкую линию

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Что проверяет преподаватель в рисунке натюрморта

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Натюрморт — это школа формы, которую вы пронесёте через всю практику

Геометрические тела дают эталон формы, предметы быта — практику её применения.