**Тема. Лінійний малюнок натюрморту**

**Мета:** ознайомити з послідовністю малювання натюрмор­ту із побутових

предметів; закріпити уявлення про світлотінь як засіб передачі

об'ємних властивостей предметів

**Тип заняття:** комбінований

**Техніка виконання:** лінійна графіка.

Матеріали: для вчителя - глечик, чашка, зразки учнівських робіт, таблиці з методичними розробками; для уч­нів - альбом, простий олівець, гумка, туш, пензель (паличка), чорний фломастер, вугіль.

*Хід уроку*

1. *Організаційний момент*
2. *Повідомлення теми уроку*
3. *Мотивація навчальної діяльності*

Запитання до класу.

* Що треба зробити, щоб намалювати який-небудь предмет? (Треба його уважно розглянути, зрозуміти і запам'ятати його форму, про­порції, колір, особливості, оцінити його естетичні властивості.)

Слово вчителя.

Сьогодні ми будемо малювати натюрморт із двох побутових предметів - глечика та чашки. Глечик - це предмет комбінованої форми, оскільки його можна розділити на прості, уже знайомі нам геометричні форми. Запитання до класу

- На що схожа шийка глечика? (На циліндр.)

- А середня, об'ємна, частина глечика що вам нагадує? (Кулю.)

- А перехід від кулястої частини до дна глечика? (Зрізаний ко­нус.)

Слово вчителя.

Усі ці геометричні тіла ви вже вмієте малювати. Отже, це за­вдання вам буде під силу.

Доповненням цілісної композиції нашого побутового натюрмор­ту є зображення чашки.

Запитання до класу

* Із яких частин складається чашка? (Із круглого дна, циліндрич­ного остова, ручки.)

*IV. Пояснення нового матеріалу*

Розповідь учителя.

***Малюнок*** - один із засобів пізнання навколишнього світу. Логіка малюнка будується на логіці мислення, змушує свідомість моделювати дійсність, виробляти навички, які координують роботу ока, мозку, руки, допомагає освоїти особливості зображення форми та пропорцій предметів, їх фактури, передачі об'єму за допомогою світла і тіні. Натюрморт є один із жанрів образотворчого мистецтва,на якому зображені неживі об’єкти, речі.

Малювання натюрморту починають з виконання композиційних начерків. Це дуже важливий етап. Треба так розмістити малюнок, щоб розміри аркуша і зображення урівноважувалися. ***Начерк***- це перший етап у створенні картини. І в якомусь сенсі найважливіший етап. Його можна порівняти з фундаментом будівлі. Хороший начерк повинен скласти основу вашої роботи. Малюючи ескіз, треба спробувати зобразити у різних варіантах відібрані предмети без деталізації, знайти, перш за все, найбільш вдале рішення композиції.

Перш ніж приступити до роботи, потрібно уважно розглянути постановку, зрозуміти її відмінні риси та особливості.

1. Спочатку робити побудови рекомендується схематично, легкими дотиками олівця визначити характер предметів натюрморту як великої маси. При побудові слід звернути увагу на ступінь віддаленості або наближеності елементів і їх співвідношення.

2. Визначивши співвідношення обсягу предметів у просторі, уточнюється композиційне розміщення зображення у форматі аркуша. Малюнок повинен знаходитися трохи вище центру аркуша. З боку фронтальної площини, поле аркуша повинно бути трохи більше.

3. Після уточнення композиційного розміщення триває робота над пошуком (виявленням) пропорцій, моделюється пластична структура предметів і драпіровок, виявляється фактура і закономірності відносин.

4. Складні за формою предмети постановки зображуються спочатку геометрично спрощено, як система великих площин і об'ємних блоків, але з поступовим переходом до пластичного вирішення - до розробки дрібних граней і потім деталей. Але в моєму завданні дрібні деталі не опрацьовуються, а навпаки спрощуються. Незабуваючи накладати проекцію за проекцією, вид збоку, знизу і зверху, на кожному етапі побудови .

5. Спрощення та узагальнення результату. Прибираються деякі елементи і зв'язуються разом контури і лінії.

6. Залежно від характеру предметів тональний малюнок може бути вирішено методом чіткої промальовки або методом м'якої пластичної моделіровки форми.

Завершальним етапом є узагальнення всього малюнка.

Розробляючи ескіз, треба враховувати також і точку зору, її віддаленість, висоту, тобто місце, з якого малюється натюрморт. Таких точок може бути багато, але не всі з них вдалі. Предмети іноді закривають один одного, що позбавляє можливості висловити в повній мірі задумане, чи, навпаки, в площині листа може з'явитися багато невиправдано вільного поля. Вибір місця при роботі над натюрмортом іноді залежить від умов освітлення (по світлу, проти світла). Вже в ескізах треба визначити формат майбутнього малюнка. Або це квадрат, або лист прямокутної форми, розташований по вертикалі або горизонталі. Зробивши кілька ескізів-варіантів потрібно визначити який з них найбільш повно відбиває обрану тему і гідний подальшої розробки.

У лінійному начерку лінія служить для просторового рішення обсягу.

***Лінія*** - це найбільш поширений засіб зображення. Вона виражає рух очей, що сприймають об'єкт. Перш за все, ми бачимо замкнену лінію контуру - як лінію кордону поверхні об'єкта.

Лінією компонують лист, визначають пропорції, характер форми. Малюючи один предмет на аркуші, слід розташовувати його вище геометричного центру аркуша, одержуваного перетином діагоналей.

Спочатку робиться ескіз компоновки. Співвідношення сторін повинні наближатися до співвідношення сторін великого аркуша, на якому буде створений малюнок. Композиція повинна бути гармонійною, не розвалюватися, не переважувати до лівого або правого краю. Ліворуч і праворуч необхідно залишити простір, щоб предмет не впирався в краї паперу або не був зсунутий в якусь одну сторону. Співвідношення між предметами повинні бути взяті вірно. Досконально промальовувати ескіз не обов'язково.

Наступний крок - розмітка композиції на великому аркуші, на основі ескізу. Ключовим моментом при перенесенні композиції з ескізу є саме перенос знайденого в ескізі, а не відкладання ескізу в сторону і пошук композиції на великому аркуші заново. Композиція звіряється з ескізом з відстані декількох метрів.

Після розмітки композиції беруться основні пропорції предметів і їх освітлення один до одного.

Все це перевіряється, відходячи на відстань кількох метрів і порівнюючи натуру і малюнок, і виправляються помилки. Поки пропорції і співвідношення предметів не взяті вірно, немає сенсу промальовувати подробиці.

***Пропорції***  - це співвідношення частин цілого між собою і цілим.

Існують лінійні пропорції - співвідношення висоти і ширини предмета, а також співвідношення лінійних розмірів частин між собою і предметом.

Тільки коли пропорції предметів і співвідношення їх розмірів один до одного знайдені правильно, потрібно займатися побудовою самих предметів.

Саме по собі це вже складності, як правило, не представляє, але має сенс постаратися виконати побудову особливо добре, закріплюючи пройдений досвід. Результати побудови слід перевіряти з відстані декількох метрів.

Дуже важливо постійно порівнювати з відстані свою роботу і натуру.

Після визначення композиції, наміченої загальними лініями потрібно промальовувати предмети.

Перед тим як почати малювати, потрібно уважно розглянути предмети натюрморту, і представити з яких простих форм і ліній вони складаються.

Малювання предмета:

1. Малюється головна вісь.

2. Зарубки розмірів предмета.

3. Потрібно провести тонкі лінії, щоб позначити розмір.

5. Промальовується основна форма предмета натюрморту.

6. Робиться точний контур.

7. Тонове моделювання.

Починаємо з головного самого великого предмета - глиняна ваза. Візуально вимірюємо на скільки ширина вази менше її висоти. Після потрібно порівняти глиняну вазу з іншими предметами, у скільки разів вона більше, визначити на якій відстані знаходиться від інших предметів. Те, що до нас ближче, ми бачимо крупніше, те, що далі - менше. Якщо перед вами, наприклад, глиняна ваза, то спочатку малюється загальний її начерк, який визначить місце предмета в листі і встановить основні його пропорції. Прямими спрощеними лініями окреслюєте предмет, встановлюючи його ширину за допомогою осьової лінії, яка допоможе вам у побудові лівої і правої сторін. По аркуші визначаєте висоту вази та інших предметів у пропорціях по відношенню до вази. Дно вази являє собою коло, шийка теж має його в своїй основі. Перевірте, чи достатньо стійко на аркуші стоїть ваза чи не перекосилася, чи не падає . Це легко перевірити, порівнюючи розташування частин, головним чином верху і низу. Уважно дивлячись на натуру, ви надаєте малюнку характерної форми натюрморту. Після побудови переходите до більш дрібних деталей і уточнень форми предметів.

*Завдання при малюванні:*

а) підкреслення переднього плану або композиційно - смислового центру;

б) поступове ослаблення ступеня освітленості, активності ліплення форми і заходи опрацьованостіі світлотіні, в міру віддалення форми в глибину малюнка;

в) єдність тіней по тону і фактурі штрихування (тушовка);

г) опрацьованість поверхонь, що несуть світло, і узагальненість затінених поверхонь;

д) стильова єдність технічних прийомів зображення об'ємно-просторових, світло тонових якостей, що складають натюрмортну постановку;

е) витриманість тонального масштабу зображення;

Послідовність побудови :

1) Проводиться аналіз постановки і композиційного рішення.

2) Виконується передача взаємне розташування предметів і їх пропорцій. За допомогою горизонтальних і вертикальних зв'язків визначається положення предметів, їх висота і ширина. Порівнюють не тільки обсяги предметів, але і простір між ними.

3) Промальовується лінійний каркас предметів, невидимі лінії, осі фігур.

4) Виконується графічне завершення малюнка: виявлення обсягу умовним штрихом або лінією, уточнення лінійних і тональних контрастів, слабшає до заднього плану. При цьому перевіряється цілісність натюрморту.

*Етапи аналізу освітленості.*

Предмети в натюрморті пов'язані між собою і освітленням - однаковими умовами освітлення для всіх предметів: в натурі встановлюється певне, цілком закономірне розподіл світла, тіні, півтонів, освітленості окремих частин натюрморту.

У моїй роботі освітлення фронтально - бічне і верхнє. Тому падаючі тіні знаходяться під предметами і трохи падають в бік.

Ступінь освітленості предмета, залежна від сили джерела освітлення і від кута падіння світлового променя;

На освітленому предметі можна розрізнити:

4. Саме освітлене місце.

5. Саме темне

6. Плавний перехід між ними

7. Тінь від самого предмета

***Світло*** - саме освітлене місце на предметі. Якщо предмет має глянсову блискучу поверхню, то джерело світла відбивається на ній світлою плямою, званим відблиском.

На цих же предметах є блиск - саме освітлене пляма на поверхні предмета.

Присутній тінь - неосвітлене місце. На малюнку тінь знаходиться на площині, на якій стоять предмети і на самих предметах. Всі предмети мають власну (на ньому) і падаючу тінь (на поверхні близько предмета). Форма падаючої тіні залежить від напрямку та обсягу світла. Власна тінь прагнути повторити контури самого предмета. Тінь, лежача позаду предмета, називається падаючою тінню. Вона неоднорідна по світлості і темніша тіні власної. Тінь власна світліша тіні падаючої, так як тінь власна висвітлюється відбитими від предмета променями. Найбільш темним насиченим місцем на роботі є фон.

Ефект тіні, яку відкидає тіло на площину або на інші, сусідні об'єкти, залежить від джерела світла і підпорядковується принципам одновимірної перспективи. На малюнку вам достатньо поставити крапку на місці джерела світла і, провівши перпендикулярну землі лінію, розрахувати місцезнаходження "підстави" джерела світла на лінії горизонту.

Зверніть увагу, що наближений план (передній) відтворюється більш чітко і точно, в той час як деталі віддалених планів "Губляться" в глибині, а їх контури розрізняються насилу.

Для того щоб збільшити маленький малюнок ви можете вдатися до техніки "сітки". Вона дозволяє швидко і з великою точністю передати основні контури малюнка. Це інтуїтивний спосіб. Він складається в поділі, за допомогою проведення слабких паралельних ліній, поверхні малюнка на невеликі квадрати; потім перенесіть на полотно або лист більшого формату сітку з такої ж кількості квадратів. Потім ви можете з легкістю перенести в кожен квадрат контури малюнка з відповідного квадрата оригіналу. Таким чином, ви отримаєте збільшений вихідний малюнок з повним дотриманням пропорцій.

Побудова падаючої тіні залежить від трьох факторів: джерела світла, об'єкта і площини проекції (поверхні, на яку падає тінь).

У більшості випадків потрібно продумати, як падає світло на предмети натюрморту. Основні форми - допоможуть визначити, як розподіляється світлотінь. Для цього потрібно визначити джерело світла.

*Етапи аналізу тонового рішення.*

Побутові предмети мають ще й свій індивідуальний колір і тон. Тому, малюючи їх потрібно порівнювати наскільки один предмет темніше або світліше іншого. Крім цього, всі предмети різні за матеріалом, з якого вони зроблені. Працюючи в техніці, яку мені пропонується аналізувати, самі предмети композиції повністю не розтушовуються, виділяються найтемніші місця.

Працюючи тоном, не можна забувати про це. Наприклад, не можна зображати поверхню глечика і тканину, використовуючи один і той же технічний прийом. У першому випадку штрих повинен бути більш чітким і сплавленням, у другому - Більш вільним, фактурним. Від правильного використання технічних прийомів залежить точність передачі матеріальності зображуваних предметів. Передній план бажано промальовувати більш детально, ніж другий і третій, намічати конкретні складки, дуже уважно і детально ліпити форму. Далекий план більш м'який, узагальнено, немає конкретних чітких переходів. Цей прийом створює відчуття глибини, просторовості в малюнку.

Тональний рішення слід починати виходячи із загального враження, розбиваючи спочатку на два тони - білий і сірий.

Після цього слід поглиблення тону.

Взагалі слово «тон» від грецького «tonos» означає - наголос, напруга. Тон означає світлотіньовий склад малюнка. За допомогою тону простим графітним олівцем можна передати властивість предмета - з чого він зроблений, можна передати прозорість предметів і багато іншого.

***Тоном*** називається ступінь світлоти поверхні форми предмета. В залежності від характеру освітленості,тон поверхні предмета може бути різним.

В малюнку - це початковий, найпростіший елемент світлотіні в природі і в художньому творі: ступінь світлоти, світло насичених окремих ділянок простору і предметів залежно від інтенсивності їх освітленості. Загальний світлотіньовий лад художнього твору, визначуваний цілим діапазоном його світлотіньових градацій від самого темного до самого світлого тону;

Тональність в графічному малюнку - це загальний або світлотіньовий лад графічного твору. У графіці вказує на характер загального світлотіньового тону.

У малюнку за допомогою тону, який наноситься на форму штрихуванням, тушовкою створюється форма обсягу зображуваного предмета.

Враження глибини простору передається, перспективною побудовою, так і включенням світлотіні в малюнок. ***Світлотінь***- поступові переходи світлого і темного, розподіл кольорів за ступенем яскравості, які допомагають відтворити обсяг зображуваного предмета, оточеного світлоповітряним середовищем. Світлотінь є важливим виразним засобом, що володіє великим емоційним впливом, здатним передати не тільки постійні властивості матеріального світу, але і мінливість середовища та атмосферних станів.

Для того щоб показати глибину простору, слід на етапі пошуку характеру форми предметів, прокласти штрихами тональні відносини. При цьому, звернути увагу на те, як розподіляються світлі і темні плями на площині і яке їх композиційне розташування. Тут враховуються світло і тіні на предметах, тонального забарвлення предметів.

Слід врахувати, що напрямок ліній штрихування повинен відповідати напрямку зображених площин у просторі. Тон штрихування повинен враховувати і віддалення об'єктів від того, хто малює.

Малюючи натюрморт, де обсяг простору не так великий і різниця в планах майже непомітна, потрібно умовно розбити свій малюнок на два-три плани і вирішувати кожен відповідно його характером, і за основу взяти середній план. На передньому плані предмети чіткіше прорисовуються, середній план служить камертоном тону малюнка, а дальній - об'єднує штрихуванням предмети з фоном.

Вирішуючи натюрморт в тоні, спочатку потрібно ставити предмети різноманітної тональності, контрастно їх висвітлюючи. Зближені по тону предмети, м'які переходи світлотіні важкі для передачі, вимагають достатньої підготовленості того, хто буде малювати.

Також тон визначається і на площинах, на яких стоять самі предмети натюрморту.

Художньо-образні характеристики плоскої поверхні в значній мірі збагачуються у разі застосування інших, поряд з лінією, образотворчих засобів, таких, як тон.

Масштабність площини, її зоровий ряд пов'язані і з характером розподілу світлих і темних тонів. Світлий тон виражає малу зорову «вагомість». Темний тон, навпаки, ускладнює площину. Різне поєднання темних і світлих частин обумовлює різну зорову поверхні предметів.

І найголовніше — потрібно весь час від часу відходити від аркуша та переводити по­гляд з моделі на зображення. Порівнювати і виправляти помилки.

*V. Практична робота*

Учні працюють самостійно, учитель слідкує за їхньою роботою, робить відповідні зауваження.

*VI. Закріплення нових знань і вмінь*

Опитування.

Як розвивати зорову пам'ять? Що таке композиція?

Як правильно розмістити на аркуші паперу зображення? Чому малюнок починають виконувати легкими тонкими лі­ніями?

Як штрихувати?

*VII. Підсумок уроку*

Учитель аналізує й оцінює роботи.

*VIІІ. Домашнє завдання*: альбом, палітра, пензлі, акварельні фарби, сепія, простий олівець, гумка, склянка з водою.