

Разработка урока на тему «Рисование интерьера»

Цель :

- Дать представление о композиционных приёмах и применении метода линейно-конструктивного рисунка при изображении интерьера комнаты, положении каждого предмета в пространстве;
- Развивать пространственное мышление у учащихся, соблюдать последовательности графического изображения;
- Закреплять полученный от знания опыт.

Требования к уровню подготовки учащихся (результат):

Знать понятия: линия горизонта, точка схода, законы перспективы, композиция, вид изобразительного искусства, интерьер.

Уметь:

- выполнять изображение интерьера комнаты с использованием законов линейной перспективы;
- анализировать и определять исходные конструктивные формы в окружающих предметах;
- создавать графическими средствами изображение интерьера комнаты;
- использовать различную штриховку для передачи объёма, формы изображаемых объектов средствами светотени.

Планируемые результаты.

- формирование потребности в художественном творчестве;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в рисунке.

Личностные результаты:

- развитие творческого образного мышления, пространственных представлений.

Ход урока.

При введении новой учебной темы, нового материала - первое что надо сделать - ознакомить учащихся с новым понятием «интерьер».

Интерьер (фр. intérieur < лат. interior — внутренний, антоним экстерьер) — архитектурное и художественно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

Элементы интерьера встречались в картинах художников различных эпох, например в средневековых миниатюрах, картинах, росписях, но это были всего лишь элементы. Рисование интерьера переросло в самостоятельный жанр - интерьер - или как по-другому называют «комнатный жанр», и наравне с натюрмортом, пейзажем,

портретом, сюжетной композицией, является очень интересной и важной составляющей в изобразительном искусстве.

Следующий этап при объяснении новой темы – экскурс в историю развития жанра рисования интерьера - «комнатного жанра». Чтобы понять, как эволюционировал этот необычный жанр.

Интерьерная живопись (от франц. *interieur* – внутренний) представляет собой изображение на полотне внутреннего убранства комнаты или здания. Искусствоведы назвали этот жанр «комнатным». В подобных работах художники показывают размер, оформление и предназначение помещения, подчеркивая элементы эпохи, а также национальную и социальную принадлежность людей. Жанр отображает жизнь человека через призму мира вещей, которые его окружают. Философ Гегель назвал интерьер «своеобразной одеждой человека».

Вдовушка (финальный вариант)
Павел Андреевич Федотов
• Живопись, 1852,

На холсте Павла Федотова, 1851-1852 годы, «Вдовушка» - представлена молодая женщина – она стоит посреди комнаты, облокотившись на комод. Ее поза выражает опустошение и безысходность, на бледном лице написано бесконечное горе. Девушка одета в черное траурное платье, волосы собраны в тугий пучок, а живот заметно округлился. На комод за ее спиной рядом с иконой стоит портрет бравого мужчины в военной форме. По этим деталям зритель может догадаться, что девушка – молодая вдова. Ее супруг погиб, оставив ее в одиночестве, беременную и с долгами. Из личных вещей у вдовы осталась только маленькая плетеная корзинка с посудой и прочим скарбом, стоящая возле кровати. Видимо, бедняжка собирается с минуты на минуту покинуть свой прежний дом, чтобы отправиться в неизвестность.

Сюжет прост, а композиция, в отличие от более раннего творчества Федотова, не изобилует деталями. Основным намерением мастера было стремление передать душевное состояние героини, всю глубину ее отчаяния. На создание произведения художника подвигла печальная судьба его родной сестры: она была несчастна в браке, а после смерти мужа стала еще несчастнее – одинокая, нищая, беременная. Девушка оказалась беззащитной жертвой обстоятельств, одна в целом мире. Художник ощущал острую жалость и пытался рассказать эту историю так, чтобы зрители также

прониклись сочувствием. Все элементы картины, в том числе и интерьер подчинены главному - передать сюжет картины и настроение, состояние душевное героини.

Вокруг нее мебель с ярлыками – все предметы описали, чтобы конфисковать за долги супруга, как и квартиру, бывшее семейное гнездышко. Комната освещена только догорающей средой, по углам сгустились тени, что придает дополнительное напряжение обстановке. В портретной и жанровой живописи интерьер выполняет роль фона для героев сюжета и является сопутствующей темой. В исторических сценах помогает передать реалистичность события, подчеркивает драматизм и усиливает воздействие на зрителя.

Историческая справка.

Элементы интерьера появились на полотнах художников Средневековья и Возрождения

Преклонение. Джулио Розати

Интерьер начал формироваться в полноценное направление в начале XVII века, в первую очередь, в голландской живописи. Буржуазная эпоха создала своеобразный культ вещей и воспела бытовую жизнь человека. После изображений людей и святых возникли «портреты помещений».

Интерьер кухни. Мартин ван Клеве. XVI век

Корнелис Дюсарт

Фламандский интерьер.
Мартин ван Клеве. 1560

На своих работах художники XVII века подчеркивали поэзию обыденной жизни человека, изображая персонажей среди мебели. Свет из окна или кухонный очаг стали героями картин вместе со статичными кухарками или ремесленниками. "Комнатный жанр" требует реалистичного изображения предметов и пространства, поэтому художники совершенствуются в технике передачи света и тени, объема, фактуры и перспективы. Тщательный подбор цветов и оттенков делает интерьер живым, вызывает интерес и доверие зрителя.

«Голландская девушка за завтраком» 1757 Жан-Этьен Лиотар

Но со временем изображение интерьера стало самостоятельным жанром. Так называемый "комнатный жанр" требует реалистичного изображения предметов и пространства, поэтому художники совершенствуются в технике передачи света и тени, объема, фактуры и перспективы. Тщательный подбор цветов и оттенков делает интерьер живым, вызывает интерес и доверие зрителя.

Изображение интерьеров, предоставляет увлекательную визуализацию обстановки в восприятии художника. Картины прошлых десятилетий и веков дают нам возможность увидеть позабытую мебель и порой непривычные цветовые сочетания. Картины исторических интерьеров — интересные гибридные образы, нечто среднее между плодом воображения великого художника и документом прошлого. Это заставило нас задуматься, как жилые помещения, изображённые на известных картинах, выглядели в реальности? Жанр интерьер фиксировавшей жизнь и действия людей.

На этой акварели художник запечатлел гостиную русской императрицы. Великолепно украшенная комната располагалась в Коттедже, который был летней резиденцией Николая I и его супруги Александры Фёдоровны. Императрица рассказывала: «Жизнь в петергофском дворце для меня невыносима. Чтобы отдохнуть от его тяжеловесной позолоты, я выпросила у государя эту скромную обитель». Все картины Эдуарда Петровича Гау выполнены с поразительным мастерством, характеризуются прекрасным построением перспективы и тщательной прорисовкой деталей. По своей реалистичности они напоминают фотографии. Неслучайно акварели Гау относятся к жанру "портрет интерьера".

Гостиная: Эдуард Петрович Гау — Гостиная императрицы Александры Фёдоровны, Дворец Коттедж, Санкт-Петербург, 1835

Ж. Жерментовски. В салоне, 1854.
викторианский интерьер

В XIX веке интерьерная живопись стала хроникой эпохи, фиксировавшей жизнь и действия людей. Исполнения развивалась в тесной связи с историческими событиями и социальными изменениями. Изображение интерьера позволило видеть судьбы народов, семьи или отдельного человека через призму предметов быта. До конца XX века интерьерная живопись получила распространение в Европе и России, а сюжеты, стили и техники

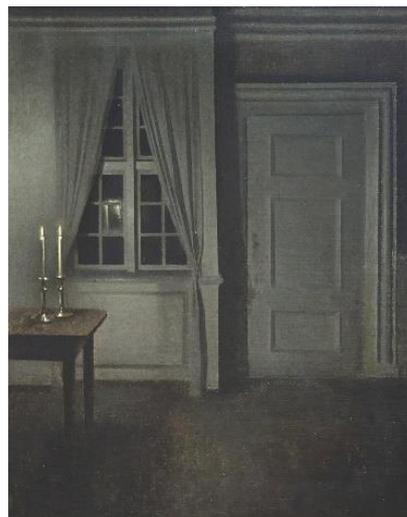
В комнатах, Зеленцов Капитон,

Старый Королевский театр» 1889 Густав Климт

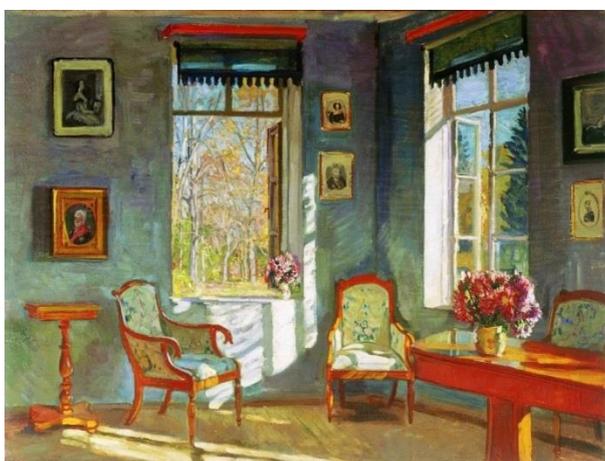
XX век принес в жанр интеллектуальные и технические проявления творческого поиска художников, превратил интерьер из портрета помещения в иносказательный портрет личности и времени.

«Интерьер с женщиной за пианино» 1901
Вильгельм Хаммерсхёй

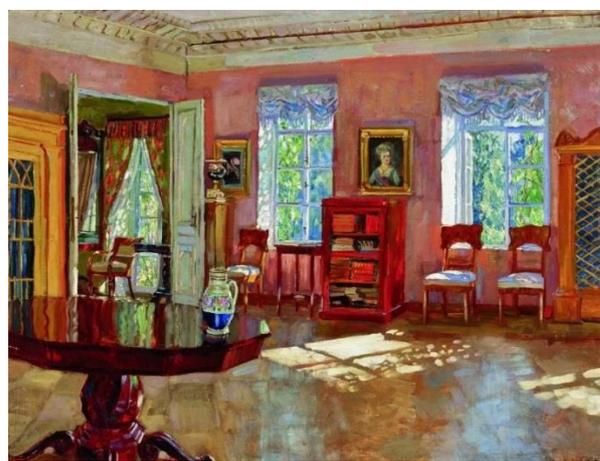

Интерьер с двумя свечами
Вильгельм Хаммерсхёй
Живопись, 1904, 67.5×54 см

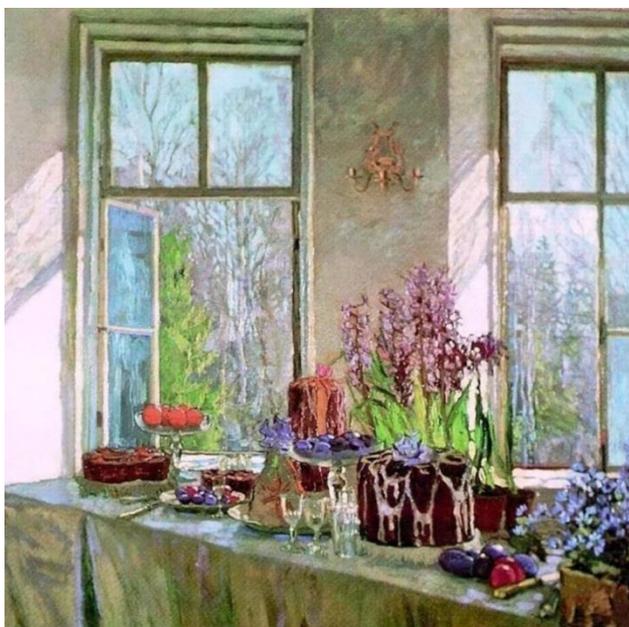
Стиль: Импрессионизм

Интерьер библиотеки помещичьего дома.
Станислав Юлианович Жуковский. 1910г.

Праздник весны. Пасхальный стол у окна..
Станислав Юлианович Жуковский.

Станислав Юлианович Жуковский. Гостиная с роялем. 1917, 88×68 см

За столом. Станислав Юлианович Жуковский. 1910.

Интерьер с самоваром. Станислав Юлианович Жуковский.

Интерьер. Станислав Юлианович Жуковский. 1917, 81×108 см

Хотя работы некоторых мастеров, например, Ван Гога и Василия Кандинского, сложно расценивать в плане исторической документальности, они всё же больше рассказывают о мировосприятии и эмоциях художника.

Первая из трёх картин серии «Спальня в Арле», написанной в 1888–1889 гг. Над ней Ван Гог начал работать в октябре 1888 во время пребывания на юго-востоке Франции. Замысел картины художник рассказал в письме своему брату: «На сей раз это просто моя спальня, но здесь должен работать колорит, и его упрощение посредством

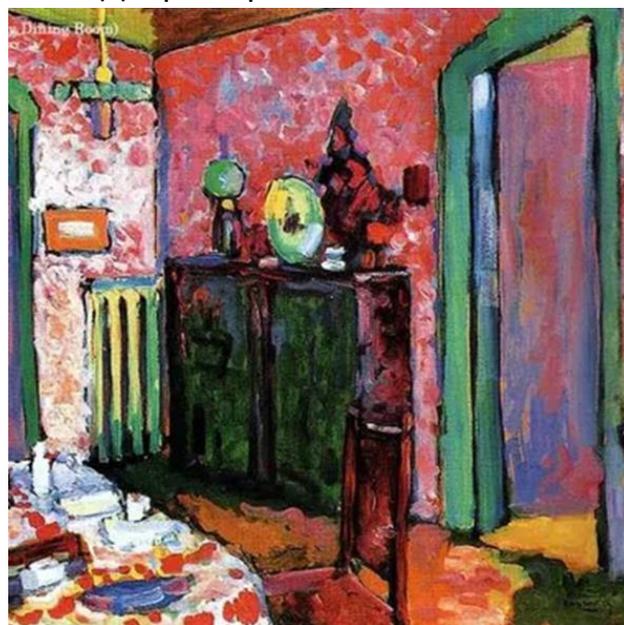
придания вещам большего стиля должно наводить на мысль об отдыхе или сне вообще. Короче говоря, вид картины должен успокаивать разум, вернее, воображение».

Действительно, скромная мебель, облупившаяся краска на стенах и половицах — вся эта атмосфера комнаты позволяет зрителю мгновенно ощутить непрехотливое спокойствие. Однако резкие линии углов и зажатость видимой части комнаты между тремя стенами несколько снижают умиротворяющий эффект.

Согласно данным Музея Ван Гога в Амстердаме, нынешние цвета на картине являются результатом изменений красок, происходивших в течение многих лет: первоначально стены и двери были фиолетовыми, а не синими, какими мы их видим сегодня. Вот так в упомянутом письме описывал цвета картины сам художник: «Стены бледно-фиолетовые, пол — из красных плиток. Кровать и стулья жёлтые, как свежее масло; простыня и подушки очень яркие лимонно-зелёные. Одеяло ало-красное. Окно зелёное. Туалетный столик оранжевый, чаша синяя. Двери сиреневые».

Спальня в Арле (первый вариант) Винсент Ван Гог. • Живопись, Октябрь 1888, 72.4×91.3 см

Столовая: Василий Васильевич Кандинский — Интерьер (моя столовая), 1909

Эту картину Кандинский написал в период, когда начался его переход от фигуративного искусства к абстракционизму. Художник уже больше интересуется не представлением конкретных объектов, а цветом и формой как некой “визуальной музыкой”.

Кухня: Константин Алексеевич Коровин —
Интерьер. Охотино, 1913

Мастерская художника. Анри Матисс. 1911

Голые стены и деревянный пол на картине Коровина резко контрастируют с энергичной столовой Кандинского. Деревенский стиль подчёркивает полезность каждого элемента, а рисунок на скатерти, добавляет нотку весёлой непринуждённости. Розовые и бежевые тона интерьера и снег за окном создают тихую, умиротворённую обстановку.

Разнообразные стили и направления изобразительного искусства отобразились в манере исполнения интерьеров на картинах различных художников.

Гуннар Бджаребу. Комната.

Мои родители. Дэвид Хокни. 1977,
183×183 см

Комнаты у моря. Эдвард Хоппер. 1951, 73.7×102 см

Методические рекомендации.

Методически правильно будет объяснять начать с более простого перспективного построения и с более понятной природы для восприятия – это фронтальная перспектива в интерьере. Рассматривая схемы построения фронтальной перспективы и картины

художников с такой перспективой у ребёнка активируется пространственное мышление и он наглядно и доступно воспринимает новый материал. Принципы построения во фронтальной перспективе и угловой перспективы, ранее изученные на других более простых объектах действительности, переносим в рисунок интерьера.

При рисовании необходимо внимательно рассмотреть и изучить изображаемый объект. Увидеть эстетическую основу интерьера - гармонию вещей и пространства, их целостность и согласованность, а не просто набор вещей. Зарисовка интерьера – это не автоматическое отображение действительности на листе бумаги, а создание художественного образа с эмоциональным настроением, с идеей, выраженной юным художником. Задача педагога художественного отделения – научить учащегося рисовать интерьер не только по правилам перспективы, но и создавать творческую работу, уметь эмоционально-образно воспринимать действительность и с помощью художественных приемов осуществлять задуманное на листе бумаги.

Этапы построения интерьера во фронтальной и угловой перспективе.

1 этап рисования интерьера – компоновка.

Как всегда, в начале рисования продумываем как отобразится изображаемый объект на листе бумаги. Необходимо продумать какой формат, какой масштаб изображения., какой ракурс и точка зрения на заданную натуру для изображения. Помогает определиться с компоновкой интерьера фотографирование и определение формата, выявление композиционного центра, ритм линий и пятен. Наносим на лист в тонких линиях будущий рисунок интерьера – намечаем. На следующем этапе прорисовываем и уточняем перспективное построение.

2 этап интерьера - построение и прорисовка деталей.

Чтобы научиться рисовать комнату от руки, нужно разобраться в определении понятия перспектива. После можно приниматься за работу и подробно изучить урок прорисовывания комнаты в перспективе.

Основа рисования интерьера заключается в понимании перспективы.

Перспектива — это способ отображения объектов пространства на листе с соответствующими кажущимися изменениями их размеров и очертаний формы. Визуальное восприятие в зависимости от расстояния изменяется: так, две параллельные дороги сходятся в одной точке на линии горизонта. Важно помнить, когда мы смотрим на одинаковые по размеру объекты в действительности, они визуальное сокращаются в пространстве.

Основа построения рисунка интерьера – это линии горизонта. Точки схода ширины и высоты лежат на одной прямой - горизонте.

Очень важно визуальное и методом измерения «визирования» определить расположение линии горизонта в данном, конкретном интерьере, который юный художник собирает

Линия горизонта - основная линия, показывающая расположение глаз рисующего относительно объекта.

В рисунке можно изобразить много различных видов перспектив: фронтальная, линейно–воздушная, перспектива перекрытия, угловая.

Когда будут выстроены основные плоскости пола, стен и иногда потолка, далее выстраиваем предметы интерьера – начиная с основания.

3 этап рисования интерьера – тоновое исполнение рисунка.

Фронтальная перспектива

Считается самой простой из всех типов перспектив. Заключается в том, что на горизонте мы имеем всего 1 точку схода. Это означает, что длина и высота объектов не уходят в перспективу, а изображаются прямо. А вот ширина сходится в одной точке.

В данном построении интерьера во фронтальной перспективе две параллельные плоскости будут представлены двумя параллельными стенами комнаты с находящимися вдоль них предметами интерьера, которые сходятся в одной точке на третьей перпендикулярной стене, там располагается линия горизонта. Не сложно научиться изображать комнату квартиры с мебелью, важно научиться соблюдать пропорции.

Создавать такой рисунок совсем не сложно, если у всех предметов интерьера и стены, пол, потолок – все грани этих предметов параллельны между собой и сходятся в одной точке. С этим заданием учащиеся справляются быстро и легко.

Угловая перспектива

В этом виде перспективы сокращаются уже длина и ширина. Соответственно, на горизонте есть 2 точки схода. Высоты не сходятся в точку, так как размеры комнаты относительно небольшие. Сокращение получается настолько маленьким и незаметным, что им можно пренебречь.

Рисовать интерьер с угловой перспективой чуть сложнее, чем с фронтальной. Такой рисунок требует большего понимания пространства, зато картинка выглядит эффектнее. После небольших тренировок можно смело идти рисовать шедевры)

Также в каждом рисунке должна присутствовать воздушная перспектива - чем ближе объект, тем он ярче и насыщенней. Это усиливает эффект глубины пространства.

Не стоит забывать про:

Светотень. Тут все просто: определяем направление света. Грани предметов, которые освещаются, рисуются светлыми, не освещаются - темными.

Падающую тень. Тень, которую отбрасывает предмет. Без нее нарисованный объект будет выглядеть парящим в воздухе.