

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

050602.65 Изобразительное искусство

(код и наименование направления подготовки, специальности)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Декоративный натюрморт

Студент

В.П. Микаелян

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Н.В. Виноградова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой, к.п.н., Н.В. Виноградова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Тольятти 2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тольяттинский государственный университет»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Завкафедрой «Живопись и художественное образование»

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение дипломной работы

Студент: Микаелян Ваагн Пайлакович

1. Тема: «Декоративный натюрморт»
2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 06.06.2017 г.
3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе интернет источники, различная литература по теме дипломной работы.
4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов)
Рассмотрены история становления декоративного натюрморта как жанра в изобразительном искусстве, рассмотрены примеры декоративного натюрморта в творчестве России и других западных стран 19-20 веков.
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала
Серия натюрмортов в восточном стиле. Этюды и эскизы к дипломной работе. 2 планшета с этюдами и эскизами к дипломной работе.
6. Консультанты по разделам
7. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель дипломной работы

_____ (подпись)

Н.В. Виноградова

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

_____ (подпись)

В.П. Микаелян

(И.О. Фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тольяттинский государственный университет»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

(наименование института полностью)

Кафедра « Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Завкафедрой «Живопись и художественное
образование»

(подпись)

(И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения дипломной работы**

Студента Микаелян Ваагн Пайлакович
по теме: «Декоративный натюрморт»

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Поиск темы дипломной работы	Ноябрь 2016	Ноябрь 2016		
Создание этюдов и эскизов к дипломной работе	Февраль 2017	Февраль 2017		
Постановка натюрморта и поиск композиций. Работа над первой главой	03.04.2017 06.04.2017	03.04.2017- 06.04.2017		
Эскизные зарисовки натюрморта на бумагах разного цвета. Работа над второй главой	08.04.2017 12.04.2017	08.04.2017 12.04.2017		
Поиск цветowych и тональных решений объектов натюрморта на плоскости выбранной бумаги	13.04.2017 21.04.2017	13.04.2017 21.04.2017		
Выполнение итоговой живописной работы	22.04.2017 03.05.2017	22.04.2017 03.05.2017		

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Заказ рамы для оформления живописной работы	05.05.2017	05.05.2017		
Заключительный этап работы над бакалаврской работой. Предзащита	06.06.2017	06.06.2017		
Корректировка бакалаврской работы. Защита бакалаврской работы	27.06.2017	27.06.2017		

Руководитель дипломной работы

Задание принял к исполнению

(подпись) Н.В. Виноградова
(И.О. Фамилия)

(подпись) В.П. Микаелян
(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ

В дипломной работе на тему «декоративный натюрморт» были рассмотрены история становления декоративного натюрморта как жанра в изобразительном искусстве, рассмотрены примеры декоративного натюрморта в творчестве России и других западных стран 19-20 веков. Также описан процесс реализации композиции восточного натюрморта. В данной работе представлен ход работы над серией натюрмортов, поисковые этюды и эскизы композиции. Поставленная цель – создание декоративного натюрморта в технике пастели – достигнута, а также решены все поставленные задачи. Всё сказанное можно проследить в данной дипломной работе.

Оглавление

Введение.....	7
Глава I. Декоративный натюрморт в истории развития искусства живописи России и Франции конца XIX – начала XX вв.	
1.1. Понятие «декоративный натюрморт в живописи».....	10
1.2. Декоративный натюрморт в работах А. Матисса, М. Сарьяна, К.С. Петрова-Водкина.....	14
1.3. Виды натюрморта.....	25
1.4. Стилизация как художественно-изобразительное средство выражения в искусстве декоративного натюрморта.....	31
1.5. Стилизация природных и бытовых форм в декоративном натюрморте направлений искусства эпохи модернизма.....	33
Выводы по I главе.....	36
Глава II. Ход работы над художественно-творческой частью диплом	
2.1. Выбор темы.....	37
2.2. Ход работы.....	38
Выводы по II главе.....	41
Заключение.....	43
Список использованной литературы.....	46
Приложение.....	49

Введение

Однажды великий Паскаль сказал: «Какая странная картина – натюрморт: она заставляет вас восхищаться копией тех вещей, оригиналами, которых вы не восхищаетесь».

Действительно, натюрморт – это жанр изобразительного искусства, в котором представлены предметы быта, труда, творчества, цветов, различных плодов, выловленной рыбы и так далее, то есть, все, что нас окружает в обыденной жизни.

Люди создают вещи, используют их ежедневно и не замечают их. И только пронзительный взор художника может увидеть точную суть и красоту вещей и рассказать о привычках, образе жизни, вкусах людей, передать эстетическую ценность, особое чувство предметов материального мира.

Одной из главных задач живописи – заставить человека задуматься о чем-то и чувствовать, пробуждать в нем прекрасное, а задача художника – привлечь к своему творчеству внимание зрителя, пробудить у него чувство соучастия через картину, чтобы он по-новому смог взглянуть на окружающий мир, рассмотреть в привычных объектах что-то необычное, прекрасное.

Долгое время натюрморт был второстепенным жанром живописи, считалось, что в нем невозможно выразить какие-либо высокие общественные идеи и взгляды, а также гражданские добродетели. В жанровой иерархии он был отнюдь не первых местах, им не интересовались и обычно, упоминали вскользь. Но натюрморт продолжал своё существование, ввиду того, что этот жанр тесно связан с историей, он объединяет художников – реалистов с жизнью, природой, их красотой. Как и другие жанры изобразительного искусства, натюрморт имеет свои традиции, свои законы и установленные каноны. Действительно, многие из тех вещей, которые могут быть переданы через исторические, батальные и другие

жанры, натюрморту недоступны. Однако великие мастера этого жанра доказали, что эти вещи могут также характеризовать социальное положение и образ жизни их владельца, через различные ассоциативные и социальные аналогии.

Каждый век выдвигал своих мастеров этого жанра, чьи произведения отражали художественные идеалы своего времени, своеобразие и выразительность пластических средств, присущих определенной исторической эпохе.

Натюрморт – лучший способ изучения законов формы предметов, освещения, цвета.

Натюрморт часто используется как учебный параметр, основной этап восприятия природы в процессе обучения. Натюрморт – это область поиска не только форм и содержания предметов, но и поиска личного мнения художника об окружающем его мире, его понимании и восприятии жизни, а также о разработке его стиля.

При всем разнообразии огромного количества форм, разновидностей, натюрморт остается небольшим жанром, но тем самым он более ценен, потому что обращает живопись к себе, к своим вечным ценностям и проблемам. Мир вещей, изображенный в натюрморте, призван показать их уникальность, неповторимую красоту и качество. И в то же время – это человеческий мир, который отражает чувства, мысли, отношение к жизни. Предметы – это своего рода язык, на котором говорит художник. Натюрморт – это не просто художественная картина, а целое мировоззрение. Человеческий мир, передающийся через мир вещей, созданный, образованный и населенный человеком. Это и делает натюрморт при всей внешней скромности его мотивов, жанром глубокого содержания.

Цель дипломной работы – создание декоративного натюрморта в технике пастели.

Объект исследования является: декоративный натюрморт в восточном стиле

Предмет исследования – живописные приемы декоративного натюрморта в технике пастель.

Основными задачами работы являются:

- определение понятия «декоративный натюрморт в живописи»;
- выявление отличительных особенностей декоративного натюрморта в живописи А. Матисса, А. Матисса, К.С. Петра-Водкина;
- анализ различных видов натюрморта и стилизации в искусстве натюрморта;
- определение стилизации как художественно-изобразительного средства выражения в искусстве декоративного натюрморта;
- изучение приемов стилизации природных и бытовых форм в декоративном натюрморте направлений искусства эпохи модернизма;
- создание натюрморта;
- выполнение картона композиции декоративного натюрморта.

Глава I. Декоративный натюрморт в истории развития искусства живописи России и Франции конца XIX – начала XX вв.

1.1. Понятие «декоративный натюрморт в живописи»

Натюрморт в изобразительном искусстве, обычно, называют образ неодушевленных предметов, которых объединяет единая композиционная группа. Натюрморт может быть самостоятельной работой и быть неотъемлемой частью композиции жанровой картины.

Декоративность – это глубокое понятие, предполагающее свойство художественной формы, которое усиливает ее эмоциональное значение, выражение чувств. Издавна люди пытались как-то украсить свои дома, сделать их более удобными с помощью различных декоративных элементов. Одним из таких элементов была живопись.

В современном изобразительном искусстве преобладают тенденции комбинирования содержания и эмоционального в картинах во всех произведениях любого жанра (портретный пейзаж, натюрморт и т. п.). Эта тенденция также отвечает за декоративный натюрморт.

Натюрморт как жанр изобразительного искусства предоставляет прекрасные возможности для декоративного уклада. Многие художники, которые рисовали натюрморты, делали это совершенно по-другому, но некоторые авторы подчеркивали индивидуальные техники изображения, в результате чего их работы приобрели декоративный характер. Такие работы можно в равной степени назвать декоративными. Матисс, например, сосредоточился на цвете и фактуре, его натюрморты можно отнести к декоративному экспрессионизму. Внимание к цвету в своих произведениях также было характерно для таких художников, как Лентулов, Кустодиев, Фальк. Пикассо в своих картинах пытался по-другому передать пространство и форму, представляя объекты на простые геометрические формы, что

характерно для кубизма. Некоторые художники пытались передать более сложный образ посредством натюрморта, и все же декоративность полотен, то есть способность украшать их, не вызывает никаких сомнений [1].

Некоторые приёмы формирования декоративного натюрморта:

- усиление декоративного влияния цвета. В декоративном натюрморте можно использовать открытые цвета без сложной цветовой средой или в ограниченной цветовой гамме. Приемлемо соединение цветовых тонов, цветовых соотношений в легкости, насыщенности, цветовом тоне или, наоборот, явное выделение цветовых контрастов, введение декоративного контура, пятна;
- подчеркивание главного объекта композиции, используя более пластичные формы, достигая подчинения ему всех остальных элементов композиции;
- организация декоративной среды, как главного способа создания декоративных явлений, эффектов. А чтобы натюрморт выглядел выразительно в него можно ввести такой акцент, как орнамент, который может стать основой общей ритмической структуры.

При изучении изобразительного искусства, стоит обратить внимание на декоративный натюрморт, который выполняет не маловажную функцию: расширяет границы творческих задач, с учетом индивидуальных способностей. Декоративная роспись подразумевает глубокое изучение местного колорита, построение цветовых пятен, поиски ясных акцентов и эффективных пространственных решений. Немаловажное значение имеет анализ формы объекта, подбор и передача наиболее характерных образов в жизни, достижения максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности, моделирование стилизованного изображения со сжатыми средствами.

Проявление декоративных свойств объекта – является одной из главных задач в декоративном натюрморте, они создают общее впечатление

элегантности. Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а соображение по поводу конкретной природы. Это поиск и выявление особенного, не случайного. Важнейшее правило создания этого натюрморта – превращение пространственной ясности изображения в относительное плоскостное пространство. Вместе с тем можно использовать несколько планов, которые должны быть в пределах небольшой глубины [2].

В декоративной живописи большое значение имеет линия, являющаяся полноправным членом картины, такие как цвет, тони и также принимает участие в организации общей структуры композиции. Развитие полноты и выразительности границ более четко подчеркивает размер и форму объекта. Важное значение имеет также форма и частота нанесения мазка, этим можно внести разнообразие, тем самым преобразить холст в декоративное панно или мозаику.

Декоративный натюрморт, и в целом, вся декоративная живопись, предусматривает переключение от простого воспроизведения объекта с природы к изменению этого предмета, его стилизации, расписыванию различными орнаментами и так далее.

В зависимости от техники, различают некоторые виды декоративного натюрморта:

- витражность – создание имитации витражей, лаконичных цветных пятен и черного (белого) контура;
- оверлеппинг – один из методов, усиливающий впечатление декоративности из-за частичного перекрытия или совпадения одной части с другой;
- орнаментальный – введение орнаментального мотива по всей композиции.

В декоративной плоскости работы необходимо ясно определить, где разместить мотивы орнамента – по плоскости или ограничить:

- членение плоскости на части – разделение осуществляется прямыми или изогнутыми линиями и поддерживается цветом или тоном. Разделение может быть как простым (2, 4, 8) так и по принципу одеяла из лоскутов;

- использование мелкого модуля – дробление всего изображения на небольшие участки. Это может быть модуль какой-то части, созданной искусственным подразделением или модулем мазка. Этот метод создает эффект элегантности, неправильный дизайн его собственных небольших элементов, своего рода сетка рабицы повторяющихся областей;

- декоративная линия – с помощью линии вы можете предать декоративные (прямые, изогнутые, кривые);

- аппликация – вырезание, обрезание, наложение различных форм и закрепление их на другом материале, взятом для фона;

- декоративное обобщение объектов, изменение формы, объемные и цветовые и тоновые отношения.

Стилизация может осуществляться двумя способами:

1. Стилизация – окончательное обобщение и доведение до символов объекта

2. Из-за усложнения формы и активного заполнения изображения декоративными элементами.

- графография (граттаж) – насыщение орнаментом путем царапания декоративной линией [3].

В зависимости от решения автора существует несколько видов декоративного натюрморта:

- Плоскостной – делается синтез линейной и воздушной перспективы плоскости.

- Локальный – совокупность цвета и тона рисунка.

- Конструктивное – конструкция и форма на первом месте.

- Орнаментальный – детализация предметов в орнамент или кружева.

- Образ – реалистичный образ обрабатывается в изображении. [4,5,6]

Таким образом, обобщая все данные можно сделать вывод о том, что декоративный натюрморт как изобразительном искусстве достаточно важный. В наше время декоративный натюрморт обрёл широкую популярность, так как они являются достаточно модным дополнением в интерьерах.

Большой выбор содержания, образов и вариантов декоративного натюрморта позволяют использовать их для интерьера любого помещения, такие картины смотрятся современно и через многие годы.

1.2. Декоративный натюрморт в работах А. Матисса, М. Сарьяна, К.С. Петрова-Водкина

В эпоху возникновения декоративного натюрморта важную роль играют такие художники как А. Матисса, М. Сарьян, К.С. Петров-Водкин.

Важным моментом в творчестве вышеперечисленных художников было то, что они отдавали особое значение графике изображения. Кажется, что некоторые их картины находятся между живописью и графикой.

В 1909 году А. Матисс с воём интервью в журнале «Les Nouvelles» говорил о своей картине так: «Мы стремимся достичь внутренней гармонии посредством упрощения идей и пластических форм. Наш единственный идеал – композиционное единство. Детали наносят ущерб чистоте линий. Необходимо научиться или, возможно, снова изучить методы живописи, в которых акцент делается на чисто изобразительных линейных элементах ... Я беру от природы только то, что мне нужно для наиболее реального выражения мысли, которая стоит передо мной, я сочетаю все методы воздействия самым тщательным образом, я устанавливаю баланс между ними, который заключается в взаимном балансе узора и цвета». Живопись,

которую создал Матиссом, имеют все характеристики картины или настенной живописи. Он написал огромную серию работ «Темы и вариации», в которую вошли большое количество картин с изображением человека, натюрморты и портреты.

А. Матисс в своих натюрмортах сосредоточил своё внимание на гармоничном взаимодействии объектов и размещении их в пространстве. Также он говорил, что он пишет разницу между предметами, а не сами предметы.

Матисс рассказывал о цикле своих картин, как о графическом фильме, о человеке, чувства которого меняются с течением времени. Каждый новый вариант заявленной темы является углубленным изучением предыдущего.

В этой серии работ тема натюрморта следует параллельно с темой фигуры человека, они похожи на две серии, влияющие друг на друга. Что в одной, что в другой теме есть варианты с генеральным планом и крупным планом, с отдельными составляющими натюрморта, либо изображением лица человека. Желание довести нарисованные образы к знаку, создает впечатление ограничения таких выразительных средств, как пластической и смысловой нагрузки линии. Матисс не хотел рисовать моменты, которые можно было опустить, он заставил обрести линию двойной смысл - как пластический, так и пространственный, и делал интервалы равными или пустыми, как сами линии.

Предметы Матисс обрисовывал таким выразительным контуром, что создавалось впечатление будто они окунулись в белое пространство холста.

Креативные открытия, утвержденные в графике натюрморта, в дальнейшем использовались художником в своих последних работах [7].

Наивысшим смыслом в своем творчестве Матисс считал доставление чувства радости и спокойствия человеку. Он утверждал, что живопись способна нести богатство своим внешним видом в реальный мир, но никак не повторять то, что имеется в природе. А. Матисс считал, что художник

обретает творческое начало тогда, когда может видеть мир «глазами ребенка», когда он способен воспринимать его во всей красоте и привлекательности.

Например, в декоративной панели «Красная комната» (Приложение 1) Матисс свободно соединяет поверхность стола и стену в одной плоскости чертежа согласно с его представлением структуры.

Гибкие гладкие границы, которые отделяют один объект от другого, поддаются общему ритму, который преобладает на снимке. Поверхность, кажется, сплющена, и объекты в комнате становятся частью декоративной организации плоскости изображения. Формы чрезвычайно обобщены и теряют свою массу. Рисунок, линия, арабеска, плетение динамического рисунка, вся поверхность красочной панели напоминают восточный ковер. Цвета на картинке наполнены радостью и откровением. Скатерть, которая незаметно проходит в стену, чрезвычайно красная, арабески - пронзительно голубые. И везде, похожие на разноцветные фонари, вспышки фруктовых пятен.

В 1909 году Анри Матисс написал один из лучших своих полотен. «Натюрморт с голубой скатертью» (Приложение 1) – оригинальное, законченное, гармоничное панно.

Состав натюрморта не отличается разнообразием. Со стены красочная ткань падает на горизонтальную твердую поверхность. Будучи приверженцем фовизма, он не забывает радикально менять палитру. Здесь скатерть голубая с насыщенными, спокойными разводами голубого цвета. Многомерность пространства указана слабо, что позволяет подчеркнуть общее впечатление о перенесенных эмоциях художника. На столе три маленьких предмета: блестящий прозрачный графин яркого цвета бутылки; очень близко – стеклянная белая ваза, наполненная спелыми плодами; немного подальше – большой коричневый кофейник. Ощущение духовной привязанности художника к образам простых предметов. Иллюстрированная

узорчатая скатерть считается его любимой, и блюда восхищают нас фигурными красками и проблесками света. Исходным отступлением от классической живописи является отсутствие теневых объектов.

Яркие контрасты, удивительно сочные цвета, ритмичный восточный орнамент ткани – все это призвано пробудить у зрителя ощущение насыщенности жизни. В трудные времена, когда приходилось создавать живописцу, общество особенно нуждалось в новой радости, надежде и отдыхе от всех мрачных, гнетущих, пугающих мыслей. Такими спасательными средствами были натюрморты Матисса.

«Натюрморт с голубой скатертью» дает состояние безмятежного созерцания, детскую легкость и чистоту восприятия. Простенькая модель синеватой скатерти, забавная, энергичная, невнятная, привлекает внимание зрителя и, похоже, напоминает нам, что жизнь – всего лишь игра – красочная и радостная [8].

Потрясающий поэтический мир предстаёт глазам наблюдателя на полотне «Красные рыбки» (Приложение 1). На круглом садовом столе в уютной террасе стоит круглый аквариум с плавающими красными рыбками. Основным мотивом работы является движение по кругу. Этот мотив дополняется цветущими кустами вокруг стола, гладким контуром плетеного кресла. Центром натюрморта является аквариум с плавающей рыбой, которая изображена в объемном виде, а дно аквариума сияет сквозь воду. С особой точностью представлены рыбки с большими глазами. В центре плоская поверхность садового стола. Центр композиции выделяется как по объему, так и по цвету: ярко-красная рыба – это цветовой фокус, который притягивает взгляд. Ярко – зеленые листья окружают аквариума, в соответствии с законами контраста, заставляют красные пятна появляться еще ярче. Бледно-розовая поверхность стола прекрасно сочетается с цветами, сине-зеленым краем стула – с листвой в правом верхнем углу картины [9].

В 1914 году Матисс говорит: «Я рисую картину, это все та же золотая рыбка, но я переделываю их, добавляя персонажа с палитрой в руке». Работа «Красная палитра» (Приложение 1) похожа очень на предыдущую картину, однако она значительно отличается от нее. Той же формы аквариум, балконная решетка, но плоскости, образующие пространство в интерьере, совпали друг с другом, как на картине.

Матисс создал серию картин с аквариумами. В начале 20 века в интерьерах салонов часто можно было увидеть аквариумы, что, возможно, было данью моде – навязчивая идея восточной культуры после многочисленных китайских выставок [10].

Одним из ярких представителей советской живописи является Мартирос Сергеевич Сарьян. В его натюрмортах на первый план выступают такие цели как, цветовая композиция, где цвета решают основную задачу заранее обдуманного колорита, который построен на нюансах, контрасте и монохромии. Отображение воздушного пространства, формы, материальности. Немаловажную роль отводится линиям, контуру, их движению и взаимодействию с пятном. Мартирос Сергеевич говорил так: «То, что я тогда изображал было, как бы, сочетанием реального и фантазии: реального, поскольку я делал все под впечатлением жизни: фантазии, потому что я синтезировал, менял, усиливал цветовую гамму, чтобы ярче выразить свой восторг от солнца, природы, окружающего мира. Сарьян умеет соединить с возвышенной красотой. Столь же удивительна его способность сочетать яркую красочность, декоративность с живым, непосредственным восприятием окружающей реальности. Это качество прекрасно проявляется в его натюрмортах.

«Цветы Сарьяна» это особая, самостоятельная тема, которая сопровождает творчество художника почти с самого начала до самого конца. Сначала букеты, потом ковры, сотканые из цветов, составляющие целостные ансамбли, но сохраняющие красоту каждого цветка, написанного

до мелочей правдиво и зорко. Моя цель простыми средствами, избегая всякой нагроможденности, достигнуть наибольшей выразительности, в частности избавиться от полутонов» [11].

На картине «Цветы Калаки» 1914 года (Приложение 2) он собрал воедино целый армянский сад, который пышно, ярко представлен красками южной осени. Здесь георгины, астры, гладиолусы, гвоздики, все виды невозможно и не надобно определять, потому что художник стремился не к ботанической точности, а к воплощению буйства красок, разнообразия и богатство природных форм. Художник рассказал здесь о работе армянских крестьян: известно, что каменные земли Армении будут приносить свои прекрасные плоды только с огромными усилиями человека, работающего на этих землях. В многочисленных крынках, вазах, даже в банках (ваз для такого изобилия было недостаточно), Сарьян установил экспонаты этой увлекательной выставки. Они явно позируют: низкие растения помещаются в первом ряду, высоко на заднем плане, на небольшой высоте. Роль художника, собравшего все это великолепие вместе, разделила его на букеты, расставленные в правильном порядке, ничем особенным не замаскировано перед нами, только специальная постановка. Естественно, бывают случаи, когда роль художника как постановщика природы минимальна. Он может видеть натюрморт в книгах и документах, разбросанных на столе, в куче овощей на прилавке и т.д., но смысл от этого не меняется.

Например, на полотне «Осенние цветы» 1939 г. (Приложение 2) на первый взгляд композиция словно заимствована у небрежного прилавка, но натюрморт, объективно пока не закончен, он придумывается, искусственно составляется, компоуется художником преднамеренно для того, чтобы быть нарисованным. Однако не столь важно, что он может иметь более, реальный, близкий к жизни вид [12].

Первым этапом создания натюрморта является «сочинение» постановка его в натуре; второй трансформация объектов в процессе написания картины,

проявление индивидуальности создателя при работе на холсте. Поэтому можно сказать, что в жанре натюрморта и только в нем происходит «двойное сочинение», «двойная композиция» («натурная» и художественная). Например, богатейшее красочное зрелище под названием «Ереванские цветы» (1957) было написано М. Сарьяном (Приложение 2). Картины Сарьяна всегда удивляли своими сочными, яркими красками. Это гимн солнцу цветы, фрукты, улицы, горы поглощают его горячую энергию, и даже через репродукции мы чувствуем их тепло. Несмотря на ограниченность сюжетов, все натюрморты отличаются от строгих лаконичных почти геометрических форм фруктов до реалистичных образов разнообразия цветов. Золотая осень закончена. Сегодня утром был первый снег. Упав на землю, он сразу растаял, это была робкая попытка природы нарисовать новый сезон - не коричневый, зеленый или золотисто-желтый, а белый. Время забвения и покоя, время мышления и наблюдения – философская зима. Но в календаре все еще ноябрь, и я хочу успеть поблагодарить мою любимую осень за богатые дары разноцветных кленовых листьев, за солнце, за рябину и виноград, за арбузы и кукурузу, за щедрый урожай встреч. И все это натюрморт «Зрелые фрукты» (Приложение 2). Дары осени бывают не так часто, всего лишь раз в год. Насладитесь ими, запомните их, не пройдите мимо. Ведь на смену буйной осенней щедрости придет время зимнего созерцания и тишины. Но это уже совсем другой натюрморт [13].

Еще один мощный, оригинальный, необычный художник, с его необычными взглядами перспективы, цвета, формы и композиции – Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. В его картинах преобладает выразительность, в них не очень много деталей, но много чувства и глубокого смысла. В работах Петрова-Водкина отражен поворотный момент, свидетелем которого он стал: первая мировая война, революция, гражданская война. В трудный 1918 г. он жил в Санкт-Петербурге и работал в художественной школе в качестве учителя. Именно в это время он создал несколько выдающихся натюрмортов.

Всем известно, каким трудным было это время. Наверное, поэтому есть еда в натюрморте. Однако эта примитивная обычная пища изображается с торжественностью, с радостным чувством света.

Проблеме объединения и комбинирования картинок, отдельных объектов в пространстве, их художественной взаимосвязи художник уделял особое внимание. Он наслаждался установлением «между предметными отношениями», раскрытием самого глубокого смысла вещей. Художник написал серию натюрмортов, которые могут быть интересны не только своим оригинальным чистым живописным эффектом, но и предметной связью. Петров-Водкин ясно сформулировал цель создания натюрморта: «Натюрморт (Приложение 3) – одна из острых разговоров художника с натурой. В ней сюжет и психология не мешают определению объекта в пространстве. Сам предмет, где он и где я, кто воспринимает этот предмет, это основное требование натюрморта. И в этом – великая когнитивная радость, воспринимаемая зрителем натюрморт».

За свою творческую деятельность художник создал много картин в жанре натюрморта, которые сочетали символическое начало (видение) и удивительную естественную точность, в углах, характерных для художника, в «сферической перспективе». Эта черта делает работы Петрова-Водкина исключительно оригинальными. Объекты в натюрмортах этого художника входят в некоторую сложную взаимосвязь: они могут быть названы сопряженными, но не касающимися, ни одна из них не препятствует и не закрывает другой объект, силовые линии, исходящие от объектов, не пересекаются. Кажется, что, составляя объекты для своих композиций, художник является в роли исследователя этих физических свойств – их стереометрии, геометрии, отражательной способности, светопроницаемости света, прозрачности [14].

Художнику нравилось использовать в натюрмортах зеркала, различное стекло или любые отражающие предметы (самовар, никелированный

чайник), которые позволяли рассматривать глубокую игру рефлексов, рефракций, падений и отражения во внутренних гранях световых пучков. Разложены и расставлены на столе вещи так, что художник может рассмотреть их сверху, так, что их расположение поддается точной фиксации, и они видны «как на ладони». Отполированная поверхность чайника и стеклянная поверхность стола усиливают изображение, позволяя вам смотреть на него с невидимого художника стороны. Тем самым, Петров-Водкин преодолевает монокулярную точку зрения, которая кажется, ему недостаточной и не отражает истинного знания объекта, который можно обойти и в тоге получить полное представление о предмете.

В натюрморте «Селедка» (Приложение 3) изображена поверхность стола, покрытая мятой розовой бумагой. Под бумагой можно увидеть полотно, в котором виднеется белая более ранняя картина художника, а в левом верхнем углу можно рассмотреть подпись самого Петрова-Водкина. Возможно, это даже не стол, а готовое изображение, которое было поставлено на пару табуретов – подобие стола, а для того чтобы не испортить поверхность, покрыли бумагой. Перспектива преднамеренно неудобна, как если бы поверхность стола наклонилась к наблюдателю, и, кажется, что предметы, лежащие на столе, будут скатываться с него. Предметов немного: кусок ржаного хлеба, два картофеля и немного заветренная селедка лежит на бумаге темного цвета. На блестящей стороне селедки играют блики. Должно быть, это чей-то рацион, который художник получил как профессор и с радостью привез в свою мастерскую, где он собирается поужинать с парой друзей.

Таким образом, всего лишь с несколькими объектами, художник сумел изобразить это суровое время – правдиво, честно и оптимистично.

Еще одна великолепная картина – «Утренний натюрморт» (Приложение 3). Посмотрев на картину, можно проникнуться чувством радости и оптимизма. На картине скромный букет цветов, чайник, стакан чая

и два яйца. Холст выразителен и внутренне драматичен. Кажется, что действие происходит в саду в очень солнечное утро. Стоит стол из светлокоричневого дерева, который художник как будто специально нарисовал косо. Глядя на картинку, кажется, что даже на мгновение, и все предметы на столе будут скатываться из нее. Большинство предметов на картине сделаны из металла и стекла. Это делается для того, чтобы предметы могли переливаться и мерцать на солнце. Художник составляет необычные пятна света на чайнике, столешнице, стекле, блюдечке вазе и даже на ложке.

Каждый объект обязательно отражается в другом. Например, в чайнике вы можете увидеть отражение яйца, которое, в свою очередь, накладывается на отражение огненно-рыжего кота. Также можно увидеть собаку, выглядывающую из-под стола с дружелюбной мордочкой.

Художник очень умело рисует каждый предмет. Например, следы росы на столе создают ощущение свежести в летнее утро.

На картине нет человека, но в нарисованных предметах можно разглядеть его принудительное присутствие.

Художник изобразил натюрморт таким образом, что зритель мог быть как раз на том месте, где располагается персонаж – герой этой картины.

На картине мы можем разглядеть честность и оптимизм художника. Создается впечатление, что он смотрит на жизнь мудро и по-доброму.

Тем не менее, картина сама по себе проста и незамысловата. Она может вызывать приятные ощущения, заполнить душу яркими красками, чистотой и спокойствием. Чувствуется максимальное единство со всей природой.

Петров-Водкин справедливо полагал, что художник должен быть в состоянии передать предметы как можно точнее. Они являются исходной базой любого изображения. Также Петров-Водкин считал, что нужно изображением передавать не реальность, а определенную сущность. Также очень важно уметь понимать взаимосвязь объектов в пространстве. Вот

почему Петров-Водкин так любил изображать натюрморты. Он назвал их острой беседой между хозяином и природой.

Все его работы невероятно простые. Он изображает совершенно повседневные вещи. Предметы расположены на холсте так, что наблюдатель может рассмотреть их со всех сторон, что позволяет им становиться более выразительными, приобретать глубокий смысл.

Натюрморте «Яблоки» (приложение 3) – на нем изображены пять яблок, они представлены в зеленовато-красных и красновато-желтых тонах. Яблоки лежат на скатерти ярко-красного цвета. В нижнем правом углу изображены три плода. Одно яблоко расположено в левом нижнем углу. Еще одно яблоко слева – сверху. Художник создает всевозможные вариации углов наклона представленной плоскости, посредством чего левый и правый углы полностью сбалансированы. Каждое яблоко изображено как можно полнее. Сочность красок удивительна. Петров-Водкин очень умело сочетает цвета. Его яблоки кажутся наиболее естественными и в то же время необычными. Создается впечатление, что они трехмерны.

Становится ясно, почему художника вдохновляют такие простые, на первый взгляд, вещи – только они более ярко могут передать реальное мастерство автора.

На всех натюрмортах Петрова-Водкина является особая ясность изображения, в котором предметы названы по очереди и не заслоняют друг друга, и это вызывает искренние чувства радости от любования картиной.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в творчестве А. Матисса, М. Сарьяна, К.С. Петрова-Водкина существует тщательный, детальный анализ предметов, строгое эксцентричное построение композиции, что, однако, не лишает их непосредственности художественного восприятия природы, не говоря уже о богатстве и тонкости цвета.

1.3. Виды натюрморта

Натюрморт, как и другие жанры изобразительного искусства в процессе своего формирования приобретал те или иные отличительные особенности и, следовательно, выделяются различные типы натюрморта. Их можно разделить по технике исполнения и по смысловому содержанию.

В зависимости от внутреннего содержания и наполнения можно различают следующие виды натюрмортов, которые сформировались в процессе исторической эволюции жанра:

- Голландский (нидерландский) натюрморт. Чудесное событие в истории мирового изобразительного искусства, которое произошло в Северной Европе XVII века. Оно известно в мире как голландский натюрморт, который считается одним из лучших в масляной живописи. «Чистый» жанр натюрморта, появившийся в XVII веке в Голландии, принимает особые формы и символическое название «спокойной жизни». Во многих отношениях голландский натюрморт был отражением бурной деятельности Ост-Индской компании, приносящей с Востока роскошные предметы, которых раньше не было в Европе. Из Персии они завезли первые тюльпаны в Голландию, которые позже стали символом страны, и именно эти цветы, которые изображали на фотографиях, стали самым популярным украшением многоквартирных домов, многочисленных офисов, магазинов и банков.

Голландская живопись XVII века не смогла избежать новых социальных отношений и экономического развития. Голландский натюрморт XVII века был прибыльным товаром, и для «производства» картин были организованы большие мастерские. Помимо живописцев, среди которых возникла жесткая конкуренция, было и разделение труда, где работали те, кто готовил основы для рисунков - доски или холст, грунтовал, обрамляли и

т.д. Строгая конкуренция, как и в других отношениях, которые складывались на рынке, привела к улучшению качества картин до наивысшего уровня.

Жанры, в которых писали художники носили географический характер. Во многих городах Голландии писались цветочные композиции – Дельфте, Утрехте, Гааге, но именно Харлем стал центром развития натюрмортов с изображением накрытых столов, продуктов питания и готовых блюд. Такие полотна могут варьироваться по масштабу и по природе, от сложных и многомерных до лаконичных. Зародились натюрморты – «завтраки», изображающие разные этапы трапезы. Они изображали присутствие человека в виде крошек, укушенных булочек и т. д. Картины рассказывали интересные истории, полные общих картин того времени, аллюзий и морализаторских символов. Особенно важными считаются картины Николаса Гиллиса, Рулофа Кутса, Флориса Герритс ван Схотена, Ханса Ван Эссена, Клары Петерс и других. [15].

- Цветочный натюрморт. Этот вид также возник в Голландии, и не случайно, потому что были благоприятные условия для производства сельскохозяйственных культур, а также соответствующие особенности национального образа жизни и менталитета голландцев, что благоприятно повлияло на распространение данного жанра натюрморта. Цветочный натюрморт благоприятно влияет на человека. Из-за соединения красивых цветов, он обладает эстетическим эффектом, пробуждает воображение, вызывает положительные эмоции, создает красивые мысли у человека, чем помогает преодолеть депрессию и создать хорошее настроение. Цветы часто изображаются с различными фруктами и в сочетании вместе показывают всю красоту природы. А элементы роскоши придают картине особый художественный смысл.

- Фламандский натюрморт. Большой расцвет отбред данный вид натюрморта и во Фландрии. Существуют и общие черты, которые объединяют этот вид с голландским натюрмортом – типом демократического

голландского «завтрака». Он характеризуется изображениями очень скромных по внешности бытовых предметов. Такие холсты отлично в интерьер столовой или кухни.

- Натюрморт «Завтрак». Более всего это композиции со скромным количеством объектов. Предметы обычно могут быть сделаны из различных материалов: стекла, металла, керамики. Такой натюрморт наполнен не только смыслом, передающим прочную связь людей с окружающим миром, но и наполнен здоровым оптимизмом восприятия жизни.

- Французский натюрморт. В этой форме натюрмортов декоративность придворного искусства торжествует. Романтический дух натюрморта был дан охотничьими трофеями и цветами. Данные натюрморты хорошо вписываются в интерьеры гостиной, прихожей или кабинета.

- Натюрморт «суета сует», или «ученый» натюрморт. Данный вид натюрморта требует изучения религиозных символом и традиций. Этот мыслительный вод натюрморта появился в середине XVII века в Лейден и стал довольно популярным и за пределами этой страны. Рядом с объектами-символами человеческого счастья изображены черепа – мистические символы. Они примыкают к королевской короне, драгоценностям, рыцарским доспехам, музыкальным инструментам.

- Иллюзионистский натюрморт (тромплей). Данный вид приобрел популярность с середины XVII века. В этом натюрморте используется иллюзионистская техника, умело создающая обман зрения трехмерного пространства. Натюрморты – «обманки» были сделаны для того, чтобы обмануть наблюдателя, принудить его принять то, что изображено как реальность. Такие натюрморты не были вставлены в рамку – они должны выглядеть как можно естественнее. Для того чтобы у зрителя было желание прикоснуться к изображенным объектам, художники писали полуоткрытые занавески, согнутые углы листов бумаги. Также в натюрмортах – «обманках» – часто изображались различные объекты: гребешки, подсвечники, часы

ножницы, посуда, книги, расставленные на полках, или записные книжки, что указывало на увлечение художников чтением, музыкой и искусством. Мастера умело применяли светотень, тщательно расписывали текстуру предметов, пытаясь сделать их ощутимо реальными, с помощью светлых бликов передавали блеск металла, стекла [15].

Раньше такой натюрморт был предназначен для устранения недостатков интерьера. Интерьеры были ограничены по площади и были представлены небольшими комнатами, с узкими ступенями ведущими вверх. Декорирование интерьеров было довольно скромным. Поэтому, для визуального увеличения линий замкнутого пространства, голландские художники в своих картинах разработали перспективное и многомерное пространство. И эта грандиозность не могла соответствовать истинности. Визуально стены и интерьер становился частью и продолжением на холсте. Живописцы особенно четко повторял предметы быта, давали волю фантазиям, когда возникла необходимость создания эффекта свободных зон. В живописи – «обманках» из-за утонченного цвета, эффекта осязаемости, подбору предметов и рационализма композиций, отражалась жизнь образованного населения. Рядом с туалетными принадлежностями были предметы науки или искусства, или охотничьи снаряжения. Натюрморты этого вида особенно хорошо смотрятся в оформлении интерьера небольшой квартиры или загородного дома.

- Натюрморт «накрытые столы». Этот вид также произошел от голландской живописи. В городе проводились пиры в знак уважения воинов, борющихся за свободу Голландии, и в честь этих событий у художников заказывали портреты. За столом сидели обычно только родные и близкие люди, поэтому стол был подчинен идее товарищества и братства. Постепенно такие натюрморты стали выражать философию праздника, беззаботное веселье, счастье и его кратковременность.

- Роскошный натюрморт. Это специальный натюрморт, который состоит в основном из роскошных предметов и весьма оригинальных объектов, которые передают наполненность эстетическими чувствами высока. Это может быть дорогое антикварное красивое оружие, мечи, которые украсили дорогими камнями, охотничьи трофеи. Изысканная еда – выпечка, сыры, дорогостоящие напитки в драгоценных бокалах из фарфора, стекла или золота, а также фрукты, составляющие роскошный натюрморт, редкие книги или Библия, старинные часы и подсвечники с позолотой с горящими на них свечами.

По технике изображения различают следующие виды натюрмортов:

- Декоративный: чтобы создать такой натюрморт, художнику нужны стилизованные формы, которые приближены к орнаменту, которые имеют символическую сущность. Он характеризуется яркими контрастными цветами, выразительными силуэтами и плоскостностью. Плоскость таких натюрмортов отлично подходит к поверхности стены. Данный вид мастерства может украсить интерьер комнаты, ее архитектуру. Картина может быть выполнена в той же цветовой гамме, что и комната, гармонично продолжая ее. Или, может быть, наоборот, это яркое пятно, акцентирующее внимание на себе и тем самым развивающее пространство в каком-то ритме.

- Реалистичный: это яркие картины, которые почти неотличимы от фотографии. Структура не завалена большим количеством предметов, она раскрывает их специфику и всячески приближает к натуре. У всех разноцветных бликов есть ясно очерченный контур и объем, которое представлено в истинном цвете.

- Гиперреалистичный натюрморт: этот вид появился в наше время. Вследствие развития новых технологий и возможностям исполнения фотографий стало возможным получить такой четкий образ, что создавалась иллюзия реальной жизни.

- Символический натюрморт: этот вид натюрморта состоит из упрощенно изображенных предметов, подобно обычным знакам. Очертания объектов органично взаимодействуют с одними и теми же упрощенными цветами. Такой натюрморт создан для выражения чувств художника, всяческих ассоциаций, эмоций и ощущений, которые пробудились.

- Абстрактный натюрморт: предметы на нём изображаются искаженно, почти схематично и они далеки от реальности. Оттенки не имеют неторопливых, гладких переходов, наоборот в них преобладают резкие геометрические формы. [16]

Различают натюрморты по целевой направленности создания:

- Учебный;
- Сюжетно-тематический;
- Учебно-творческий;
- Творческий.

Также натюрморты различают:

- по колориту (холодный, теплый);
- по цвету (контрастные, нюансные);
- по освещенности (против света, боковое освещение, прямое освещение);
- по месту расположения (натюрморт в пейзаже, в пейзаже);
- по времени исполнения (долговременный – многочасовые постановки и кратковременный – «нашлепок»);
- по постановке учебной задачи (декоративный, реалистичный, и так далее) [17].

1.4. Стилизация как художественно-изобразительное средство выражения в искусстве декоративного натюрморта.

Стилизация в декоративном искусстве – это способ ритмической организации единого, вследствие чего образ приобретает атрибуты декоративного и воспринимается по своеобразному побуждению. Стилизация, как рабочий процесс, является декоративным обобщением объектов (фигур, объектов), изображаемых с помощью ряда обычных способов изменения форм, тональных и цветовых отношений.

Основная задача декоративного натюрморта заключается в стилизации объектом, их цвета, формы, тона.

Данный вид искусства в наибольшей степени подходит для изучения признаков декоративной стилизации. В жанре натюрморта трудились многие великие мастера. История мирового и национального искусства дает нам разнообразие в стиле декоративного натюрморта.

Художник может стилизовать объект в любой степени. Уход от реального предмета может быть достаточно значительным. Цветы, вазы, фрукты возможно разглядеть почти как геометрические формы или сохранять гладкие естественные очертания. Любой объект декоративного натюрморта можно перепроектировать в направлении выявления его характерных качеств.

Стилизация объектов может осуществляться как предельным упрощением форм, так и наоборот, усложнением формы и насыщением ее орнамента.

Если натюрморт выполнен в небольшой цветовой гамме, то считается важным соблюдение тонального контраста, созданный в ритмическом чередовании цветов, пятен и линий. Состав натюрморта должен быть сбалансированным. В этом случае равновесие не означает симметричное расположение объектов, а подразумевает равное тональное отношение.

Стилизация как прием декоративного искусства известна с древних времен. Стилизация достигла особого совершенства в древнегреческих и римских орнаментах, в которых стилизованные изображения растительной и животной жизни преобладали рядом с геометрией и узорами.

Непременным условием творческой стилизации является индивидуальный характер, когда авторский взгляд соединяется с креативной отделкой событий и предметов окружающей среды, и в результате они проявляются в неких частицах новизны.

Стиль создает суть, важность художественного творчества в совокупности всех компонентов – содержание и формы, выражения и образ, эпохи и самой личности.

В стилизации натюрморта следует также соблюдать правильное расположение элементов изображения в одной композиции. Цвет, текстура, линия – предполагается, что это подчиняется одному плану.

При создании декоративного натюрморта важно учесть, что выделяется один основной элемент, а вокруг него собирается вся задуманная композиция, которая соединяет все компоненты воедино. Важнейшей задачей в натюрморте является соблюдение баланса структуры, то есть композиции. Композиционная динамика формируется из форм с острыми углами, ярких контрастов, от наклонных линий, также можно разделить плоскость на неравные части.

При написании симметричных и статичных натюрмортов формы используются со строгими контурами, спокойными нежными цветами и мягкими контрастами. Цвет в таком натюрморте можно использовать как по отношению к естественному, так и относительно, в соответствии с замыслом художника. [14]

1.5. Стилизация природных и бытовых форм в декоративном натюрморте направлений искусства эпохи модернизма

С появлением в искусстве модернизма произошел главный качественный сдвиг. Картина отходит от рассказа действительности и описания наглядного мира. В живописи художник на полотнах начинает изображать свои взгляды, свои ощущения, восприятия окружающего пространства, ту правду что у него внутри, а не вокруг нас. Мастера стремятся показать то, что невозможно лицезреть в реальной природе. Возникает некая потребность представлять реальность, скрытую за внешним видом предметов. Художники пытались создать что-то оригинальное из несвязанных, но общепринятых направлений, чтобы придать их произведениям какую-то условность, обобщенность [15].

Многие мастера той современности творили в декоративной манере. Художники фовисты двигались по направлению раскрытия декоративно-экспрессивных возможностей текстуры и цвета, используя активные комбинации основных цветов и текстурированных штрихов. Это направление было названо из французского слова *fauve* – дикий, за яркие цвета, которые давали «дикий вид». Главное для художников этого направления было передать свои чувства и настроение. Основной художественной средой является цвет.

При создании натюрмортов, стилизованных декоративно, используются общие приемы стилизации и методы. Специфическим требованием к стилизации, как к реалистичным натюрмортам является грамотная компоновка объектов на плоскости, основываясь на законах визуального восприятия человека. Достижение целостного композиционного решения изображения.

В сфере декоративного искусства помимо условности так же важна сама композиция, которая должна быть построена в едином замысле, т.е. все

изображаемые предметы, как и все графические средства – линия, текстура, цвета – обязаны быть убедительными для утверждения единого композиционного решения, одной доминирующей, заложенной в картине идеи [15,16].

Конечно же натюрморт может являться декоративным, посредством искажения формы предметов, применение ярких цветовых акцентов и контрастов, вводя декоративный контур и т. д. Но не будет стиля, если он не имеет определенной ценности, например, петроградские натюрморты К. Петрова-Водкина, обостренные постановкой и композициями, в том числе философским осмыслением того времени.

Мастера фовизма (А. Дерен, А. Матисс), шли по пути раскрытия декоративно-экспрессионистских возможностей цвета и текстуры, используя активные комбинации основных цветов и сочных текстурированных штрихов, целостности всех компонентов. Те же законы применяются и в любом натюрморте.

Цвет в декоративном натюрморте можно использовать как в отношении естественной окраски изображаемых предметов, так и произвольно в соответствии с авторской идеей.

При создании декоративных композиций наиболее часто используется метод творческой стилизации, который предполагает создание естественного объекта в форме художественного символа. Художник творчески переосмысливает существующие объекты природы и окружающий мир, который является основным творческим методом и выразительными средствами декоративно-прикладного искусства. Основная задача художника в этом процессе – создать новый художественный образ, обладающий высокой выразительностью и декоративностью. И мы можем рассмотреть что-то новое, чего нет в природе и окружающем нас мире.

В основе всех типов и методов стилизации лежит принцип художественной

трансформация реальных природных предметов с помощью различных визуальных средств и приемов. Часто такое преобразование происходит путем упрощения и обобщения формы изображенного объекта, увеличения или уменьшения частей объекта, изменения количества частей, естественного цвета. Допускается комбинирование различных частей стилизованного изображения для создания наиболее выразительного изображения, даже если элементы этого изображения были первоначально скопированы с различных объектов природы или естественной среды. Примером может служить изображение кленового листа, обобщенного до формы шестиугольника. Цветы, фрукты, которые служат базой для натюрмортов. Вегетативный орнамент является одним из самых распространенных в мире прикладного искусства, архитектуры и дизайна. Мотивы растений лежат в основе образа многих декоративных форм, а также доминируют сегодня над всеми природными формами, используемыми в текстильном орнаменте. Изображение растения может быть выполнено по-разному, диапазон вариантов творческого отражения темы отличается – от легкого штриха контуров до сложной много тональной пространственной формы [18].

Для создания стилизованных декоративных натюрмортов используются общие методы и способы декоративной стилизации. Важным требованием для создания любого натюрморта является достижение полной гармонии и единства всех частей изображаемых объектов. В то же время в натюрморте единства необходимо получать не только при создании изображения в целом, но и свойствах каждого объекта, являющегося частью натюрморта (формы и размера объекта, его цвет, цветовой оттенок, текстура и т. д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного указания объектов на площади картины, с обязательным выявлением доминант, позволяющих сгруппировать вокруг себя следующие предметы. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задняя постановки,

своеобразие букета цветов и т.д. Эту доминанту стоит выделить и, возможно, даже преувеличить ее пластичность. Чтобы стилизованность в натюрморте была достигнута, он должен быть построен в едином плане, основанном на одной основной композиционной идее. Декоративность в натюрморте может быть достигнута путем изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и других техник. Также допустимо предельное упрощение и доведение до предметных символов, изображенных объектов, равно как и усложнение формы и активное заполнение ее декоративных элементов, которые совпадают с общей идеей композиции.

Выводы по I главе:

Таким образом, обобщая все данные можно сделать вывод о том, что декоративный натюрморт как жанр в изобразительном искусстве достаточно важный. В наше время декоративный натюрморт обрёл широкую популярность, так как они являются достаточно модным дополнением в интерьерах. Большой выбор содержания, образов и вариантов декоративного натюрморта позволяют использовать их для интерьера любого помещения, такие картины смотрятся современно и через многие годы. Стиль создает суть, важность художественного творчества в совокупности всех компонентов – содержание и формы, выражения и образ, эпохи и самой личности. Для создания стилизованных декоративных натюрмортов используются общие методы и способы декоративной стилизации. Важным требованием для создания любого натюрморта является достижение

Глава II. Ход работы над художественно-творческой частью диплома

2.1. Выбор темы

Выбор темы дипломной работы «Декоративный – восточный натюрморт» является не случайным, так как моя закавказская этническая принадлежность, а именно армянская, является весомым аргументом и очень близка моему духу и внутреннему состоянию. Скорее, тема раскрывает не столько восток в прямом своем понимании, а сколько закавказские дары природы, что по духу они очень близки и похожи.

Безусловно, тема произведения художнику должна быть знакома, изучена изнутри, осмысленна в течение своей жизни и деятельности в целом. Нужно обязательно сопереживать воспроизводимый сюжет и закладывать ту энергию, частицу души, свои воспоминания, веяния для убедительного донесения сути до зрителя. Это важнейшая задача, стоящая перед человеком занимающимся живописью и искусством в целом.

Такой подход позволяет художнику рассмотреть свое задуманное произведение с разных сторон. Выявлять сюжет и композицию, как опытным путем, так и интуитивно-художественным, экспериментируя с цветовой гаммой основываясь на своих знаниях и жизненных воспоминаниях.

Декоративное выполнение работы (картины) в рамках диплома, также является неслучайным. Личные предпочтения художника, умения работать в определенных стилях подталкивает к логическому выполнению. Второй аспект выбора стиля – это возможность применения картины в целях украшения современного интерьера. Современный мир меняется с течением времени, поэтому приходится приспосабливать данную тему, которая скорее всего является «дедовским» на сленге современной молодежи, под эстетические нормы нашей эпохи.

Время бежит, меняется, модернизируется, развивается и – это великолепно, это превосходное ощущение, когда осознаешь время и

возможности эпохи. Когда предвкушаешь завтрашний день с пониманием, что твои потомки и человечество в целом усовершенствуют мир еще больше. Но иногда хочется остановиться, для того чтобы на мгновение вспомнить свое прошлое, ощутить ту атмосферу своей семьи, когда на столе всегда стояли дары величественной земли, на которой ты родился. Те плоды природы, которые накормили тебя и вырастили. Вспомнить ту комнату, где всегда стояли эти вазы с фруктами на мебели. То место, от которого на душе становится тепло и спокойно, которое вдохновляет тебя для добрых дел во благо человечества и земли. Это мгновение дает новый толчок для свершения новых дел.

2.2. Ход работы

Как было уже сказано, работа начинается с выбора темы и определения замысла. Пройдя вышеупомянутый этап работ, нужно приступить к выбору материала и разработке тоновых решений.

Из философских соображений и рассуждений на тему времени и вечности, выбор материала упал на пастельные мелки. Свойства данного материала можно интерпретировать к теме пространства и времени. Пастели такие же хрупкие, как и время. Написанное произведение мелками требует более бережного хранения по сравнению с другими материалами. Малейшее касание до нее может исказить ее, словно предупреждая о важности донесения информации, традиций, правды, знаний и многое другое сквозь время. Обладатели – наши потомки, должны с трепетом относиться с достоинствами своих предков. А яркие цвета материалов, дарящие тепло и душевный уют, позволяют художнику передать задуманное настроение.

Далее необходимо выбирать цвет бумаги, поверх которой будут положены натуральные, пастельные краски, чтобы экспериментальным путем определить фоновый цвет картины (приложение 6).

Для определения композиционного решения необходимы сами предметы, применяемые в натюрморте. Приобретая натуральные фрукты, растущие в регионе Армении и Закавказья в целом, определяющие культуру и традиции данного народа, а также найдя текстиль, в качестве драпировки и предметы декора, относящиеся к этническим темам, можно приступить к их компоновке, выявляя композицию будущего произведения (Приложение 5).

Определившись с начальной композицией, нужно приступить к зарисовке карандашом с натуры (Приложение 4). Зарисовывая и меняя композицию опытным путем, определяется конечный итог их компоновки. Выполнив несколько эскизов на различных бумагах разного цвета, определяется фон картины, при этом, не забывая о цветовых пятнах самих предметов на плоскости. Достигая баланса между цветом бумаги и предметами, выбирается основа, то есть бумага.

На первый взгляд техника выполнения проста, но, задумавшись о нюансах, понимаешь, что последующий шаг наравне, если не сложнее задачи выбора цветовых пятен, самой бумаги и композиции. В данной технике важен так же подбор линий, которыми обведены предметы натюрморта на бумаге. Их цвет решает конечный этап визуального восприятия целостной картины.

В данном натюрморте практически не применены чистые цвета мелков на объектах. Так как пастельные пигменты невозможно смешать заранее как жидкие краски, приходится пользоваться методом наложения цветов друг на друга для достижения так называемых «сложны цветов». Способ наложения различных цветов в живописи называется лессировка. Конечно, это грубый пример, так как он применим к жидким полупрозрачным краскам для

плавного перехода, но эффект втирания пастельных красок приблизительно имеет такой же эффект.

Перейдя от эскизов уже к выполнению основной картины, нужно прикрепить бумагу на твердую основу. Это обеспечивает удобство выполнения дальнейших работ с большим форматом. Выбор твердой основы упал на мдф. К нему удобно крепить бумагу разными способами, начиная от скотча заканчивая скрепками и клеем. Я же выбрал производственный – строительный степлер, которым очень удобно жестко прикрепить бумагу. Подготовив бумагу большого формата начинается сама работа выполнения итогового произведения. Сначала, определив карандашом контуры и габариты предметов натюрморта, шаг за шагом накладывалась пастельная краска, начиная с заднего плана.

Хочется рассказать немного о натюрморте, о выборе предметов и цветов. Фрукты не просто фрукты, а национальное достояние. Гранат, символизирующий кровь людей, ценой которой были сохранены эти земли дарящие нам свои плоды. Поэтому они выдвинуты в композиции вперед и обведены черными линиями для выделения переднего плана и визуального утяжеления, как символ могущества и единства народа.

Гранат так же символ плодородия, процветания и удачи, обладающий неповторимым вкусом гранат используется в качестве знака армянской культуры повсеместно – от поделок до произведений искусства. Известный режиссер Сергей Параджанов даже назвал свой фильм об армянском поэте Саят-Нове – «Цвет граната».

Ваза с фруктами посередине картины, как символ пьедестала, на котором возносятся дары природы к небесам, является центром композиции. На ней собраны различные фрукты. Персики – уже долгие годы этот золотистый фрукт является символом Армении. Он впитал в себя яркие лучи армянского солнца и каждый год радуется всем своим нежным вкусом и ароматом. Однако выращивать персики это очень не просто. Персиковое

дерево плодоносит 3 года, а его еще нужно дорастить до того. А после нужно сажать новые. Часто бывают природные катаклизмы и все деревья погибают. Они словно символизируют трудолюбие людей. Груши в христианских странах, их женственная форма, использовалась художниками как аллегория, связанная с праматерью Евой. В некоторых странах грушевое дерево сажается рядом с часовнями, посвященными Богоматери. Считается, что под ним находит отдых Дева Мария, когда спускается на землю. Груша символизирует также и любовь Христа ко всему человечеству. Над всей композицией сверху расположены винограды, словно покоятся на Араратской вершине. Согласно Библии, Ноев Ковчег прибыл к Араратским горам, и Ной, выйдя из ковчега, посадил виноградную лозу. Считается, что именно с тех пор виноград выращивается на армянской земле. Этот удивительный фрукт в Армении символизирует изобилие и жизнерадостность.

Линии, с помощью которых обведены предметы, также символизируют течение времени. В них присутствует динамика и движение. Как говорилось выше, мир движется и развивается, а мы находим свой покой в этом движении.

Выводы по II главе.

Делая вывод, можно сказать, что натюрморт, разработанный в ходе дипломной работы, является не просто визуальным отображением действительности предметов, пусть даже в декоративной манере, но и несет в себе философский посыл зрителю. Фигуративно-предметную живопись, можно трактовать не просто визуальное эстетическим представлением предмета, как например, в малой Голландии, где люди наслаждались предметом на плоскости полотна как тем предметом, чем является в действительности, без всякого подтекста. Но так – же закладывать сложные

философские рассуждения и представления духовной жизни через понятный предметный язык обывателя. Ведь в современном мире искусства не стоит вопрос как раньше – Похоже, или нет, красиво или не красиво? А стоит вопрос – Искусство это или не Искусство?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические аспекты особенностей декоративного натюрморта, виды, а также особенности стилизации декоративного натюрморта. Были достигнуты все поставленные задачи.

В конце XIX начале XX века наиболее заметными изменения натюрмортов. В связи с возникновением новых, различных направлений (кубизм, фовизм, дадизм, лучизм и так далее) в жанре натюрморт появляется новое направление как декоративный натюрморт. Рассмотренные в данной работе художники стремились утвердить новые методы передачи формы и пространства, используя аналитический метод изображения объектов, разлагая их на простые геометрические фигуры, раскрывая их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяющий отдельные стороны объекта, одновременно усиливает и раскромсает объем, придавая холсту декоративный эффект и превращая его в красочные холсты. А. Матисс создал серию натюрмортов, в которых он стремился очистить простейшие формы, максимально упростить объекты. Он применил строго организованную систему плоских цветных пятен, взаимосвязанных и тщательно распределенных на холсте. Применение модификаций как пятно текстуры приводило к дополнительным, сложным цветовым эффектам. Фовисты – противники старых традиций, сложившиеся в художественном мире в эпоху возрождения длившееся в плоть до XIX века включительно, создавали интенсивные цветовые пятна, контрасты и острые композиционные ритмы, порой провокационные, часто обращались к народному, примитивному, даже к восточному искусству средневековья. Картины Матисса в частности натюрморты – занимают лидирующие позиции в направлении фовизм. – Наполненные восторженной элегантностью, чистотой гаммы цветов, пластичностью ритмов линий элегантностью, чистотой цветовой гаммы,

музыкальностью линейных ритмов и полным композиционным и декоративным подчинением всех компонентов.

Для декоративного натюрморта, прежде всего, условность важна. Он исключает ряд поставленных задач реалистичного изображения, таких как, например, представление воздушного пространства, форма, материальность, гладкость изображения.

На передний план декоративного натюрморта приходят такие задачи, как: цветовая композиция, в которой цвета решаются условной задачей заранее предначертанного цвета, построенного на нюансах, контрасте или монохромии. Важная роль отводится линиям, контурам, их перемещению и взаимодействию с цветовым пятном. Допустимы использование орнаментов, узоров различного типа в качестве аппликативного компонента в декоративном натюрморте. К одной из важнейших задач в декоративном натюрморте относится стилизация объектов, их форм, цветов и тонов. Это декоративное сочетание объектов с помощью различных методов: упрощение формы или же наоборот их усложнение. Так же обобщение и укрупнение деталей. Чистые и резкие переходы цвета, отказ от деталей объекта, отказ от переноса объема.

В стилизации натюрморта важно не только условность, присущая всему декоративное искусству, но важно составить все элементы изображения одним плане. Усложнение формы связано с введением различных узоров и декоративных орнаментов, которые не существуют в природе как такого. Стилизация предметов автором может значительно различаться от его природных истин и форм. Фантазия художника тут не ограничена ни каким образом. Можем вспомнить мимоходом великолепного художника современности Пабло Пикассо, который искажал действительность в своих произведениях. Стилизация может упростить объекты до символов или силуэтов, или, наоборот, может создать единый

составной ансамбль из-за сложности формы и насыщенности декоративными элементами.

Таким образом, поставленные задачи дипломной работы решены, цель – создание декоративного натюрморта в технике постели – достигнута.

Список используемой литературы

1. Евтых, С.Ш. Живопись натюрморта / С.Ш. Евтых. М.: Методические указания к практическим занятиям, 2003. – 18 с.
2. Бесчастнов, Н.П. Живопись: учебное пособие/ Н.П. Бесчастнов. – М.: Изд-во Владос, 2010. – 256 с.
3. Скрипникова, Е.В. Композиционные принципы декоративного натюрморта/ Е.В. Скрипникова // Омский научный вестник №6 (102). – 2011.
4. Камин Д.С. Анри Матисс/ Д.С. Камин // Мои любимые книги. Сто великих художников.
5. Валлантен А. Пабло Пикассо / А. Валлантен, пер. Е.С. Гордиенко. - М.: Изд-во Феникс, 1988. – 448 с.
6. Майкапар А. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин /А. Майкапар. – М.: Изд - во Директ-медиа, 2010.
7. Дятлева Г.В. Мастера натюрморта / Г.В. Дятлева. М.: Изд - во Вече, 2002.
8. Евтых, С.Ш. Живопись натюрморта / С.Ш. Евтых. М.: Методические указания к практическим занятиям, 2003. – 18 с.
9. Сапожников А.П. Полный курс рисования / А.П. Сапожников, ред. В.Н. Ларионов. – 4-е изд. М.: Изд - во «Алев-В» Творческая школа «Мастер-класс», 2003. – 158 с.
10. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев, отв. ред. А.В. Щербаков. М.: Искусство, 1986. – 158 с.
11. С. Согоконь - Натюрморт и фотоискусство / С. Согоконь. М: изд во Вече 2011. – 56с.
12. Жан Каспер Ботт Натюрморт / Издательство Арт-Родник, Taschen. 2010.
13. Бесчастнов Н.П. Изображение растительный мотивов: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов – М.: Изд – во Владос, 2012. – 208 с.

14. Декоративный натюрморт / Artisthall – Художественная мастерская. – Режим доступа: <http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/dekorativnyj-natyurmort> - 07.05.2017.

15. Анри Матисс и его картины / Завтра сессия – Режим доступа: <http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2493> – 07.05.2016.

16. Анри Матисс – аквариумописец, 1911 / ClassBox – History.com – эволюция стеклянного ящика – Режим доступа: <http://glassbox-history.com/content/anri-matiss-akvariumopisets-1911> - 07.05.2017.

14 Смирнов В.Ф. Натюрморт / Gallerix – Режим доступа: <http://gallerix.ru/lib/natyurmort/> - 07.05.2017.

15 Натюрморт в интерьере. Виды натюрморта. / Рено – Режим доступа: http://www.remontpozitif.ru/publ/dizajn_i_remont_doma/aksessuary_dlja_doma/natjurmort_v_interere_vidy_natjurmorta/42-1-0-1494 - 07.05.2017.

16 Натюрморт. / – Режим доступа: http://dinozafr.blogspot.com.by/p/blog-page_07.html - 07.05.2017.

17 Васильев И.А. / Живопись /Натюрморт // Библиотекарь.Ру. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/isk/28.htm> - 07.05.2017.

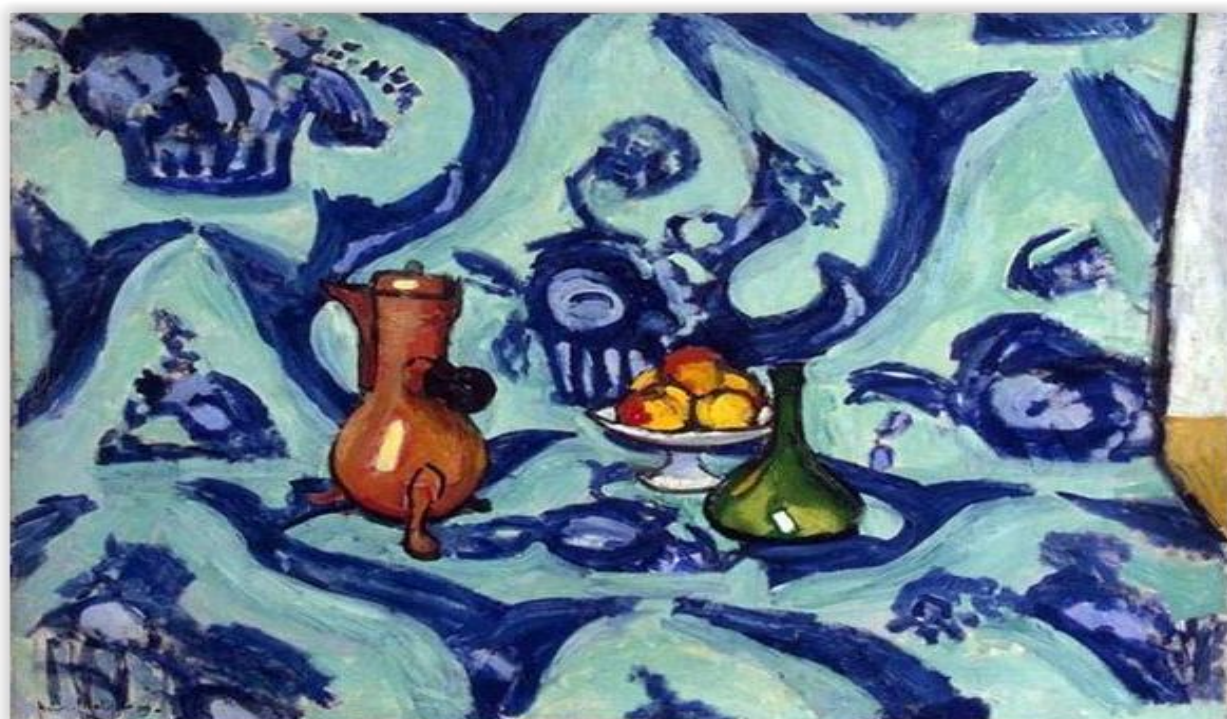
18 Декоративные натюрморты / ANASTASIIABAHNENKO – Режим доступа: <http://bagnenkoart.com/painting/decorative-stilllife> - 07.05.2017

19 Губарев, М. В. 100 великих шедевров изобразительного искусства / М. В. Губарев; А. Ю. Низовский. - М.: Вече, 2006. - 480с.

20 Калитина, Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX веков: учебник для студ. вузов / Н. Н. Калитина. - Ленинград: Издательство Ленинградского Университета, 2009. - 280 с.

Анри Матисс. Красная комната, 1908 год

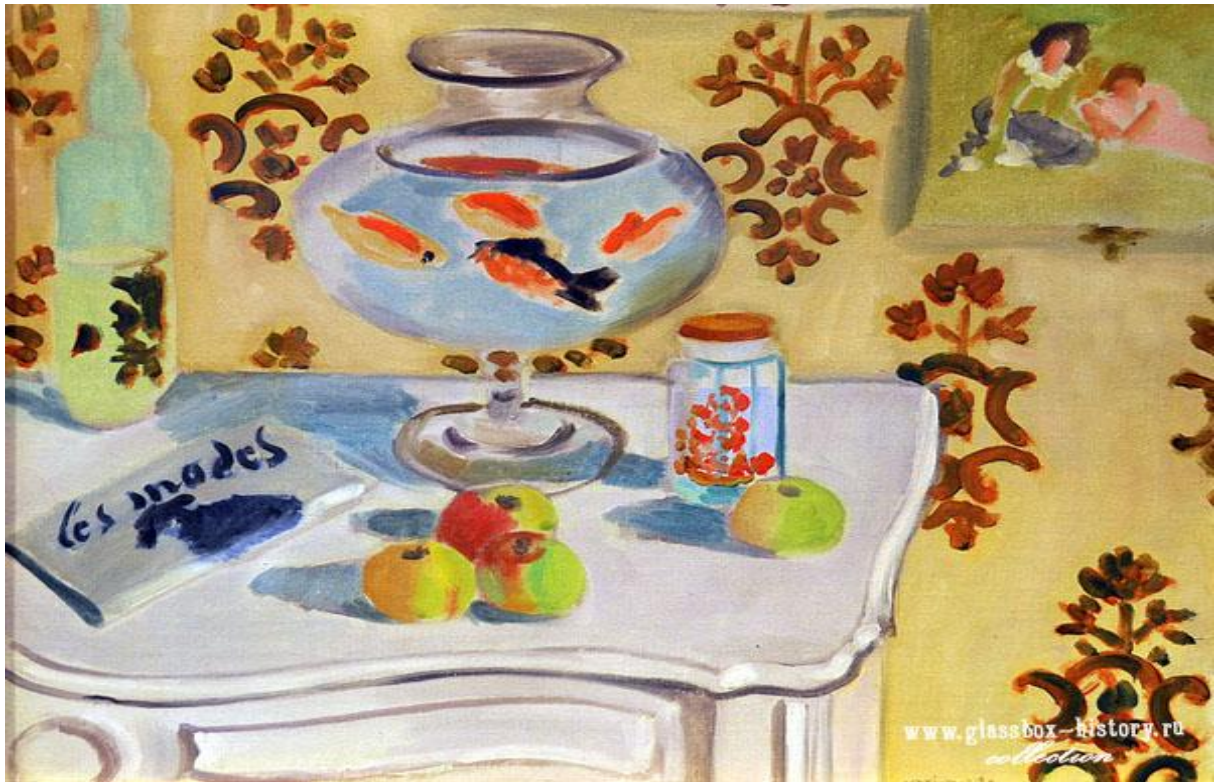
Анри Матисс. Натюрморт, 1909 год

Анри Матисс. Красные рыбки, 1914 год

Анри Матисс. Красные рыбки палитра, 1914 год

Анри Матисс. Чаша с золотыми рыбками, 1914 год

Мартiros Сарьян. Цветы Калаки, 1914 год

Мартiros Сарьян. Осенние цветы, 1939 год

Мартiros Сарьян. Ереванские цветы, 1957 год

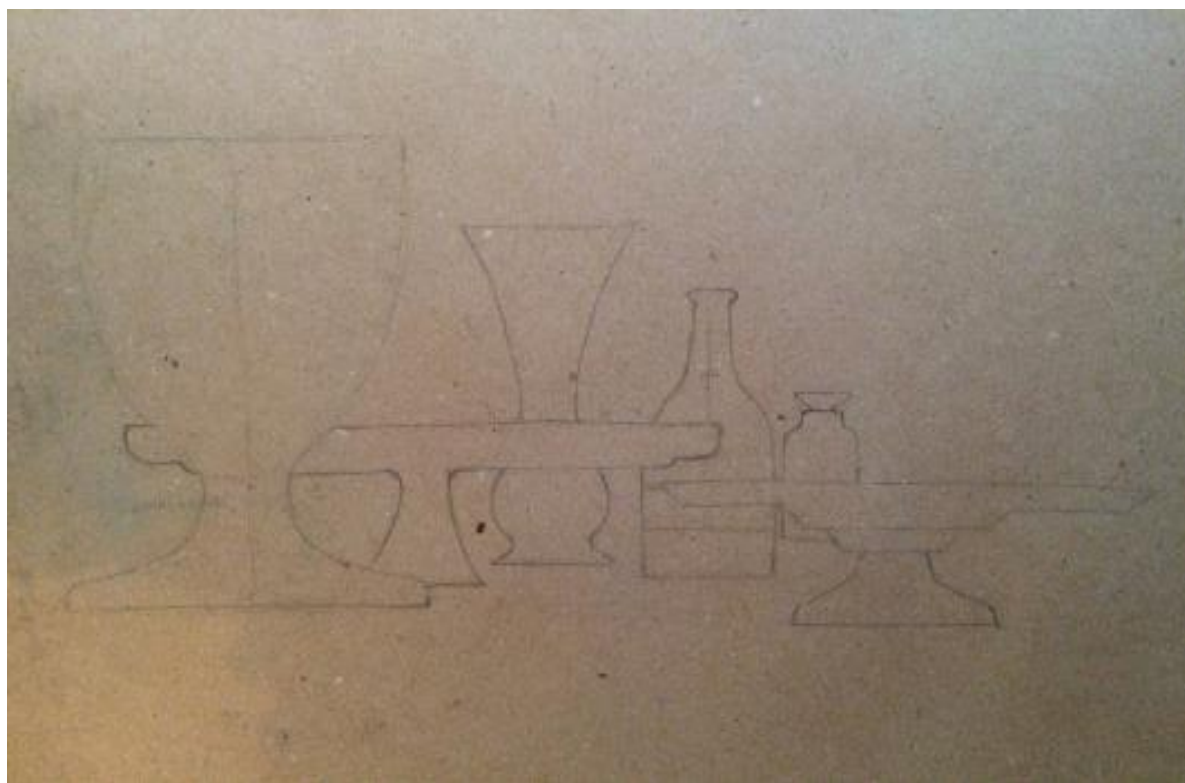
Кузьма Петров-Водкин. Селёдка, 1918 год

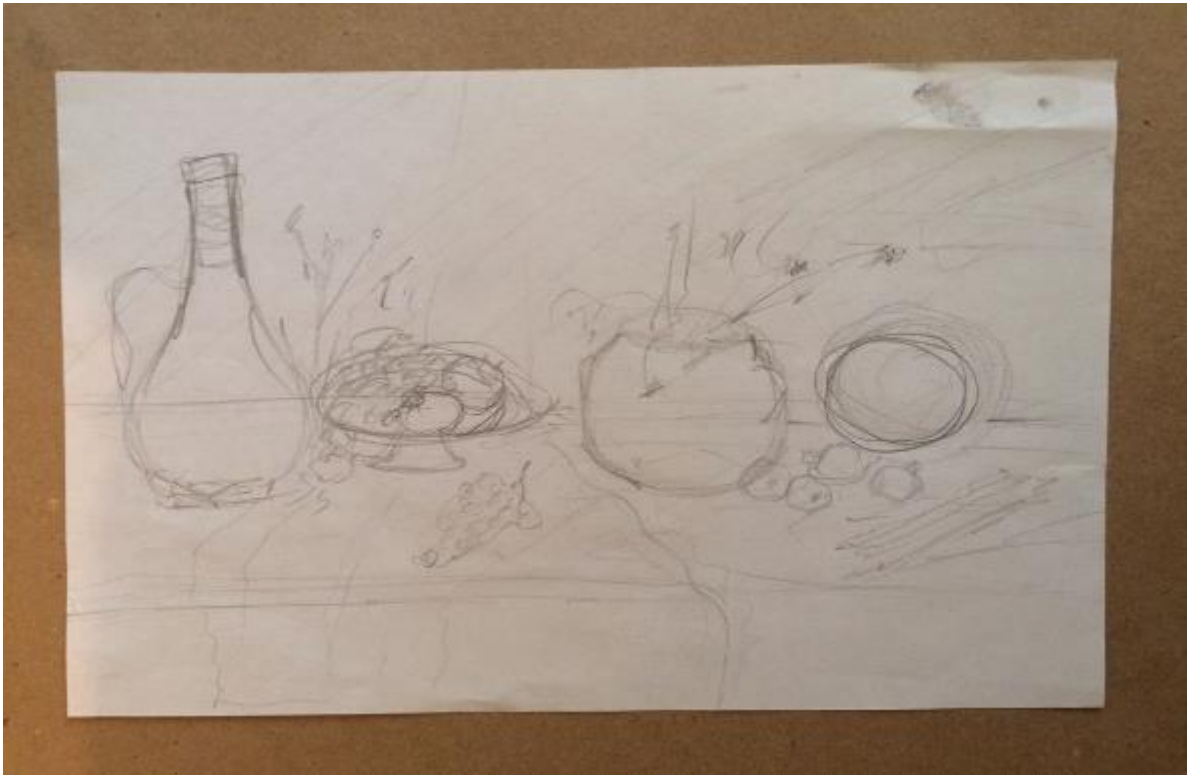

Кузьма Петров-Водкин. Утренний натюрморт, 1918 год

Кузьма Петров-Водкин. Яблоки, 1917 год

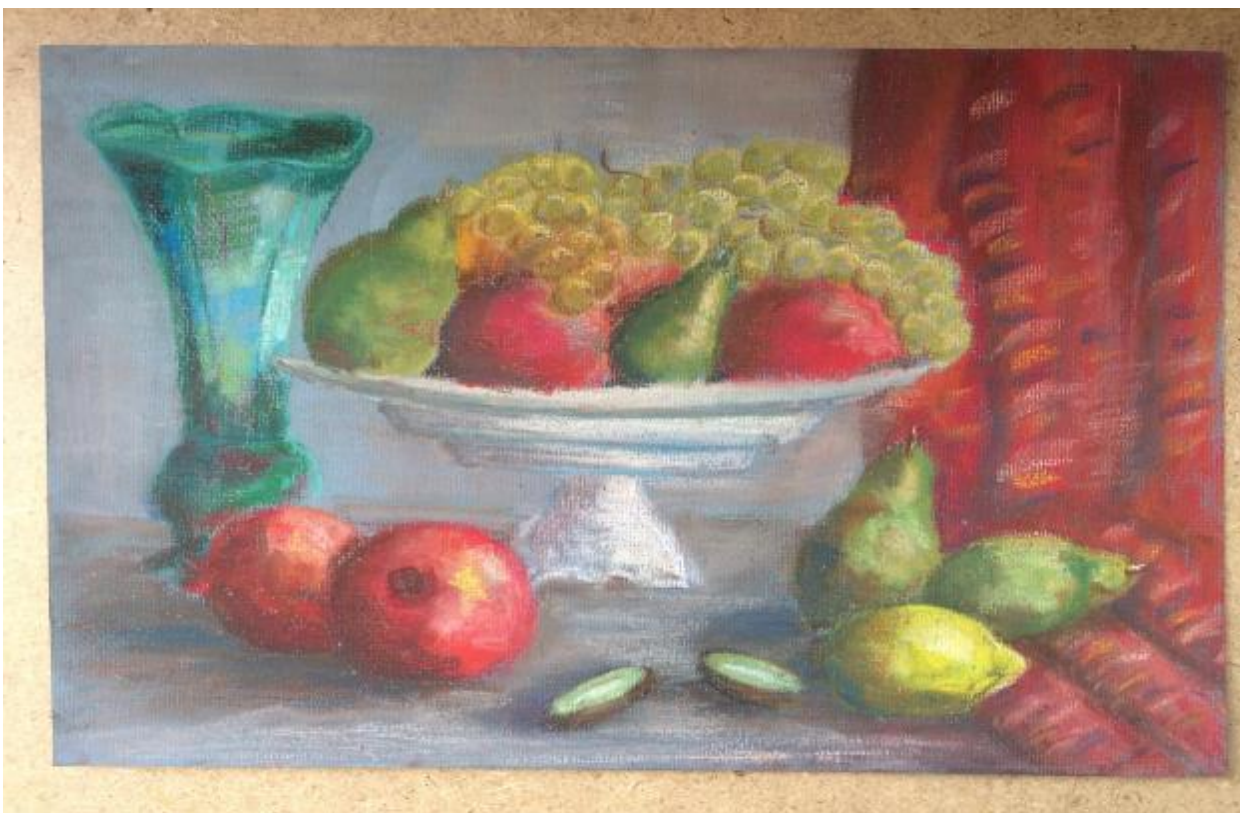

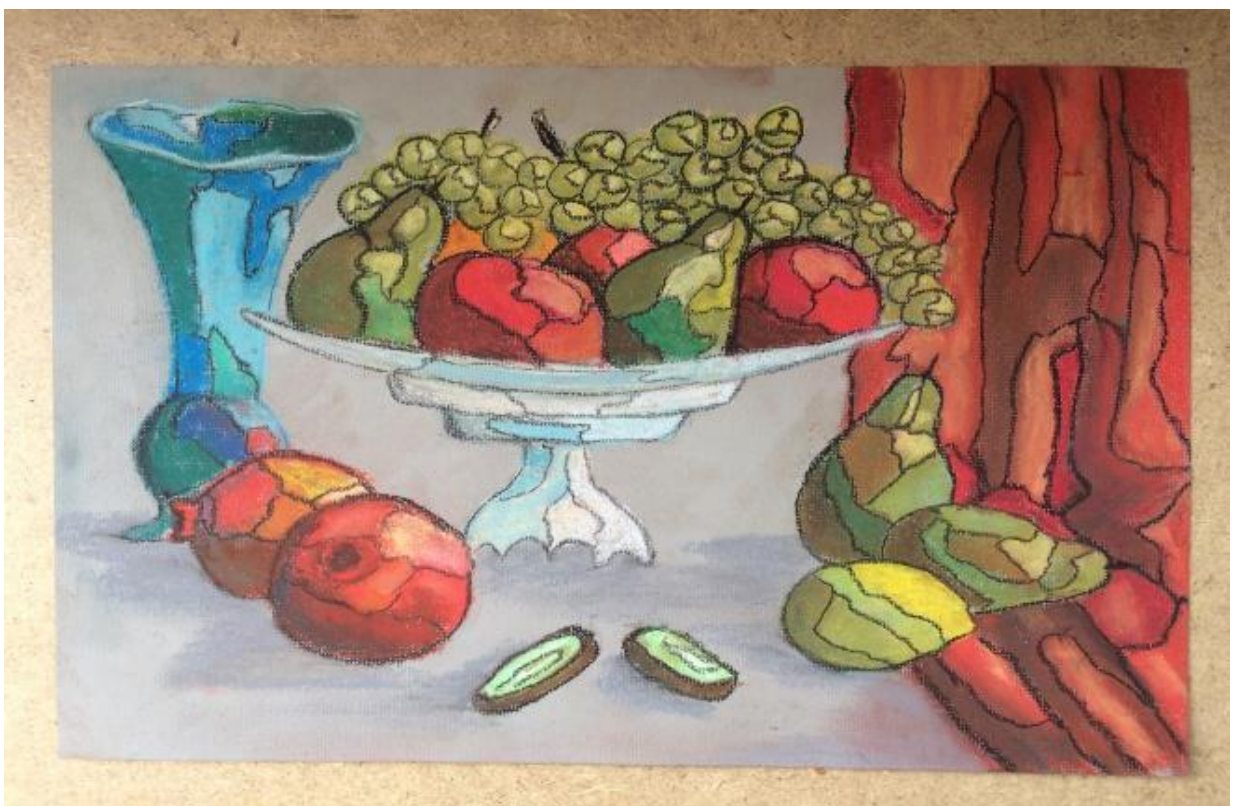
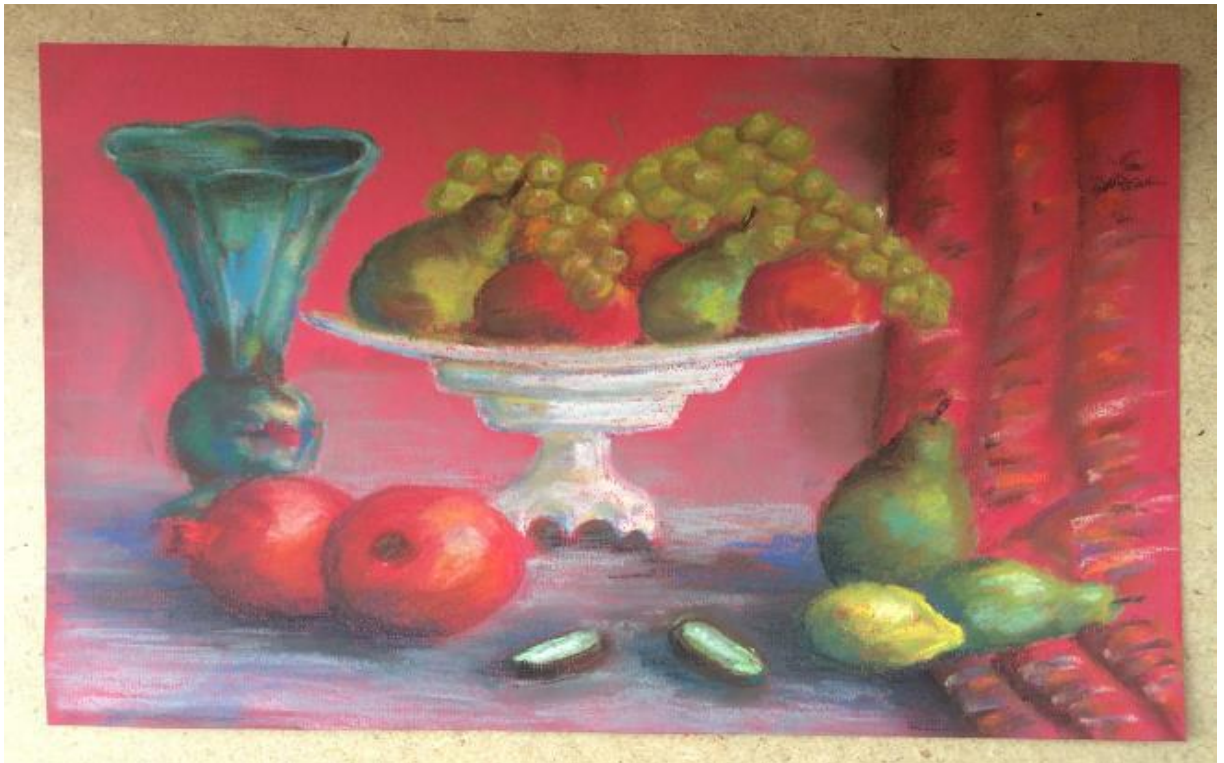

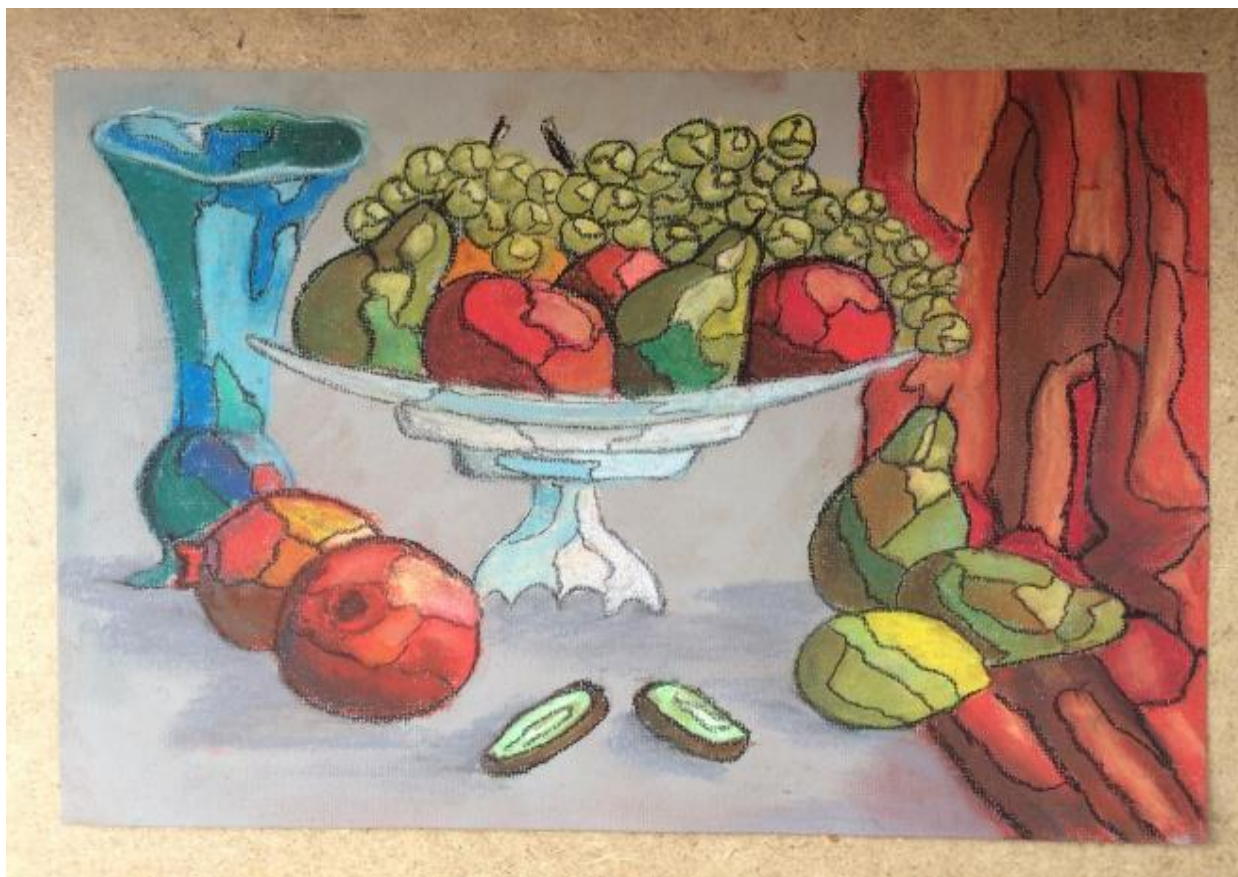

Продолжение приложения 6

Приложение 7

