

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Кафедра «Изобразительное искусство»

44.03.01 «Педагогическое образование»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

«Изобразительное искусство»

(направленность (профиль))

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: «Натюрморт деревенский» (серия графических листов, гуашь).

Студентка: Екатерина Валерьевна Цаценко

(И.О. Фамилия) (личная подпись)

Руководитель: Галина Михайловна Землякова

(И.О. Фамилия) (личная подпись)

Консультанты _____

(И.О. Фамилия) (личная подпись)

(И.О. Фамилия) (личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой, к.п.н., Н.В. Виноградова

« « 20__ г. (личная подпись)

Тольятти 2016 г.

АННОТАЦИЯ

К бакалаврской работе на тему:

«Натюрморт деревенский» (серия графических листов, гуашь).

В бакалаврской работе на тему «Натюрморт деревенский» (серия графических листов, гуашь) были рассмотрены история развития декоративного натюрморта в искусстве живописи России и Франции конца XIX – начала XX вв. Так же описан весь процесс реализации графических листов «Натюрморт деревенский». В работе представлен ход работы над серией натюрмортов, поисковые эскизы, постановки композиции. Поставленная цель, а именно создание серии графических листов. Гуашь «Натюрморт деревенский», успешно выполнена. Так же, как и все запланированные задачи. Все это можно проследить в данной бакалаврской работе.

Содержание

Введение.....	4
Глава I. Декоративный натюрморт в истории развития искусства живописи России и Франции конца XIX – начала XX вв.	7
1.1 Понятие «декоративный натюрморт в живописи».....	7
1.2 Особенности декоративного натюрморта в живописи А. Матисса, П. Пикассо, К.С. Петрова-Водкина.....	11
1.3 Виды натюрморта.....	21
1.4 Стилизация как художественно-изобразительное средство выражения в искусстве декоративного натюрморта.....	27
1.5 Стилизация природных и бытовых форм в декоративном натюрмorte направлений искусства эпохи модернизма	29
Вывод по главе.....	33
Глава II. Ход работы над художественно – творческой частью диплома.	
2.1 Описание серии графических листов «Натюрморт деревенский».....	35
2.2 Обоснование выбора темы и техники исполнения.....	36
2.3 Композиционный поиск.....	37
2.4 Выполнение работы в технике гуашь.....	38
Вывод по главе.....	39
Заключение.....	40
Список литературы.....	41
Приложение.....	43

Введение

Еще великий Паскаль говорил: «Какая это странная живопись – натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любишься».

Действительно, натюрморт (от фр. *nature morte* – мертвая натура) – это жанр изобразительного искусства, который показывает предметы обихода, труда, творчества, цветы, различные плоды, выловленную рыбу и т.п., в общем все то, что окружает нас в бытовой среде.

Люди создают вещи, пользуются ими ежедневно и привычно их не замечают. И лишь проницательный взгляд художника способен рассмотреть истинную сущность и красоту вещей и рассказать о привычках, укладе жизни, вкусах людей, передать эстетическую ценность, некий смысл предметов материального мира.

Главная задача живописи, как и искусства в целом, – заставить человека думать и чувствовать, разбудить в нем прекрасное, а задача художника – привлечь внимание зрителя, вызвать в нем чувство сопричастности через картину, заставить по-новому посмотреть на окружающий мир, рассмотреть в привычных, обыденных предметах нечто необычное, прекрасное.

Долгое время натюрморт считался второстепенным жанром живописи, в котором невозможно выразить высокие общественные идеи, гражданские добродетели. В жанровой иерархии ему меньше уделялось внимания, его почти не исследовали, о нем упоминали обычно вскользь. Но натюрморт никогда не прерывал своего существования, так как этот жанр тесно связан с историей, он является связью художников-реалистов с жизнью, природой, их красотой. Натюрморт, как и другие жанры изобразительного искусства, имеет свои традиции, свои установленные каноны. Действительно, многое из тех вещей, которые можно передать посредством исторического, батального и других жанров, натюрмарту недоступно. Однако великие мастера этого жанра доказали,

что вещи также могут характеризовать и социальное положение, и образ жизни их владельца, вызывая различные ассоциации и социальные аналогии.

При всем многообразии, огромном количестве форм, разновидностей, натюрморт остается малым жанром, но этим он и ценен, так как обращает живопись прежде всего к самой себе, к ее вечным ценностям и проблемам. Мир вещей, изображаемый в натюрморте, призван раскрыть их своеобразие, неповторимую красоту и одновременно это и человеческий мир, отражающий мысли, чувства, отношение к жизни. Предметы выступают своеобразным языком, на котором говорит художник. Натюрморт – не просто художественная задача, но и целое мировоззрение. Мир вещей – это человеческий мир, созданный, сформированный и обжитый человеком. Это и делает натюрморт при всей внешней скромности его мотивов, жанром глубоко содержательным.

Именно данный аспект вдохновил автора на создание серии картин под названием «Натюрморт деревенский». Техника выполнения работы «гуашь» всегда привлекала внимание автора. Если вспомнить, насколько универсальна гуашь как средство живописи, то придется констатировать, что она в определенной мере остается недооценённой. Как и акварель, гуашь можно развести водой до жидкой консистенции. А благодаря ее относительной непрозрачности гуашь оставляет более шероховатые мазки, идеально подходящие для смелой энергичной манеры письма и для быстрых натюрмортных набросков.

Натюрморт часто используют как учебную постановку, первичную стадию изучения натуры в процессе обучения и это говорит об **актуальности темы** дипломной работы.

Объектом исследования является искусство декоративного натюрморта в изобразительном искусстве.

Предметом исследования является приемы техники гуашевой живописи, способствующие созданию выразительного образа в декоративном натюрморте.

Цель данной работы: выполнить серию картин на тему «Натюрморт деревенский».

Задачи данной работы:

- раскрыть историю развития темы «Декоративный натюрморт в западном и отечественном искусстве конца XIX – начало XX века;
- проанализировать произведения декоративного натюрморта XIX начала XX вв. мастеров живописи России и Франции;
- изучить понятие «декоративный натюрморт в живописи»;
- выявить отличительные особенности декоративного натюрморта в живописи А. Матисса, П. Пикассо, К.С. Петрова – Водкина;
- проанализировать различные виды натюрморта и их стилизации в искусстве натюрморта;
- показать процесс стилизации как художественно-изобразительного средства выражения в искусстве декоративного натюрморта;
- изучить приемы стилизации природных и бытовых форм в декоративном натюрморте направлений искусства модернизма;
- разработать ряд композиционных эскизов на выбранную тему;
- разработать стилизованное решение утвержденных эскизов;
- выполнить стилизованные композиции натюрморта в утвержденном размере в технике гуашь;

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. В первой главе рассматривается история декоративного натюрморта в западном и отечественном искусстве конца XIX – начало XX века. Во второй главе прослеживается ход работы над художественно – творческой частью диплома.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы по рассматриваемой теме. В приложении приведены иллюстрации картин художников рассматриваемого периода, эскизы и поиски автора по заявленной теме.

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

1.1 Понятие «декоративный натюрморт в живописи».

В изобразительном искусстве натюрмортом принято называть изображение неодушевленных предметов, объединенных в единую композиционную группу. Натюрморт может являться как самостоятельным произведением, так и быть составной частью композиции жанровой картины.

Декоративность – понятие глубокое, предполагающее свойство художественной формы, повышающее ее эмоциональную значимость, выражение чувств. Издавна люди стремились как-либо украсить свое жилье, сделать его уютнее при помощи различных декоративных элементов. Одним из таких элементов являлась живопись.

В современном изобразительном искусстве преобладают тенденции сочетания содержательного и эмоционального в картинах во всех произведениях любого жанра (портрет пейзаж, натюрморт и др.). Данной тенденции отвечает и декоративный натюрморт.

Натюрморт как жанр изобразительного искусства предоставляет огромные возможности для декоративной стилизации. Многие художники, писавшие натюрморты, делали это в абсолютно разной манере, однако некоторые авторы делали акценты на отдельных приемах изображения, в следствие чего их произведения приобретали декоративный характер. Такие произведения можно в равной мере назвать декоративными. Матисс, например, делал акцент на цвет и фактуру, его натюрморты можно отнести к декоративно-экспрессионистским. Также внимание к цвету в произведениях характерно для таких художников как Кустодиев, Лентулов, Фальк. Пикассо в своих произведениях пытался по-новому передать пространство и форму, разлагая предметы на простые геометрические формы, что характерно для кубизма. Некоторые художники посредством натюрморта пытались передать какой-то более сложный образ, и все же

декоративность полотен, то есть способность их украшать, не вызывает никакого сомнения. [1]

Основными приёмами построения декоративного натюрморта являются:

- усиление декоративного влияния цвета. В декоративном натюрморте приемлемо использование открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды или в ограниченной цветовой гамме. Допускается сближение цветовых тонов, цветовых соотношений по светлоте, насыщенности, цветовому тону или, наоборот, предельное обострение цветовых контрастов, введение декоративного контура, пятна;
- акцентированное внимание на главном объекте композиции с помощью обострения его пластики, достижения подчиненности ему всех остальных элементов композиции;
- организация орнаментальной среды, как основного средства создания декоративных эффектов. Орнамент может вводиться в натюрморт в качестве выразительного акцента и стать основой общей ритмической структуры натюрморта.

При обучении изобразительному искусству декоративный натюрморт выполняет важную функцию - расширение рамок творческих задач, с учетом индивидуальных способностей. Декоративная живопись предполагает глубокое изучение локального цвета, композиции цветowych пятен, поиск выразительных акцентов и эффективных пространственных решений. Большое значение играет анализ формы предмета, выделение и передача самого характерного в предметах изображения в натюрморте, достижение максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности, моделировка стилизованного образа лаконичными средствами.

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных свойств предмета, создание общего впечатления нарядности. Декоративный натюрморт – это не точное изображение натуры, а скорее размышление по поводу данной натуры. Это отбор и выделение самого

характерного, отказ от случайного. Основной принцип создания такого натюрморта – превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В то же время возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. [2]

В декоративной живописи большое значение приобретает линия, которая является полноправным участником картины, таким же как цвет, тон и также участвует в формировании общей композиции. Изменение толщины и выразительности линии более ярко подчеркивает объем и пластику предмета. Также имеет значение форма и частота нанесения мазка, чем можно привнести разнообразие, сразу превратить поверхность холста в декоративное панно или мозаику.

Декоративный натюрморт, как и вся декоративная живопись, предполагает переход от простого изображения предмета с натуры к преобразованию этого предмета, его стилизации, украшению различными орнаментами и т. д. Существует несколько видов декоративного натюрморта:

- плоскостной – синтез линейной и воздушной перспективы;
- локальный – обобщение цвета и тона рисунка;
- орнаментальный – превращение деталей в орнамент, кружево;
- конструктивный – основой натюрморта служит форма, конструкция;
- образ – переработка реалистичного изображения в образ. [3]

В зависимости от техники исполнения также различают несколько видов декоративного натюрморта. Названия видов выделены весьма условно, так как в современной живописи не существует четкой международной классификации стилей и единых названий.

Среди наиболее распространенных техник живописи выделяют:

- живопись из лоскутов: все цветовые сочетания в данной технологии выполняются в виде отдельных сегментов, тем самым подчеркивая структуру предметов и выявляя наиболее выразительные свойства предмета.

- живопись с четко выделенным контуром: в данном методе используется так называемый «метод витража», когда все предметы и места преломления формы обводятся черными или темными линиями, создавая четкие границы между цветами, тем самым усиливая форму и цветовые соотношения.

Существуют и некоторые другие декоративные приемы, основанные на сочетаниях чистых цветов, использовании мастихина, широких кистей и других инструментов, различных видов изменения мазков и т.п. [4,5,6]

Таким образом, можно говорить о том, что декоративный натюрморт является все же достаточно значимым жанром изобразительного искусства. В современном мире декоративный натюрморт имеет достаточно широкую популярность, так как такие картины являются отличным украшением домашнего интерьера, разнообразие сюжетов, образов и вариантов декоративного натюрморта столь велико, что картину можно подобрать для интерьера абсолютно любой комнаты, такие картины смотрятся достаточно стильно и современно.

1.2 Особенности декоративного натюрморта в живописи А. Матисса, П. Пикассо, К.С. Петрова-Водкина

Довольно значимыми персонами такого жанра как декоративный натюрморт являются А. Матисс, П. Пикассо, К.С. Петров-Водкин.

Принципиальным моментом в работах этих художников было то, что они придавали важнейшее значение графике изображения. Ряд их работ как бы балансирует между живописью и графикой.

А. Матисс в интервью, данном журналу «Les Nouvelles» в 1909 г. так говорил о своей живописи: «Мы стремимся достичь внутренней гармонии через упрощение идей и пластических форм. Наш единственный идеал заключается в композиционном единстве. Детали вредят чистоте линий и интенсивности переживаний, мы их отвергаем. Нужно научиться или, может быть, вторично научиться методам живописи, которые ставят акцент на чисто рисуночных, линейных элементах...Я беру от природы лишь то, что мне необходимо для наиболее действительного выражения встающей передо мной мысли. Я комбинирую самым тщательным образом все способы воздействия, я устанавливаю между ними равновесие, которое заключается во взаимной уравновешенности рисунка и цвета». Рисунки, созданные Матиссом, обладают всеми качествами картины или настенной живописи. Он выполнил натюрморты в огромном цикле произведений «Темы и вариации», включающем несколько сотен изображений человека, портрета и натюрморта.

В своих натюрмортах Матисс концентрировал внимание на расположении предметов в пространстве, на их взаимодействии. Он считал, что пишет не предметы, а разницу между ними.

Матисс говорил о своем цикле, как о рисованном фильме, о чувствах человека, которые изменяются во времени. Каждая новая вариация заявленной темы – это углубленная проработка предшествующей.

В названном цикле тема натюрморта проходит параллельно с темой фигуры человека, как две влияющие друг на друга серии. И в одной и в другой теме

имеются и вариации с общим планом, и крупные планы с отдельными предметами натюрморта или изображением лица человека. Стремление свести рисованные изображения к знаку приводит к предельной для такого выразительного средства как линия смысловой и пластической нагрузке. Матисс стремился не изображать то, что можно опустить, он заставлял линию нести двойную нагрузку – и пластическую и пространственную, а интервалы или незаполненные места он делал столь же важными, как и сами линии.

Матисс очерчивал предметы достаточно выразительными контурами, так, что они как бы купались в белом пространстве листа.

Творческие находки, апробированные в натюрмортной графике, были эффективно использованы художником в последний период его творчества. [7]

Высшим смыслом своего творчества Матисс считал – доставить человеку успокоение и радость. Он считал, что картина не может как эхо повторять то, что существует в природе, но она способна самым своим появлением обогатить реальный мир. Он утверждал, что творчество начинается с умения видеть, а художник должен видеть мир «глазами ребенка», воспринимать его в чудесной простоте и привлекательности.

Так, например, в декоративном панно «Красная комната» (приложение 1) Матисс с полной свободой соединяет поверхность стола и стену в одну узорную плоскость в соответствии со своим видением композиции.

Изгибающиеся плавные линии, отделяя один предмет от другого, подчиняются общему ритму, царящему в картине. Пространство как бы сплющивается, и предметы, находящиеся в комнате, становятся элементами орнаментальной организации плоскости изображения. Формы предельно обобщаются и утрачивают свою объемность. Рисунок, линия, арабеск, заплетая динамичным узором всю поверхность красочного панно, напоминающего ковер в восточном стиле, – все играет в картине огромную роль. Краски картины радостны и откровенны. Скатерть, незаметно переходящая в стену, предельно

красная, а арабески пронзительно синие. И повсюду, как разноцветные лампочки, вспыхивают пятна-фрукты.

Удивительный, поэтичный мир предстает перед глазами зрителя на полотне «Красные рыбки» (приложение 1). На уютной террасе на круглом садовом столике расположился круглый аквариум с кружащимися красными рыбками. Основной мотив произведения – движение по окружности. Этот мотив также дополняют расположенные вокруг столика цветущие кусты, плавный контур плетеного кресла. Центром натюрморта является аквариум с плавающими рыбками, который изображен объемно, а сквозь воду просвечивается дно аквариума. С особой точностью изображены пучеглазые рыбки. По контрасту плоско дана поверхность садового столика. Композиционный центр картины выделен как объемом, так и цветом: ярко-красные рыбки являются цветовым фокусом, притягивающим взгляд. Зеленые листья вокруг аквариума по законам контраста заставляют красные пятна казаться еще ярче. Бледно-розовая поверхность столика отлично гармонирует с цветами, голубовато-зеленый край кресла – с листвой в верхнем правом углу картины. [8]

В 1914 году Матисс так говорит о своей картине в письме: «Пишу картину, это все те же золотые рыбки, но я переделываю их, добавив персонаж с палитрой в руке». Работа «Красные рыбки палитра» (приложение 1) очень близка к предыдущей, но в то же время, значительно от нее отличается. Тот же цилиндрический аквариум, переплет балконной решетки, но плоскости, образовавшие пространство интерьера, на ложились друг на друга как в аппликации.

Матисс создал целую серию картин с аквариумами. В это время в интерьерах живописных салонов можно было достаточно часто наблюдать аквариумы, что было, возможно, данью моде – одержимость восточной культурой после многочисленных китайских выставок. [9]

Парижские критики нередко упрекали Матисса в грубости за яркость красок и лаконизм форм. Очень мало его ранних картин осталось на родине, наиболее

значительные работы были куплены и увезены за границу, в том числе в Россию. Они пополнили коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова. Позже их стали покупать и американские коллекционеры.

Коллекционировал некоторые произведения Матисса и его друг Пабло Пикассо.

В своем творчестве Пикассо уделяет много внимания превращению форм в геометрические блоки. Он увеличивал и ломал объёмы, рассекал их на плоскости и грани, продолжающиеся в пространстве, которое он считал твердым телом, неизбежно ограниченным плоскостью картины. Перспектива исчезает, палитра тяготеет к монохромности. Картины Пикассо зачастую сводятся к непонятным ребусам.

В произведениях кубистов раздробленные фрагменты увиденного распределяются по поверхности в особом ритме. Фрагменты устремляются к краям полотна. Пикассо испытывает потребность писать в таком стиле, определяющем силу хаотичного движения. В своем желании преодолеть все живописные границы он ищет самые разнообразные способы выразить центробежную силу своего видения. Не имея возможности придать своим картинам реальное движение, Пикассо довольствовался тем, что добивался ритмического дробления движения внутреннего. В произведениях направления кубизма Пикассо отказывается от насыщенных цветов, он делает упор на концепцию формы. Избавленные от цвета, правильной формы, от всего, что связывало их с реальностью, полотна сохраняют лишь внутренний ритм. Чтобы облегчить понимание интерпретации предметов, кубисты чаще пишут натюрморты, причем стараясь подобрать самые простые и знакомые предметы, которые снова и снова повторяются, так, что зрители начинают понемногу привыкать и учатся их видеть [10].

В период кубизма, чтобы вернуть связь с реальностью, Пикассо и Жорж Брак вводят в свои картины типографический шрифт, элементы «обманок», грубые материалы: обои, спичечные коробки, куски газет. Начинают преобладать

натюрморты преимущественно с музыкальными инструментами, трубками, коробками из-под табака, нотами, бутылками с вином и т.п. – атрибутами, присущими образу жизни художественной богемы того времени. В композициях появляется «кубистическая тайнопись»: зашифрованные номера телефонов, домов, обрывки имён возлюбленных, названий улиц, кабачков. [11]

Высокий уровень условности в работах Пикассо – результат глубокого изучения натуры и ее пластического осмысления. Каковы бы ни были намерения автора, результат этого пластического анализа и последующего синтеза, лаконичные конструкции, в которые он превращает лица и фигуры своих моделей, – конкретный образ, соотносимый с тем, который трансформируется именно так, как это показывает художник.

Пикассо отходил от традиционного изображения предметов, он предпочитал дать возможность зрителю самому осмыслить увиденное и составить целостное изображение.

Так, например, в произведении «Скрипка» (1912 г.) (приложение 2), скрипка разобрана на множество мелких деталей, сложить которые каждому представляется возможность. При этом все отдельные детали этой скрипки сплочены, воедино, каждая из них вырисована с очень высокой точностью и детальностью. Цель художника здесь – не само изображение скрипки, а желание запечатлеть музыку, которую можно получить при помощи скрипки. Музыку, которая звучит синхронно с творчеством художника, увлекшегося в это время музыкой и музыкальными инструментами.

Картина размещена в овале, который, по задумке художника, и должен напоминать зрителю о скрипке. Для того, чтобы показать зрителю, что это действительно скрипка Пикассо вводит в картину деревянные элементы, служащие напоминанием, что перед взором самая настоящая скрипка, увидеть которую способен только мыслитель.

Подобных картин у Пикассо было несколько, так как данный период его творчества целиком посвящен музыке, и потому спустя год, в 1914 году

появляются картины «Скрипка и виноград», «Кларнет и скрипка», и еще несколько картин этой же тематики.

О сути своих натюрмортов сам Пикассо высказывался так: «Бутылка на столе так же значительна, как религиозная картина», вероятно имея ввиду драматизм окружающего пространства. Его произведения действительно воспринимаются как некие религиозные откровения.

Одним из замечательных натюрмортов является «Букет цветов в сером кувшине». Этот букет кажется составленным из диковинных экзотических растений. В то же время детали растений достаточно крупные и простые и напоминают искусственные цветы из воска. В них присутствует одушевленность иного плана – абстрактная. Букет представлен живописцем очень торжественно. Он возвышается на столешнице мощного комода с выдвижным ящиком и кажется завораживающе живым (приложение 2).

Пикассо писал натюрморты с определенными сюжетными разработками.

В некоторых произведениях живописные элементы дополнены графическими элементами – разнообразными буквенными надписями, цифрами, нотами, рисунками игральных карт. Таковы «Композиция с виноградной гроздью и грушей», «Человек с трубкой». В картине «Столик в кафе» (приложение 2) буквы, пересекающие ее, представляют собой рекламные надписи, которыми оформлено стекло кафе, представляющее собой задний план натюрморта. Композиция составлена из бутылки абсента на овальном деревянном столике и рюмки, поверх которой расположен кусочек сахара. Пикассо здесь увлечен взглядом на материальный мир сквозь сложные призматические преломления, контрастом между прозрачностью стекла и плотностью дерева. Рекламные надписи относятся к теме продажи спиртного и навевают раздумья об опьяняющей горечи обыденной жизни.

Еще одним мощным, самобытным, необычным живописцем, со своим оригинальным видением цвета, перспективы, формы, композиции является Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Его полотна очень выразительны, в них всегда

не так много деталей, но очень много чувства и глубокого смысла. В творчестве Петрова-Водкина отразилась переломная эпоха, свидетелем которой он оказался: первая мировая война, революция, гражданская война. В трудный 1918 год он жил в Петербурге и работал в художественном училище преподавателем. Как раз в то время он создал несколько выдающихся натюрмортов. Всем известно каким тяжелым было данное время. Вероятно, поэтому в натюрмортах присутствует еда. Эта примитивная обычная пища, тем не менее, изображена с долей торжественности, с радостным светлым чувством.

Особое внимания художника привлекала проблема соединения и сочетания на пространстве картины отдельных предметов, их художественная взаимосвязь. Он получал удовольствие от установления «меж предметных связей», раскрытия самой сущности вещей. Художник создал ряд натюрмортов, интересных не только своим первоначальным чисто живописным эффектом, но и выявлением этих связей. Петров-Водкин очень четко сформулировал цель создания натюрморта: «Натюрморт – это одна из острых бесед живописца с натурой. В нем сюжет и психологизм не загораживают определения предмета в пространстве. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, - в этом основное требование натюрморта. И в этом – большая познавательная радость, воспринимаемая от натюрморта зрителем».

В течение своей творческой карьеры художник создал много картин в жанре натюрморта, которые соединили символическое начало (зрение) и удивительную натурную точность, в характерных для художника ракурсах, в «сферической перспективе». Это и делает работы Петрова-Водкина чрезвычайно своеобразными. Предметы в натюрмортах этого художника вступают в некую сложную взаимосвязь: они, можно сказать, сопрягаются, но не соприкасаются, ни один из них не загораживает и не перекрывает другой предмет, силовые линии, идущие от предметов, не пересекаются. Создается впечатление, что составляя предметы для своих композиций, художник выступает как своего рода

исследователь их физических свойств – их геометрии, стереометрии, отражательной способности, прозрачности, проницаемости света [12].

Художник любит вводить в натюрморты зеркала, различные стеклянные или какие-либо блестящие предметы (самовар, никелированный чайник), позволяющие проследить сложную игру рефлексов, преломлений, падающих и отраженных во внутренних гранях пучков света. Разложенные и расставленные на столе вещи художник рассматривает сверху, так, что их расположение поддается точной фиксации и они видны «как на ладони». Полированные грани чайника или покрытая стеклом поверхность стола удваивают изображение, позволяя взглянуть на него с невидимой художнику стороны. Таким образом, Петров-Водкин преодолевает монокулярную точку зрения, кажущуюся ему недостаточной и не отражающей истинное знание о предмете, который можно обойти вокруг, получив в итоге суммарное и более полное представление о нем.

В натюрморте «Селедка» (приложение 3) изображена поверхность стола, застеленная мятой розовой бумагой. Из-под бумаги виднеется полотно, в котором можно узнать белее раннюю картину художника, а в перевернутом углу можно заметить подпись самого Петрова-Водкина. Скорее всего это даже не стол, а готовая картина, которую положили на пару табуреток – подобие стола, а чтобы не испортить поверхность накрыли бумагой. Перспектива нарочито-несуразная, как будто поверхность стола наклонена в сторону зрителя, кажется, что лежащие на столе предметы скатятся с него. Предметов немного: кусок ржаного хлеба, две картофелины и немного порыжевшая селедка на темной бумаге. На блестящем боку селедки играют блики. Скорее всего, это какой-то паек, который автор получил как профессор и с радостью принес в свою мастерскую, где собирается разделить свой обед с парой друзей.

Так с помощью всего лишь нескольких предметов художнику удалось изобразить то суровое время – правдиво, честно и оптимистично.

Еще одной великолепной картиной является «Утренний натюрморт» (приложение 3). Вся картина проникнута радостью и оптимизмом. На ней

изображен стакан чая, два яйца, скромный букет цветов и чайник. Полотно экспрессивно и внутренне драматично. Создается впечатление, что действие происходит на террасе одним очень солнечным утром. Это стол из светло-коричневого дерева, который художник изобразил наклонно. Глядя на картину кажется, что еще мгновение, и все предметы на столе скатятся с него вниз. В основном предметы выполнены из стекла и металла. Это сделано для того, чтобы они могли играть и переливаться в лучах солнца. Художник создает необычные пятна света на столешнице, чайнике, стакане, вазе, блюде и даже на ложке.

Каждый предмет обязательно отражен в другом. Так, например, в чайнике можно увидеть отражение яйца, которое в свою очередь наложено на отражение огненно-ражего кота. Можно видеть также выглядывающую из-под стола собаку с приветливой умной мордой.

Художник очень умело прорисовывает каждый предмет. Например, следы росы на столе создают ощущение свежести летнего утра.

Человека на картине нет, но в изображенных предметах можно увидеть обязательное его присутствие.

Художник специально изобразил натюрморт так, чтобы зритель находился как раз на том месте, где сидит человек – герой этого полотна.

В полотне можно увидеть оптимизм художника и честность. Он смотрит на жизнь мудро и по-доброму.

В то же время картина проста и незамысловата. Она вызывает приятное ощущение, она наполнена яркими красками, чистотой и покоем. Чувствуется максимальное единение со всей природой.

Петров-Водкин справедливо считал, что художник должен уметь передавать предметы максимально точно. Именно они являются первоначальной основой любого изображения.

Художник также считал, что необходимо передавать не правдоподобие, а определенную суть. Также очень важно умение понимать отношения предметов в

пространстве. Именно поэтому Петров-Водкин так любил изображать натюрморты. Он называл их острым разговором мастера с природой.

Все его работы действительно невероятно просты. Он изображает абсолютно повседневные вещи. Но они расположены на холсте таким образом, что зритель может наблюдать их с разных сторон. Это позволяет им стать выразительнее, приобрести глубокий смысл.

В натюрморте «Яблоки» (приложение 3) изображены пять яблок, которые выдержаны в зеленовато-красных и красновато-желтых тонах. Они лежат на скатерти ярко-красного цвета. В нижнем правом углу изображено три фрукта. Одно яблоко расположено слева внизу. Еще одно – слева сверху. Художник создает всевозможные комбинации углов наклона изображаемой плоскости, благодаря чему, левый и правый углы оказываются полностью уравновешенными. Каждое яблоко изображено максимально полно. Поражает сочность красок. Петров-Водкин очень умело комбинирует цвета. Его яблоки кажутся максимально естественными и одновременно необычным. Создается впечатление их объемности.

Понятно, почему художник находил вдохновение в таких простых на первый взгляд вещах – именно они ярче всего могут передать настоящее мастерство автора.

Самым поразительным во всех натюрмортах Петрова-Водкина является особая четкость изображения, в котором предметы названы как бы по очереди и не заслоняют друг друга, что вызывает физическое чувство радости от созерцания картины.

Таким образом, можно отметить, что в творчестве А. Матисса, П. Пикассо, К.С. Петрова-Водкина наблюдается пристальный, скрупулезный анализ предметов, строгая почти экспериментальное построение композиции, что однако не лишает их непосредственности художественно восприятия натуры, не говоря уже о богатстве и тонкости цвета.

1.3 Виды натюрморта

Как и другие жанры изобразительного искусства, натюрморт в процессе своего становления приобретал те или иные черты, и, таким, образом выделяются различные виды натюрморта. Виды можно выделить по технике исполнения и по смысловому содержанию.

В зависимости от внутреннего содержания и наполнения можно выделить следующие виды натюрмортов, сформировавшиеся в процессе исторической эволюции жанра:

- Голландский (нидерландский) натюрморт. В XV-XVI веках натюрморт был распространен в основном как часть живописной композиции. Как самостоятельный жанр он окончательно сформировался в XVII веке именно в Голландии. Здесь натюрморт был особенно любим и почитаем. Голландцы называли этот жанр не *nature morte* (мертвая природа), а *stilleven* – «тихая жизнь». В этом названии отражалась любовь и трепетное отношение голландских художников к миру вещей.

Но интерес к натюрмарту появился у голландских живописцев гораздо раньше. В картинах художников XV в. можно наблюдать такие детали как цветы, плоды, посуда. Они стремились сделать изображение более убедительным и большое внимание уделяли вещам, окружавшим человека. В отличие от фламандцев, предпочитающих крупных размеров картины, с обилием разнообразных предметов, голландские живописцы ограничивались немногочисленными объектами созерцания, стремясь к предельному композиционному и цветовому единству.

Вперед продвигалась наука. Увлечение ввозимыми из других стран диковинами, экзотическими растениями, птицами, животными дало толчок к развитию естествознания. Голландская наука вышла на первое место в мире. Грандиозные для этой небольшой страны достижения в естествознании, в точных и общественных науках послужили предпосылками к развитию искусства и, в частности, натюрморта. Большое внимание в стране уделялось не только

естественным и точным наукам, но и живописи, обращенной к окружающей действительности.

Основной мотив произведений голландских художников, которые писали натюрморты – тихая жизнь вещей, цветов, различных плодов, скрашивающих существование человека. Часто в голландском натюрморте присутствуют такие вещи, предметы как: фарфор, стекло, металлическая посуда, домашняя утварь. Постепенно от натюрморта, попросту фиксирующего вещи, художники перешли к более тонкому пониманию предметов. Особым видом натюрморта голландцев стали картины с изображением мясных туш. Также для голландского натюрморта характерны изображения предметов роскоши (покрытые коврами скатертями столы, разложенные на них дорогие предметы, чаши из китайского фарфора, бокалы с вином, золоченые кубки), роскошных букетов цветов, что напрямую зависело от жизненного уклада и вкусов общества. Популярностью пользовались охотничьи натюрморты с битой дичью, а также тюльпаны.

Жизнь страны неизбежно накладывала отпечаток на содержание натюрморта. Мореплаватели из своих путешествий привозили экзотические диковинные растения, посуду, а также новые методы и подходы, что олицетворялось в нидерландских натюрмортах XVII в. Все те изображаемые предметы демонстрировали достаток жителей страны. Такой подход многим приходился по вкусу, и люди охотно приобретали картины для украшения интерьеров. Вообще можно сказать, что любой вид искусства накладывает отпечаток жизни той страны и той эпохи, в которой зародился. И натюрморт также не исключение [13].

- Цветочный натюрморт. Данный вид также зародился в Голландии, и не случайно, так как там имелись благоприятные условия для растениеводства, а также соответствующие особенности национального уклада и менталитета голландцев, что способствовало популяризации натюрморта. Цветочный натюрморт воздействует благоприятно на человека благодаря сочетанию прекрасных цветов. Он оказывает эстетическое воздействие, пробуждает

воображение, вызывает положительные эмоции, создает мир красоты в сознании человека, чем возможно побороть депрессию и создать хорошее настроение. Цветы очень часто изображены с различными плодами и, сочетаясь, демонстрируют всю красоту природы. Добавление элементов роскоши наполняет картину художественным смыслом.

- Фламандский натюрморт. Значительный расцвет приобрел натюрморт и во Фландрии. Многие общие черты объединяют его с голландским натюрмортом – типом демократичного голландского «завтрака». Ему свойственны изображения очень скромных по внешнему виду домашних предметов. Такие полотна хорошо подходят для украшения интерьера столовой или кухни.

- Натюрморт «завтраки». Это в основном композиции с небольшим числом предметов. Они могут быть выполнены из различных материалов: стекло, металл, керамика. Такой натюрморт не только наполнен смыслом, отражающим неразрывную гармоничную связь людей с окружающим миром, но наполнен и здоровым оптимизмом восприятия жизни.

- Французский натюрморт. В данном виде натюрмортов торжествует декоративность придворного искусства. Романтическое настроение натюрмарту придавали охотничьи трофеи и цветы. Такие натюрморты подходят для украшения интерьера кабинета, прихожей или гостиной.

- Натюрморт «суета сует», или «ученый» натюрморт. Данный вид требует знания религиозных традиций и символики. Этот интеллектуальный вид натюрморта зародился в середине XVII в. В университетском Лейдене и стал очень популярен не только в стране, но и за границей. Рядом с предметами-символами человеческого счастья изображаются черепа – мистические символы. Они соседствуют с царской короной, рыцарскими доспехами, музыкальными инструментами, драгоценностями.

- Иллюзионистический натюрморт (trompe-l'œil). Данный вид стал популярен с середины XVII в. В таком натюрморте используется иллюзионистический прием, искусно создающий обман зрения трехмерного

пространства. Натюрморты - «обманки» делались для того, чтобы ввести зрителя в заблуждение, заставить его принять изображаемое за реальность. Подобные натюрморты не вставлялись в раму – они должны были выглядеть как можно более естественными. Чтобы у зрителя возникло желание дотронуться до изображенных предметов, художники писали полуопущенные занавески, отогнутые уголки листов бумаги. Также в натюрмортах - «обманках» часто изображали разнообразные предметы: развешанные на стенах или прибитые гвоздями гребешки, ножницы, книги, часы, подсвечники, посуда, расставленные на полках, нотные тетради, что говорило об увлечениях художников музицированием, чтением, искусством. Мастера умело использовали светотень, тщательно вырисовывали фактуру предметов, стараясь сделать их осязаемо реальными, с помощью световых бликов передавали блеск металла, стекла [13].

Ранее этот вид натюрморта был призван решать недостатки интерьера. Интерьеры были ограничены по площади и были представлены маленькими комнатами, узкими лестницами, ведущими вверх. Декор интерьеров был достаточно скромный. Поэтому, чтобы зрительно расширить границы замкнутого помещения, голландские художники в своих картинах разрабатывали перспективу и многоплановость пространства. Причем эта грандиозность могла не отвечать действительности. Зрительно интерьер иллюзорно продолжался на холсте. Художники с особой точностью копировали предметы обихода, давали волю фантазии, когда возникала необходимость создания эффекта свободных зон. В картинах-обманках благодаря утонченному колориту, эффекту осязаемости, подбору предметов и рационализму композиции, отражался быт образованного населения. Рядом с туалетными принадлежностями могли соседствовать атрибуты для занятия наукой или искусством, или охотничья экипировка. Натюрморты такого типа подходят для оформления интерьера небольшой квартиры или загородного дома.

- Натюрморт «накрытые столы». Данный вид также возник из голландской живописи. В городе устраивали банкеты в честь воинов, ведших борьбу за

независимость Голландии, и чтобы увековечить память об этих событиях, заказывали художниками портреты. За столом обычно собирались только близкие люди, поэтому сервировка стола была подчинена идее братства и товарищества. Постепенно такие натюрморты стали выражать философию праздника, беззаботного веселья, счастья и его кратковременности.

- Роскошный натюрморт. Это особый вид натюрморта, состоит, в основном, из предметов роскоши и очень оригинальных предметов и наполнен высоко эстетическими чувствами. Это может быть дорогое старинное красивое оружие, шпаги, украшенные драгоценными камнями, охотничьи трофеи. Дорогая еда – выпечка, сыры, дорогие напитки в драгоценных бокалах из фарфора, стекла или золота, а также фрукты могут составлять роскошный натюрморт, редкие книги или Библия в дорогом переплете, старинные часы и подсвечники с позолотой с горящими на них свечами.

По технике изображения различают следующие виды натюрмортов:

- Декоративный: для его создания художник использует стилизованные формы, близкие к орнаменту, но имеющие символическую суть. Ему свойственны яркие контрастные цвета, выразительные силуэты и плоскостность. Плоскостность декоративных натюрмортов прекрасно сочетается с плоскостью стены. Этот жанр искусства способен украсить интерьер помещения, его архитектуру. Картина может быть выполнена в той же цветовой гамме, что и помещение, гармонично продолжая его. А может, наоборот представлять собой яркое пятно, акцентирующее на себе внимание, и этим развивая пространство в каком-то ритме.

- Реалистичный: это яркие живописные полотна, которые практически не отличим от фотографии. Композиция не перегружена множеством предметов, передает их индивидуальность и максимально приближена к натуре. Каждое цветое пятно имеет четкий контур и объем и представлено в реальном цвете.

- Гиперреалистичный натюрморт: данный вид появился в современности. Благодаря открывшимся новейшим технологиям и возможностям выполнения

фотографий, стало возможным получение настолько четкого изображения, что создается иллюзия реальной жизни.

- Символический натюрморт: состоит из предметов, изображенных очень упрощенно, похожих на условные знаки. Очертания предметов органично взаимодействуют с такими же упрощенными красками. Такой натюрморт создается не для того, чтобы описать внешний вид вещей, попавших в поле зрения, а чтобы выразить все чувства, ассоциации, ощущения и эмоции, которые они разбудили.

- Абстрактный натюрморт: все предметы изображены искаженно, практически схематично и далеки от реальности. Все цвета не имеют плавных переходов, а напротив, они имеют резкие геометрические формы. [14]

По целевой направленности создания выделяют следующие виды:

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

Также натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный);
- по цвету (нюансные, контрастные);
- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- по времени исполнения (краткосрочный – «нашлепок» и долговременный – многочасовые постановки);
- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и так далее). [12]

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

Одной из главных задач декоративного натюрморта является – стилизация предметов, их формы, цвета, тона.

Стилизация – это декоративное объединение предметов с помощью ряда условных приемов. Можно усложнить или упростить форму или цвет, детали объекта, отказаться от передачи объема. Однако, упростить форму, абсолютно не означает обеднить ее, а лишь опустив малозначимые детали, подчеркнуть самые выразительные качества предмета.

Художник может в любой степени стилизовать предмет. Отход от натуры может быть достаточно значительный. Вазы, цветы, фрукты можно трактовать почти как геометрические формы или же сохранить плавные природные очертания. Любой предмет в декоративном натюрморте может быть переработан в сторону выявления его характерных качеств.

Стилизация предметов может вестись как по пути предельного упрощения форм, так и наоборот, за счет усложнения формы и насыщения ее орнаментом.

Если натюрморт выполняется в ограниченной цветовой палитре важно соблюсти при выполнении тональный контраст, построенный на ритмическом цветовом чередовании пятен, линий. Композиция натюрморта обязательно должна быть уравновешена. При этом равновесие вовсе не означает симметричное расположение предметов, а подразумевает равное их тональное соотношение.

Стилизация как творческий прием была известна еще с древних времен. Особого совершенства стилизация достигла в древнегреческих и древнеримских орнаментах, в которых преобладали стилизованные изображения растительного и животного мира рядом с геометрией и узорами.

Обязательное условие творческой стилизации – индивидуальный характер, где авторское видение переплетается с творческой обработкой явлений и

объектов окружающей среды, а результатом является отображение их с элементами новизны.

Стиль формирует сущность, исключительность художественного творчества в общности всех компонентов – содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи.

В стилизации натюрморта важна не только условность, присущая всему декоративному искусству, но также и правильная компоновка элементов изображения в единой композиции. Цвет, фактура, линия – все должно быть подчинено единому замыслу.

Создание декоративного натюрморта основано на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается композиция, объединяющая все компоненты. Главное в натюрморте, в том числе в стилизованном, – уравновешенность композиции. Динамика композиции создается из форм с острыми углами, из наклонных линий, ярких контрастов, также возможно членение плоскости на неравные части.

При создании симметричных и статических натюрмортов используются формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов, неярые контрасты. Цвет в таком натюрморте может использоваться как с учетом натурального, так и условно, в соответствии с замыслом художника. [14]

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

С приходом модерна в искусстве произошел основной качественный сдвиг. Живопись перестает описывать в основном видимое, в картине художник начинает выражать свой взгляд, свои чувства, свою правду, желая передать в изображаемом, то главное, что невозможно передать просто копированием изображения. Возникает стремление изобразить настоящую действительность, скрытую за внешним видом вещей. Художники пытались из разрозненных, но общепринятых направлений создать нечто оригинальное, придать своим произведениям некоторую условность, отвлеченность. [15]

Многие известные художники работали в декоративной манере. Мастера фовизма шли по пути выявления декоративно-экспрессионистских возможностей фактуры и цвета, использовали активные сочетания основных цветов и фактурные мазки. Это направление получило название от французского слова *fauve* – дикий, за яркие краски, которые придавали «дикий вид». Главным для художников данного направления было передать свои чувства и настроение. Основным художественным средством является цвет.

Для создания декоративных стилизованных натюрмортов с различными предметами, составляющими определенную группу. Применяются общие методы и приемы декоративной стилизации. Специфичным требованием для стилизованных, как и для реалистичных натюрмортов, является необходимость достижения, прежде всего, полного единства группы изображаемых предметов, используя для этого законы группировки и принципы визуального восприятия.

В искусстве декоративного натюрморта важна не только условность, характерная для декоративного искусства, но и сама композиция, которая должна быть выстроена в едином плане, т.е. все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвета – должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи [16,17].

Натюрморт может быть декоративным за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и др. Но в нем не будет стиля, если не возникнет имеющий определенное значение, как, например, петроградские натюрморты К. Петрова-Водкина, обостренные по постановке и композиции, включающие в себя философское осмысление современности.

Мастера фовизма (А. Матисс, А. Дерен) шли по пути выявления декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фактуры, используя активные сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки, цельность всех компонентов. Эти же законы действуют и в любом натюрморте.

Цвет в декоративном натюрморте может использоваться как с учетом натуральной окраски изображаемых объектов, так и произвольно в соответствии с авторским замыслом.

При создании декоративных композиций, чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа. Художник творчески переосмысливает реально существующие объекты природы и окружающего мира, что является основным творческим методом и выразительным средством декоративно-прикладного искусства. Основной задачей художника в данном процессе является создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Подлинно новым можно считать то, чего нет в природе и окружающем мире.

В основе всех видов и методов стилизации лежит принцип художественной трансформации реальных природных объектов с помощью различных изобразительных средств и приемов. Часто такая трансформация происходит путем упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей объекта, изменения количества деталей, природного цвета. Допустимо объединение различных частей стилизованного изображения позволяющего создать максимально выразительный образ, даже, если первично

элементы этого изображения были скопированы с различных объектов природы или природной среды. Примером может служить изображение листа клена обобщенное до формы шестиугольника. Цветы, плоды составляют основу многих натюрмортов. Растительный орнамент является одним из преобладающих в мировом прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. Растительные мотивы лежат в основе изображения многих декоративных форм, а также доминируют сегодня над всеми природными формами, используемыми в текстильном орнаменте. Изображение растения может выполняться по-разному, диапазон вариантов творческого осмысления темы различен – от легкого росчерка контуров линией до сложной много тональной пространственной формы [18].

Для создания декоративных стилизованных натюрмортов применяются общие методы и приемы декоративной стилизации. Основным требованием к созданию любого натюрморта является достижение полного единства группы изображаемых объектов. При этом в натюрморте единства стоит добиваться не только в создании изображения вообще, но и в свойствах каждого объекта, входящего в натюрморт (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура и т.д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов и т.д. Эту доминанту стоит выделить и акцентировать, возможно, даже утрировать его пластику. Чтобы стилизация в натюрморте состоялась, он должен быть выстроен в едином плане, основанном на одной главенствующей композиционной идее. Декоративность в натюрморте может быть достигнута за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и других приемов. Предельное упрощение и доведение до предметных символов

изображаемых объектов, также допустимо, как и усложнение формы и активного наполнения ее декоративными элементами, созвучными общей идее композиции.

Вывод по главе

В конце XIX начале XX веков с натюрмортом произошли самые заметные изменения. Благодаря появлению новых направлений в живописи (фовизм, кубизм) появляется отдельное направление в жанре натюрморта – декоративный натюрморт.

Представитель кубизма П. Пикассо стремился утвердить новые методы передачи формы и пространства, используя аналитический прием изображения предметов, разложением их на простейшие геометрические фигуры, выявляя их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объем, придавая холстам декоративный эффект и превращая их в красочные полотна. Пикассо создал серию натюрмортов, в которых стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы. Он применил строго организованную систему плоских цветовых пятен, взаимосвязанных и тщательным образом распределенных по плоскости холста. Использование модификаций в виде фактурных пятен приводили к дополнительным цветовым эффектам.

Фовисты, протестуя против художественных традиций XIX в., создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые композиционные ритмы, часто обращались к «примитивному», а также средневековому и восточному искусству.

Натюрморты Матисса – одного из лидеров фовизма – наполнены изысканной нарядностью, чистотой цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчиненностью всех компонентов.

Для декоративного натюрморта важна в первую очередь условность. Он исключает ряд постановочных задач реалистического изображения, таких, например, как отображение воздушного пространства, формы, материальности, плавности изображения.

На первый план в декоративном натюрморте выходят такие задачи как: цветовая композиция, в которой цвета решают условную задачу заранее продуманного колорита, построенного на нюансе, контрасте или монохромии. Важная роль отводится линии, контуру, их движению и взаимодействию с пятном. Допустимым является использование различных узоров, орнаментов, как аппликативной составляющей декоративного натюрморта.

Одна из основных задач в декоративном натюрморте – стилизация предметов, их формы, цвета, тона. Это декоративное объединение предметов с помощью ряда условных приемов: упрощение или усложнение формы, цвета, деталей объекта, отказ от передачи объёма.

Усложнение формы происходит за счет введения декоративного орнамента, отсутствующего на натуре. Автор может стилизовать предмет в любой степени. Отход от натуры может быть очень значительным.

С помощью метода стилизации можно упрощать предметы до символов или силуэтов, а может наоборот, создать единый композиционный ансамбль за счет усложнения формы и насыщения декоративными элементами, применение данных методов зависит от того каков замысел художника и что он хочет сказать зрителю, через свое полотно картины.

Глава II. Ход работы над художественно – творческой частью диплома

2.1 Описание серии графических листов «Натюрморт деревенский»

Дипломная работа на тему «Натюрморт деревенский», состоит из трех графических листов, выполненные в технике «гуашь» на ватманском листе бумаги. На картинах изображены натюрморты, составленные из предметов быта деревенской жизни.

Есть несколько вариантов решения, как выполнить стилизацию изображаемого натюрморта. Автор работ выбрал вариант членения плоскости на части и упрощение формы предметов натюрморта.

Процесс рисования – сложный комплекс мыслительной и практической деятельности. Зрительное восприятие натуры, как правило, является целостным.

При выполнении рисунка натюрморта количество этапов определяется задачами натюрмортной постановки.

1. Композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа.
2. Конструктивное решение формы предметов с учетом их пространственного положения.
3. Световое решение большой формы и установление основных тональных отношений.
4. Разработка эскизов на выбранную тему.
5. Нахождение цветового решения на выбранную тему.
6. Тональный разбор композиции в эскизах.
7. Стилизация форм постановки в соответствии с замыслом
8. Выполнение графических листов в технике «гуашь».

2.2 Обоснование выбора темы и техники исполнения.

Выбранная автором тема обуславливается тем, что в декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности. Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника.

Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство.

Автор выполнил серию графических листов «Натюрморт деревенский» в живописной техники, гуашь.

Большинство из нас привыкли относиться к гуаши несколько пренебрежительно. Считается, что этот материал пригоден лишь для оформительских работ и детского творчества, а рассматривать его в качестве серьезного материала для живописи нельзя.

Однако в средние века, в Европе, этот материал широко применялся в написании миниатюр, а не только для подготовительно-эскизных работ. В России, в конце 19-го и начале 20-го века, гуашью писались серьезные работы станковой живописи. Именно на этот период приходится расцвет гуаши.

Гуашь – (фр. Gouache, итал. guazzo водная краска, плеск) — вид клеевых водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем акварель. Для работы с гуашью нет необходимости в специальных разбавителях и ускорителях высыхания, как при работе с маслом. Рисование гуашью комфортно, она не имеет неприятного запаха, не требует работы с растворителями, позволяет легко вносить изменения в рисунок и не требует какой-то специальной поверхности для рисования (холсты, грунтовки и т.п.). Именно поэтому автор выбрал данную технику живописи.

2.3 Композиционный поиск

Начало каждой творческой работы начинается с разработки эскизов, где автор составляет, связывает, соединяет элементы композиции.

Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому.

В процессе создания графических листов «Натюрморт деревенский» автор размещал и распределял изобразительные элементы по определенной схеме в логической последовательности.

Изобразительные средства и стилевые особенности были согласованы, подчинены целому, при этом не забывались детали, которые играют очень важную роль.

Автор организовал так композицию, не выделяя определенного предмета, как центра композиции, но при этом любые детали подчиняются целому, утрачивая свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного – это единый ансамбль.

По выполнению эскизов, комиссия утвердила автору три варианта изображения «Натюрморт деревенский». Автор выполнил эти эскизы в живописной технике гуашь, в тоне и в нескольких цветовых вариантах.

2.4 Выполнение работы в технике гуашь

Для выполнения работы автору потребовалось несколько материалов и инструментов: ватман, планшет, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра, емкость с водой.

Перед началом работы автор тщательно перемешал гуашь до однородной консистенции, взял необходимое количество краски на палитру и там уже готовил нужный оттенок. Чтобы подобрать требуемую густоту краски – автору пришлось поэкспериментировать с количеством добавляемой воды. Если воды слишком много – краска получится очень «жидкая», в ней будет мало пигмента и слой краски при высыхании станет прозрачным. Если воды взять мало, краска будет очень густая, при нанесении на бумагу будет ложиться неравномерно, образуя бугры - неровности как внутри полосы, так и по ее краям. В итоге краска после высыхания пойдет трещинами и может осыпаться. Автор подобрал такую «густоту» гуаши, чтобы она при нанесении на бумагу ложилась равномерно.

Предварительно обтянув планшет и разработав эскизы, автор приступил непосредственно, к самой работе. Автор перенёс эскиз на планшет обтянутым ватманом при помощи клеточек расчерченных по 1 см. на эскизе, и 2 см. на итоговом варианте для увеличения композиции для итогового варианта.

После нанесения эскиза автор сразу приступил к работе в цвете с опорой на тоновой и цветовой эскиз. После выполнения работ автор срезал итоговые композиции с планшета и оформил в паспарту под стекло в раму.

Вывод по главе.

Приступая к работе над художественно-творческой частью диплома, была определена цель – написать серию графических листов «Натюрморт деревенский», в которой автор показывает уют и быт русской, деревенской глубинки.

Работа велась в несколько этапов:

1. Организация постановок на выбранную тему.
2. Разработка композиционных эскизов.
3. Выполнение эскизов в тоне и цвете в живописной технике гуашь.
4. Подготовка планшетов.
5. Выполнение итоговых графических листов «Натюрморт деревенский» (гуашь).
6. Оформление готовых работ в паспарту под стекло и в раму.

Готовые картины, поисковый материал (постановки, эскизы) сфотографированы и помещены в приложение пояснительной записки.

Заключение.

Натюрморт позволяет с помощью простых предметов создавать определенное настроение, образ. Натюрморт на протяжении всей своей истории развития содержал в себе символику, то есть определенные предметы имели определенное значение. С помощью данного жанра художники передают свое отношение к окружающему миру. Поэтому, особенно в последние годы, когда стал вопрос о формировании национального самосознания, большое внимание стали уделять национально – культурному мировоззрению, эстетическому развитию, стали более углубленно и подробно изучать искусство как фактор воздействия на развитие молодого поколения нашей страны. Именно поэтому автор обратился к теме «Натюрморт деревенский». Натюрморты, посвященные народному искусству, раскрывают историю нашей страны, ее традиции, что позволяет формировать патриотизм, национальное самосознание. Натюрморты приобщают к вечному, к культуре. Используя различные средства выразительности в натюрморте, автор показывает нам свои чувства, свое отношение к тому, что изображено. В натюрморте выражается отношение человека к окружающему миру. В нем раскрывается то понимание прекрасного, которое присуще художнику как человеку своего времени.

Список литературы

1. Алпатов М. Искусство / М. Алпатов - М.: Просвещение, 1969.
2. Бесчастнов, Н.П. Живопись: учебное пособие/ Н.П. Бесчастнов. – М.: Изд-во Владос, 2010. – 256 с.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительный мотивов: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов – М.: Изд – во Владос, 2012. – 208 с.
4. Борисова Е.А. Русский модерн / Е.А. Борисова Е.А. Стернин Г.Ю. - М.: Советский художник, 1990.
5. Валлантен А. Пабло Пикассо / А. Валлантен, пер. Е.С. Гордиенко.- М.: Изд-во Феникс, 1988. – 448 с.
6. Виппер Б.Р. Проблема развития натюрморта / Б. Р. Виппе. – М.: Спб, 2005
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. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев, отв. ред. А.В. Щербаков. М.: Искусство, 1986. –
10. Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа / Ю. Н. Звездина. - М., 1997
11. Камин Д.С. Анри Матисс/ Д.С. Камин // Мои любимые книги. Сто великих художников.
12. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центрВЛАДОС, 2005. – 144 с.
13. Майкапар А. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин /А. Майкапар. – М.: Изд - во Директ-медиа, 2010.
14. 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.
15. Скрипникова, Е.В. Композиционные принципы декоративного натюрморта/ Е.В. Скрипникова // Омский научный вестник №6 (102). – 2011.

16. Декоративный натюрморт / Artisthall – Художественная мастерская. – Режим доступа: <http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/dekorativnyj-natyurmort> - 07.05.2016
17. Анри Матисс и его картины / Завтра сессия – Режим доступа: <http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2493> – 07.05.2016.
18. Анри Матисс – аквариумописец, 1911 / ClassBox – History.com – эволюция стеклянного ящика – Режим доступа: <http://glassbox-history.com/content/anri-matiss-akvariumopisets-1911> - 07.05.2016.
19. Смирнов В.Ф. Натюрморт / Gallerix – Режим доступа: <http://gallerix.ru/lib/natyurmort/> - 07.05.2016.
20. 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 - 07.05.2016.
21. Натюрморт./ – Режим доступа: http://dinozafr.blogspot.com.by/p/blog-page_07.html - 07.05.2016.
22. Васильев И.А. / Живопись /Натюрморт // Библиотекарь.Ру. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/isk/28.htm> - 07.05.2016.
23. Декоративные натюрморты / ANASTASIIABAHNENKO – Режим доступа: <http://bagnenkoart.com/painting/decorative-stilllife> - 07.05.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список иллюстраций

1. Анри Матисс. Красная комната.
2. Анри Матисс. Красные рыбки.
3. Анри Матисс. Красные рыбки палитра.
4. Анри Матисс. Чаша с золотыми рыбками.
5. Пабло Пикассо. Скрипка.
6. Пабло Пикассо. Букет цветов в сером кувшине.
7. Пабло Пикассо. Столик в кафе.
8. Кузьма Петров-Водкин. Селёдка.
9. Кузьма Петров-Водкин. Утренний натюрморт.
10. Кузьма Петров-Водкин. Яблоки

Приложение 1. Анри Матисс

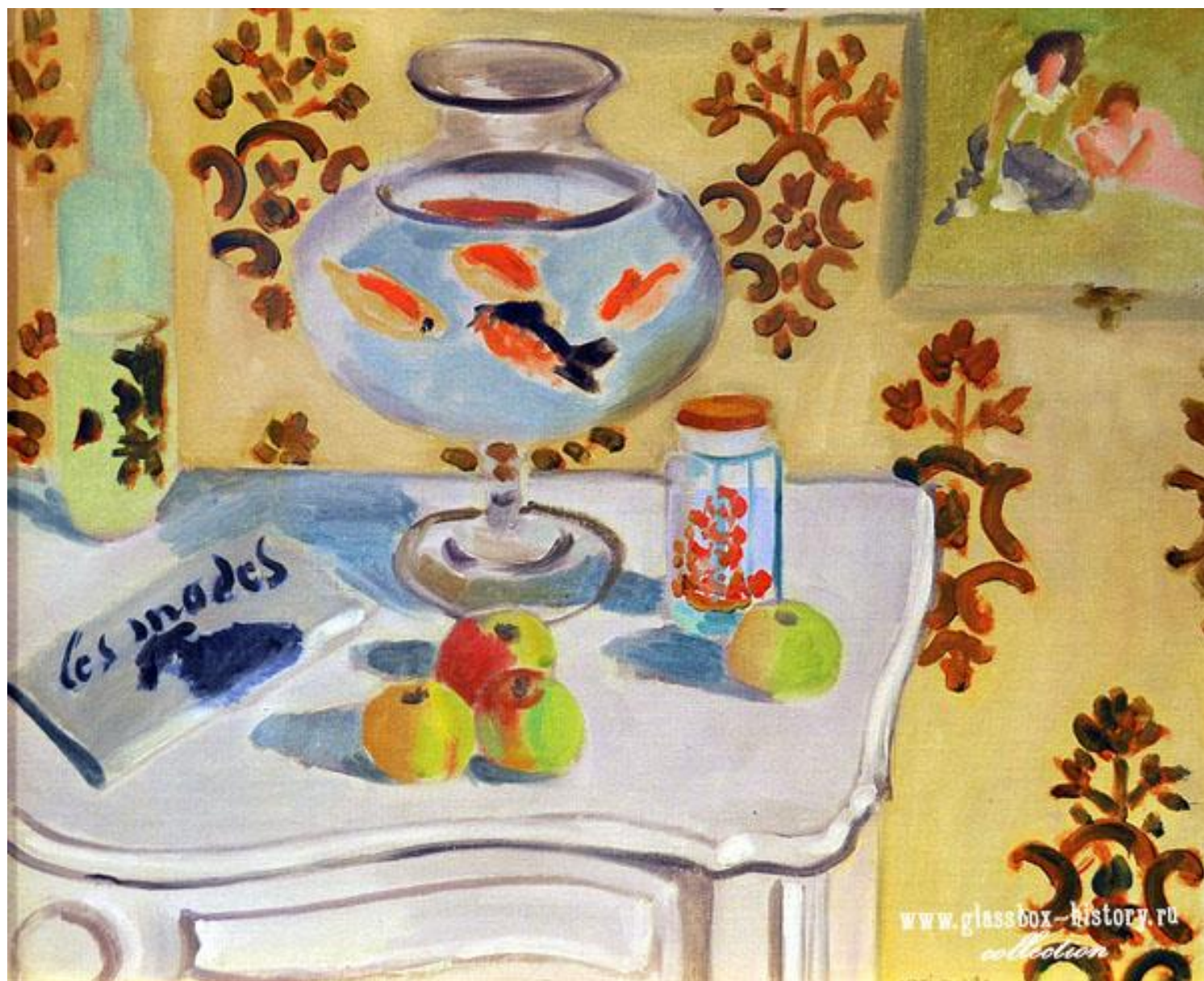
Анри Матисс. Красная комната

Анри Матисс. Красные рыбки

Анри Матисс. Красные рыбки палитра

Анри Матисс. Чаша с золотыми рыбками

Приложение 2. Пабло Пикассо

Пабло Пикассо. Скрипка

Пабло Пикассо. Букет цветов в сером кувшине

Пабло Пикассо. Столик в кафе

Приложение 3. Кузьма Петров-Водкин

Кузьма Петров-Водкин. Селёдка

Кузьма Петров-Водкин. Утренний натюрморт

Кузьма Петров-Водкин. Яблоки

Постановки. Цветовые и композиционные поиски.

Эскизы.

