

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

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»
(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование
(код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство
(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Вечерний натюрморт» х.м.

Студент

Я.А. Арбузова
(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Профессор, И.Г. Панов
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2021

Аннотация

В данной бакалаврской записке, выполненной для выпускной бакалаврской работе на тему «Вечерний натюрморт», содержится три главы, список использованной литературы и приложения, которые отображают процесс работы и наглядно показывают содержимое материала.

В введении обоснован выбор темы, раскрываются цели и задачи выпускной бакалаврской работы. В этой же главе натюрморт раскрывается как альтернативное понимание моральных ценностей общества.

В первой главе в хронологическом порядке идет история возникновения натюрморта как самостоятельного жанра изобразительного искусства, содержится справка историческая о прогрессе натюрморта, и о его видах и жанрах.

Во второй главе рассматривается учебный натюрморт и его роль в художественном образовании и воспитании эстетических ценностей у детей. В первой части даются методические рекомендации по преподаванию натюрморта на уроках изобразительного искусства и методические рекомендации по рисунку и живописи в натюрморте, непосредственная последовательность ведения работы.

Третий раздел включает в себе описание практической части выпускной бакалаврской работы, последовательность натюрморта, от заграждения идеи, работа над эскизами и композицией, до переноса на формат и работав в технике масляной живописи.

В приложениях содержится материал, обосновывающий выбранную тему, наглядно показывают периоды становления натюрморта как отдельного жанра изобразительного искусства. Эскизы к выбранной теме.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Жанр натюрморта и его роль в изобразительном искусстве.....	6
1.1 Истрия возникновения натюрморта.....	6
1.2 Символизм в натюрморте.....	11
1.3 Виды натюрморта.....	13
1.4 Натюрморт в России.....	16
1.5 Современный натюрморт.....	20
Глава 2 Методические рекомендации по нравственно-эстетическому воспитанию детей через изучение натюрморта как самостоятельного жанра изобразительного искусства	25
2.1 Методика преподавания рисунка на уроках изобразительного искусства.....	25
2.2 Методика преподавания живописи на уроках изобразительного искусства	26
2.3 Методические рекомендации по постановке учебного натюрморта.....	27
Глава 3 Разработка художественно- творческой части выпускной бакалаврской работы.....	37
3.1 Работа над эскизами.....	37
3.2 Подготовка холста.....	42
3.3 Ведение натюрморта в технике масляной живописи.....	48
Заключение.....	53
Список используемой литературы.....	54
Приложение А Освещение в натюрморте.....	57
Приложение Б Последовательность ведения натюрморта.....	58
Приложение В Простые натурные постановки.....	59
Приложение Г Бытовой натюрморт.....	60
Приложение Д Фактура в предметах натюрморта.....	61

Введение

Из покон веков натюрморт считается основоположником школы реалистической живописи. Это жанр как нельзя лучше обучает манере письма, перспективе, построению, пропорциям, светотеневому рисунку. Через натюрморт художник также постигает пластику формы, цветовую гармонию, овладевает техническими приемами, а также, что не мало важно любовь к природе и творческому отношению к ней.

Умение реалистично и правдиво изобразить предметность окружающего нас мира, тонко почувствовать его, а главное художественно выстроить отношение с натурой и не забыть о характере предметов, их пластике, материальности в целостном живописном натюрморте. Эти задачи выполняет художник с эстетическим внутренним наполнением.

В нашем быстродвигающемся мире осуществляется модернизация сферы художественно-педагогического образования. Известно, что обучение живописи в российских вузах стоит на должном высоком уровне, это подтверждают и авторитетные художники, педагоги, и специалисты зарубежных стран.

А обучение живописи будь то- художественная школа, училище или вуз, начинается именно с натюрморта.

Это одна из причин которая повлияла на выбор темы к выпускной бакалаврской работе.

Также, я давно уже работала с натюрмортом как одним из главных жанров живописи. Принято считать, что натюрморт – это умершая природа или застывший фрагмент жизни. Для меня же натюрморт- это разговор со зрителем, выявление социальных проблем, концентрация внимания на эстетике простых вещей. Мне важно показать красоту в чём-то простом и обыкновенном, в том, что минует наш фокус внимания, мимо чего мы чаще всего проходим не замечая. В своей работе я утверждаю, что красота не всегда очевидна, но она всегда есть.

За четыре года работы в детской художественной школе я поняла, что в работе педагога очень важно соблюсти баланс между обучением техническому-мастерству и обучением глубоко мыслить, обучением эстетическому восприятию, и научить видеть больше в окружающем нас мире.

Цель бакалаврской работы:

- обратить внимание на социальные и экологические проблемы общества;
- придерживаться в работе современности и актуальности;
- закрепить навыки полученные в процессе обучения.

Задачи бакалаврской работы:

- изучение истории живописи натюрморта старых и современных художников;
- реализовать творческие способности;
- методом экспериментов и проб найти грамотное сочетание форм в зарисовках и эскизах;
- составить композицию вечернего натюрморта.
- по средствам живописной выразительности донести концепцию работы «Вечерний натюрморт»;
- выполнить натюрморт в академической живописи;
- найти грамотные цветовые отношения.

Глава 1 Жанр натюрморта и его роль в изобразительном искусстве

1.1 История возникновения натюрморта

Что собой представляет натюрморт? Разве это не искусство?
«Если сделаем такие натюрморты, которые пропитаны страстью, идеей,
мыслями, то такие натюрморты мы могли бы и должны показывать...»

И. Машков

Развитие натюрморта как жанра изобразительного искусства носит в себе исторический характер. Сублимация мира художников всех времён и народов даёт нам возможность оглянуться на несколько веков назад. Обратиться к бытности, мироощущению и философии наших предков, узнать о интересах, мыслях. Изображаемые предметы в натюрмортах разных творцов несли за собой определённый смысл. И каждый придерживался своему видению роли натюрморта в мире искусства, для кого-то в приоритете была техника подачи, а для кого-то отражение реальности, мастерство.

Натюрморт – жанр в живописи, фокусирующий на изображение предметов реального мира. В переводе с французского «nature morte» или с итальянского «natura morta» переводится как «мертвая природа». Изображают в натюрморте неодушевленные предметы, композиционно сформированные в пространстве.

Но ещё в древнем Египте мастера расписывали гробницы сюжетами подношений богам. Египтянам не нужна была точность передачи формы и перспективы, светотеневого рисунка. Они не стремились передать точность реалистичного изображения, главным для них было показать предмет в узнаваемой форме, и обозначить, что каждый из этих предметов был.

История натюрморта началась в XV до нашей эры.

Упоминание о них всплывает в эллинистическую эпоху расцвета древней Греции и Рима. На архитектурных памятниках можно увидеть мозаики и настенную роспись на которых художники уже стараются передать Светотеневой рисунок и оттенок. Эти сюжеты несли только декоративный характер, ими оформляли ниши домов и обрамляли живописные полотна.

Известная «Естественной история» рассказывает о двух выдающихся древнегреческих художника Зевксис из Гераклеи и Паррасий из Эфеса, которые поспорили кто лучше и правдоподобнее напишет картину. Собрался народ рассудить двух мастеров. Зевксис одернул покрывало с работы и представил написанную виноградную гроздь, на которую слетались птицы, и начинали ее клевать, путав с настоящей. Пришло время одернуть покрывало и Паррасию, но покрывало было написано. Так и одержал победу Паррасий. Зевксис обманул глаза птиц, а Паррасий обманул глаза живописца.

В восточном искусстве сложно говорить о натюрморте в классическом его понимании. Отчасти, можем его сопоставить с произведениями жанра коего называют «цветы и птицы» и отдельно изображённые фрукты.

Натюрморт переживает свои взлеты и падения. Свой оборот этот жанр на набирает в XV-XVI веков, в эпоху возрождения.

Становление натюрморта, как самостоятельного жанра начинается в 1500-х годах в скверной Европе. До этого натюрморт существовал как составляющая произведения искусства и выполнял поддерживающую композиционную роль в других жанрах искусства. Это были изображения цветов, фруктов, дичи расставленная на столе в картинах с охотниками.

Первый самостоятельный натюрморт был написан венецианским художником. Якопо де Барбари (1460-1516). Произведение было создано в 1504 г. Художник в это время работал при дворе саксонского курфюрста, (король которому не перековался титул не по наследству, а на выбранный народом) Фридриха III. На полотне изображены куропатка, латна, рукавица и арбалетный болт (Рисунок 1).



Рисунок 1 – «Мюнхенский натюрморт» 1504 год

Искусствоведы часто называют работу Меризи да Караваджо «Первым натюрмортом». Караваджо был первым выдающимся мастером итальянской школы живописи. Он сыграл особую роль в развитии натюрмортного жанра (рисунок 2).



Рисунок 2 – «Корзина с фруктами и цветами» 1596 год

В XVII веке, в эпоху развитого натюрмортного жанра, художник фокусируется на окружающем его мире и стремится обращать пристальное внимание предметам и знакам, определяет ценность каждой вещи, которая служит человеку. В итальянской живописи натюрморт был несравненно богаче, чем немецкий.

Испанский натюрморт XVII века также нанёс свой отпечаток на Истрию мировой живописи. Яркие краски, но в тоже время лаконичные показывают форму, фактуру, объём, цветовое решение каждого предмета. Но натюрморт не раздробленный, каждый предмет композиции поддерживает друг друга и вступает в ансамбль каждый на своём неизменном месте (Рисунок 3).



Рисунок 3 – «Натюрморт. Фрукты и стеклянные посуды» Хуан Ван дер Хамен 1626 г.

В Голландии зарождается отдельный поджанр – с латинского переводится как – суэта, тщеславие. Чаще всего в таких натюрмортах центром композиции является череп.

«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета!» этот стих из Библии как нельзя точнее отражает суть натюрморта этого жанра. Натюрморт нёс в себе и философский характер.

В натюрморте будь то: бабочка, мыльный пузырь, морская раковина, цветок, череп, каждый предмет нёс символику. Таким образом мастера эпохи барокко говорили со зрителем о быстротечности жизни и смертности человека.

Голландский живописец Якоб де Гейн считается первым мастером натюрморта ванитас. «Плачущий Гераклит и смеющийся Дероклит» 1603 год (Рисунок 4).



Рисунок 4 – «Плачущий Гераклит и смеющийся Дероклит» 1603 год

Наши современники академической живописи учатся у голландских мастеров игре смыслов и нестареющему стилю. Каждый, даже самый простой, предмет говорит и рассказывает тайное послание автора. Что бы читать натюрморт, необходимо знать какими знаками наделяли художники свои натюрморты. О чем говорит один и тот же предмет помещенный в

различное окружение, какую мораль он проповедует и какой несет в себе нравственный урок.

1.2 Символизм натюрморта

Череп – символизирует неизбежность смерти и бренность человеческой жизни. Самый часто встречающийся атрибут натюрморта – ваниль. Так же напоминает о когда-то живущем человеке.

Гнилые фрукты – говорят о старении.

Свежие фрукты – символ плодородия, же фрукты связаны с библейскими сказаниями.

Гнилые фрукты – символ увядания, а румяные фрукты отображают урожай, изобилующие плодородие.

Символика плода переплетена с библейским нарративом грехопадения. Оно отображается не только через яблоко, но и через груши, персики, цитрусы, помидоры, виноград, вишню.

Эротическим состоянием наполнены: сливы, вишни, яблоки, инжир.

Цветы (увядающие): каждый цветок имеет своё значение, на пример: Мак – смертный грех, Роза – цветов Венеры, тюльпан – символ глупости.

Морские раковины, иногда живые улитки – как и череп раковина напоминает о когда-то живом существе. Говорит о бренности

Живая улитка – смертный грех – похоть. Обозначает двойственность природы.

Мыльные пузыри – краткосрочность жизни.

Кубки, игральные карты или кости, шахматы (редко) – поиск удовольствий грешной жизни и неверная жизненная цель.

Гаснущая дымящаяся свеча (огарок) или масляная лампа; колпачок для гашения свечей – горящая свеча является символом человеческой души, её затухание символизирует уход.

Курительная трубка – символ быстротечных и неуловимых земных наслаждений.

Карнавальная маска – является знаком отсутствия человека внутри неё. Также предназначена для праздничного маскарада, безответственного удовольствия.

Разбитая посуда, обычно стеклянные бокалы. Пустой стакан, противопоставленный полному, символизирует смерть. Стекло символизирует хрупкость, белоснежный фарфор – чистоту. Ступка и пестик – символы мужской и женской сексуальности. Бутылка – символ греха пьянства.

Нож – напоминает об уязвимости человека и о его смертности. Кроме того, это фаллический символ и скрытое изображение мужской сексуальности.

Зеркала, стеклянные (зеркальные) шары – зеркало является символом тщеславия, кроме того, тоже знак отражения, тени, а не настоящего явления.

Песочные и механические часы – быстротечность времени.

Музыкальные инструменты, ноты – краткость и эфемерная природа жизни, символ искусств.

Книги и географические карты (*mapra mundi*), писчее перо – символ наук.

Глобус, как земли, так и звездного неба.

Палитра с кистями, лавровый венок (обычно на голове черепа) – символы живописи и поэзии.

Портреты красивых женщин, анатомические рисунки. Письма символизируют человеческие отношения.

Красные сургучные печати, как и другие предметы, связанные с написанием писем (перо, чернильница, бумага). Являются символом того, что слово материально.

Медицинские инструменты – напоминание о болезнях и бренности человеческого тела.

Кошельки с монетами, шкатулки с драгоценностями – драгоценности и косметика предназначены для создания красоты, женской привлекательности, одновременно они связаны с тщеславием, самовлюбленностью и смертным грехом высокомерия. Также они сигнализируют об отсутствии на полотне своих обладателей.

Оружие и доспехи – символ власти и могущества, обозначение того, что нельзя забрать с собой в могилу.

Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из листьев – знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен небесный мировой порядок.

Натюрморт отображал научные достижения и даже географические открытия, благодаря ему мы можем наблюдать технологию изготовления предметов, а также редкие бытовые предметы, растения, посуду.

Этот жанр разделился на несколько типов:

- изображение вещей (обладает свободной композицией и отражает некую характеристику их владельца);
- изображение предметов как ценности (противоположно первому нарочитая выстроенная композиция подчёркивающая декоративность натуры).

1.3 Виды натюрморта

Цветочный натюрморт. В Голландии образовался центр торговли экзотическими тюльпанами. Это и стало открытием натюрмортного жанра «цветочный натюрморт».

Так как картину с цветами было купить на много выгоднее чем скоротечные и дорогие луковицы Тюльпанов. И из-за дороговизны растения работа мастерами велась поэтапно, цветы собирались в композицию по времени их цветения (рисунок 5).



Рисунок 5 – «Натюрморт с пестрыми тюльпанами в вазе с бабочкой»
Бальтазар ван дер Аст. 1625 год

Завтраки на картинах. Изображение трапезы ещё один вид голландского натюрморта. Чаще всего изображали продукты для завтрака – ветчину, сыр, сосуды с пивом, булочки, фрукты.

Люди с большим материальным финансовым капиталом могли себе позволить на завтрак пироги, рыбу, дичь, омары, креветки, и вино. О многом могла сказать и посуда (Рисунок 6).

Стекло – говорило о хрупкости.

Серебро – отражало богатство.

Китайский фарфор-означал чистоту.

Ступка и пестик – женское и мужское начло.

Пустой бокал – смерть.

Наполненный на половину – умеренность.



Рисунок 6 – Питер Клас «завтрак» 1645 год

Учёный натюрморт.

Для этого жанра натюрморта характерна композиция с изображением предметов с религиозной символикой, книг, географических карт. А также использовались приемы оптической иллюзии и гиперреализм. Что бы уметь «читать» натюрморт нужно было быть достаточно образованным человеком.

Охотничий натюрморт. Не сложно догадаться по названию, что в этом натюрморте изображали дичь, рыбу – добычу. Натюрморт с таким наполнением чаще всего присутствовал у знати мужского рода в кабинете. Это говорило о его храбрости, стойкости и учтивости (Рисунок 7).



Рисунок 7 – Эдварт Кольер 1664 год

Натюрморт в пейзаже. Не редко мы встречаем натюрморты, вписанные в интерьер или пейзаж, тогда в этом случае окружение играет второстепенную роль, а центром композиции является натюрморт (рисунок 8).



Рисунок 8 – «Корзина с цветами» Эжен Делакруа 1849 год

Были и такие виды – как «Роскошный» натюрморт, который нес в себе эстетику богатства буржуазии второй половины 16 века. В этих натюрмортах столы ломились от все возможных деликатесов, фруктов, дорогих столовых приборов из дорогих металлов. Или, к примеру, натюрморт «Обманка» – этот вид натюрморта очень интересный, так-как задачей было приблизится к реализму на столько, чтобы обмануть зрителя. Мастера изображали оконные рамы и занавеси, или в вертикальной картине изображали кнопки или веревочки, которые имитировали поддержку предметов что бы они не упали. Герард Доу первый изображает «обманку» на крышке закрытого ящика для хранения картин. Иллюзия заключалась в том, что ящик казался открытым.

1.4 Натюрморт в России

В России художники начали обращаться к натюрморту как к самостоятельному жанру только в конце XVIII века. Это достаточно поздно по сравнению с остальным западным искусством. И долгий период

натюрморт считался «низшим» жанрами использовался только в качестве учебной постановки.

Если натюрморт рассматривать по отношению к учебному-творческому заданию, тогда он разделяется на следующие виды:

- учебный (академический),
- учебно-творческий,
- творческий (сюжетно-тематический).

В учебном натюрморте необходимо придерживаться грамотному конструктивному построению предметов, композиционного равновесия в пространстве листа, разномаштабность предметного ряда, соблюдать законы воздушной перспективы, линейной перспективы, заострять внимание на различие пластических форм, и на многообразие текстур и фактур. Нужно так же учитывать разбор света и тени, выявлять цветовые отношения.

В учебном натюрморте четко ставятся цели и задачи, этим он и отличается от творческого натюрморта.

В первую очередь такой натюрморт воспитывает внимательность и любовь к окружающему миру, даёт основы изобразительной грамоты, оттачивает графические навыки и технику, формирование авторского стиля, почерка, манеры письма, живописное мастерство и приобщение к самостоятельной творческой работе.

Творческий натюрморт более свободная подача формы и построения, подразумевает под собой самовыражение художника. В приоритете авторская техника и оригинальность.

Сюжетно-тематический натюрморт образовывается из предметов, связанных между собой одной тематикой временем и сюжетом

Декоративный натюрморт – это не точное изображение природы, а скорее всего сублимация данной природы: это отбор самого характерного и отсечение от второстепенного, случайного.

Главную позицию занимает не грамотное построение предметов, а цветовые отношения, выявление художественного характера предмета и

общая стилизация всего натюрморта. Задача перед художником стоит в условно плоскостном решении и выявление наиболее характерного качества предметов при помощи усиления декоративной доработки.

К концу XIX века натюрморт в России наконец-то начал занимать не последнее место среди остальных жанров, но полностью утвердился натюрморт в начале XX века. Художники России шли разными путями в работе с предметным искусством, теперь преследуемых целей и задач стало на много больше. Некоторые мастера анализировали и продолжали оставаться в реализме тем самым отказываясь от трансформации форм и экспериментов, другие выбирали путь западной экспрессии и декоративности полностью отказываясь от традиций и канонов.

Фёдор Петрович Толстой один из выдающихся мастеров академической живописи XIX века. Он родился в семье генерала, как и положено его отдали в московский кадетский корпус, ему пророчили карьеру адмирала. Но молодой граф всю жизнь хотел заниматься живописью, хотя знал, что от него могут отвернуться родственники и друзья. Призвание было сильнее долга, в 1804 г. Он уходит со службы и поступает в академию художеств. За время учебы он знакомится с разными выдающимися личностями, одним из таких является А.С. Пушкин, который даже упоминает о Ф.П. Толстом в «Евгении Онегине».

Фёдор Толстой достигает больших высот в живописи, у него грациозная линия, тонкий мазок и точный взгляд. Особенно хорошо развивался в медальерном искусстве, создал 20 медальерной с аллегорическими образами на тему отечественной войны 1812 года. Таким образом, художник возразил это ремесло. Принимал участие в создании храма Христа спасителя в Москве. Позже его утверждают в должности профессора. А в 1828 году он становится вице-президентом Академии Художеств.

Несмотря на то, что живопись цветов и фруктов присуждалась женскому или как, любили говорить прекрасному полу, Фёдор Петрович

Толстой был основоположником ботанического натюрморта в России и Европе. Хотя сам художник не считал серьезным свое занятие натюрмортом, все же именно этот жанр кормил семью живописца. Работа «Красная и белая смородина» была принесена в дар императрице Елизавете Алексеевне (Рисунок 9).



Рисунок 9 – «Букет цветов, бабочка и птичка» 1820 год

В начале XX века с жанром натюрморт работают все больше художников, «мертвая природа» набирает свои краски и колорит в работах выдающегося художника К.С. Петрова-Водкина. В его живописи натюрморт на оборот совсем живой, жизнеутверждающих и дышащий летним воздухом – как в работе «Утренний натюрморт» 1918 г. Но и минорные ноты присущи Петрову-Водкину, художник любил изображать завтрак или ужин – точно отражая настроение того времени в тощей селедке и куске хлеба «Селедка» 1918 год.

В то же время возникает «Бубновый валет» – арт группировка помещает в центр смысла предмет и предметность в противовес пространственности поэтому натюрморт становится главным жанром их

искусства. Владимир Вайсберг во второй половине 20-го века пишет натюрморты с бутылками и предметами простой формы, отдается экспериментам с цветом и пытается свести цвет до минимума.

На живописной арене в России жанр натюрморт занял свое почетное место, но он не останавливается и развивается дальше, принимая новые формы и пространства.

1.5 Современный натюрморт

В XX веке натюрморт как самостоятельный жанр переживает период расцвета, переживает ряд деформаций и становится полем для экспериментов и творческих открытий. Новаторские изменения в этот жанр вносят такие художники как Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри Матисс. Мастера передвижники по-прежнему работают с окружающим их миром, но видят они его по-своему. Наиболее радикальными изменениями славился Пабло Пикассо (Рисунок 10).



Рисунок 10 – «Натюрморт со свечой, палитрой и красной головой Минотавра» 1938

Через натюрморт художники теперь не только показывали бытность времени и психологический портрет одного конкретного человека, а отражали социальную сторону жизни, политическое настроение, нарастающее эмоциональное напряжение общества.

После Первой Мировой войны всеобще навис духовный кризис и искусство стояло на развилке. Одни художники обратились к искусству прошлого ища защиту и стабильность у мастеров архаики, пытаясь вернуть традиции

Джорджо Моранди 1890-1964. Совершенно аутентичный художник 20 в. Работы Джорджо Моранди лишены отвлекающих деталей и сложных композиций, на первый взгляд может показаться, что натюрморты просты, но если присмотреться, то можно увидеть тончайшие цветовые нюансы, если предметов в композиции не много, то они все сложной не повторяющейся формы. Лаконичный минимализм присутствует в его творчестве.

Учился живописец в Академии Изыщных Искусств. Получал премии на Венецианской биеннале, на биеннале Сан-Паулу, премию Рубенса. А также работы задействовал в своей кинокартине режиссёр Фредерико Феллини «Сладкая жизнь» (Рисунок 11).

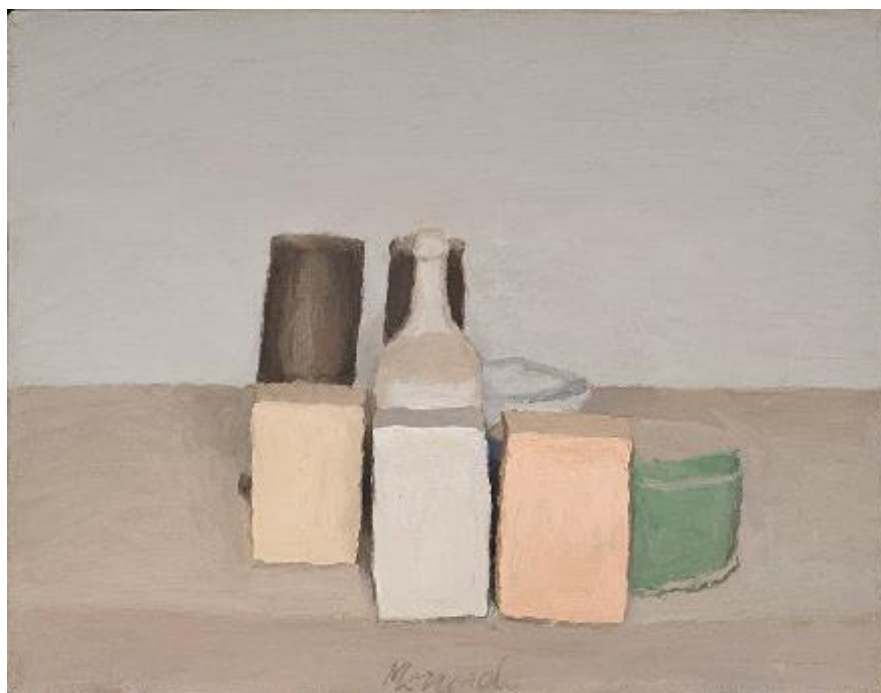


Рисунок 11 – Натюрморт 1956 год

После Второй Мировой войны экономический бум привёл к повышению заработной платы и массовому производству, а соответственно и к массовому потреблению. С большой скоростью появлялась коммерческая индустриальная реклама брендов, которая пропагандировала и поощряла интерес к земным радостям. Творцы всего мира, через рефлексию, наиболее точно чувствовали социальные проблемы и отражали дух современности через свои работы. Таким образом появляется поп-Арт, сюжеты вырастают из известных растиражированных объектах: знаменитости, комиксы, еда, бытовые предметы, все что по обещанию рекламщиков должно приносить удовольствие. Отличается этот жанр отсутствием глубокого смысла, яркими цветами и декоративностью, эмоциональной отстранённостью, размытым понятием о «высоком» и «низком» искусстве. Художники не идеализировали культ потребления и культурные объекты, они изображали такими, какие они есть. Основным мотивом поп-арта считается отказ от искусства элитарности и работа над приземлёнными сюжетами с вязанными с простыми повседневными вещами. Искусство должно быть для всех, а не для определенного привилегированного круга лиц.

Яркий пример поп-арта Энди Уорхол 1928-1987 год.

Когда Энди родился, его родители уже переехали в США из Словакии. Мать Юлия была одним из важных и авторитетных людей в жизни художника, именно она заметила таланты сына ещё в раннем возрасте.

В период выбора куда идти учиться, Энди Уорхол хотел поступить в Университете Питсбурга, чтобы преподавать детям рисунок, но планы изменились, и он поступил на графического дизайнера в технологический институт Карнеги.

После получения бакалавриата изящных искусств, Энди Уорхол переезжает в Нью-Йорк где работает оформителем ветчин магазинов, рисует открытки. Позже его зовут художником в журнал Vogue.



Рисунок 12 – «Банки с супом Кэмпбелл» 1962 г.

Позже Энди Уорхол создаёт дизайн для Кока-колы это и приносит ему известность. В 60-х художник работает над серией работ с супом Кэмпбелл, изначально это были живописные полотна. На выставке Stabl Энди представляет зелёные банки кока-кола, что приводит общественность в шок. С тех пор, визитной карточкой художника являются яркие цвета. Критики считают, работы Уорхола отражают культуру массового потребления, пошлость и безликость того времени

Выводы по 1 главе

Натюрморт хорошо отражает эпоху, как нельзя лучше говорит о быте того или этого времени, как и все искусство. К натюрморту не стоит относиться с пренебрежением, это своеобразный предметный мир, с которым каждый день взаимодействует человек. Этот жанр изобразительного искусства пережил взлеты и падения, долгий и не простой период становления, в России по сравнению с западом натюрморт долго не находил место, но со временем его оценили по достоинству. Сейчас с натюрмортом работают многие художники академической живописи и современного искусства. Натюрморт выстраивают и в музейном пространстве для

поддержки выставки. Современный художник Виктор Пономаренко создаёт натюрморты в стиле «ванитас» с использованием не просто предметов, а продукты из известной сети быстрого питания «McDonald's». Быстрое потребление, бренность человеческой жизни.

Джейсон Лайн – это ещё один современный художник в творчестве которого натюрморт занимает не последнее место, а иногда даже его натюрморты очень резонансные и контрастные, выигрывают на фоне остальных работ. Он использует не традиционную смелую композицию. Вибрирующие цветовые акценты в его натюрмортах усиливают декоративность. Натюрморт – это поле для экспериментов и новых взглядов. Двигается мир-двигается индустрия, а натюрморт вместе с ними.

Таким образом натюрморт- это поле для экспериментов и новых живописных открытий, каждый художник, работавший с этим жанром, найдет для себя много новых тем и творческих решений, иногда просто поменяв ракурс или освещение меняется и атмосфера в постановке, а бывает меняется и ее посыл. И не стоит забывать, что это отличное учебное пособие для начинающих художников. Через натюрморт мы познаем формы, объёмы, масштабы, решаем композиционные задачи, учимся сравнивать и строить. У этого жанра- увлекательное прошлое, яркое настоящее и достойное будущее в мировом изобразительном искусстве.

Глава 2 Методические рекомендации по нравственно-эстетическому воспитанию детей через изучение натюрморта как самостоятельного жанра изобразительного искусства

2.1 Методика преподавания рисунка на уроках изобразительного искусства

В становлении подрастающего поколения как самостоятельную и сформированную ячейку общества неотъемлемой частью является эстетическое воспитание, которое начинается с первых лет жизни ребёнка. Это одно из значимых аспектов жизни детей, так как эстетическое познание возвращает такие особенные черты личности, как художественный вкус, личностный идеал, чувства красоты и гармонии.

Незаменимым средством в формировании нравственно-эстетического мира является изобразительное искусство, так как по своему характеру является художественной деятельностью, которая в свою очередь доступна уже на ранних годах развития ребёнка. Специфика изобразительной деятельности по своей структуре даёт огромный спектр познания чувства прекрасного, для развития эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру.

Уроки изобразительной деятельности мотивируют в самостоятельной творческой работе, изучение предметов и трудолюбию.

Обучение начинающего художника проводится по нескольким дисциплинам: живопись, рисунок, композиция и др. Однако, обучение живописи и композиции будет на много эффективнее в том случае если ученики уже владеют навыками и знаниями такими как, умение конструктивно и перспективно строить предметы, передавать их пропорции, умение тонально разбирать на тона и полутона, передача формы и объёма.

Гармоничное сочетание тона и цвета в одно целое- это и есть настоящая живопись. А тону обучает именно рисунок.

Многие преподаватели в начале обучения стремятся дать сначала минимальную базу по рисунку, от которой можно отталкиваться и переходить к живописи.

Первые навыки, которые необходимо изучить ребёнку:

- законы линейной и воздушной перспективы;
- принцип перспективного построения предметов;
- светотеневой рисунок геометрических предметов;
- способ передачи объема, пространства и материала.

Все эти пункты необходима не только узнать теоретически, но и реализовать их на практике: компоновка в пространстве, перспективные изменения, соотношение масштабов, конструктивное построение предметов, Свето-тоновой рисунок, выявление формы и объема, передача материальности и обобщение. Живописная лака предметов основывается на пласте знаний грамоте по рисунку. Недопонимание роли рисунка в живописи, может привестим к усложнению дальнейшего образовательного процесса.

«Не умеющий рисовать, не будет писать, как следует» П.П. Чистяков.

Большинство знаменитых живописцев – это в первую очередь хорошие рисовальщики. Такие художники, как К.П. Брюллов, И.И. Шишкин, В.Е. Маковский, В.Д. Polenov, И.Е. Репин, М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Коровин. В живописи важно наличие пластической формы, ее объема, пропорций, пространственных ее качеств.

2.2 Методика преподавания живописи на уроках изобразительного искусства

Живопись учит учащихся изображать форму во всем ее цветовом разнообразии. Колористические задачи идут не разрывно с изучением формы.

Во время прохождения курса по живописи, преподаватель знакомит учащихся с материалами и техниками живописи, а также даёт знания о цвете и влиянии окружающей среды, о отношении холодных и тёплых цветов, и о спектре дополнительных оттенков.

За начальный период обучения, ученик должен уметь передавать и видеть простейшие цветовые отношения на плоских формах, а за тем и на объёмных.

В программе обучения живописи первым начальным этапом стоит знакомство с материалом, как правило это акварельные и гуашевые краски. Знакомство с основными составными цветами- желтый, красный, синий. Знакомство с дополнительными цветами, контрастами, сближенными, холодными и тёплыми квинтами.

Приобретение навыков последовательного ведения работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поэтапного проведения всей работы, навык работы с материалом.

Также дети начинают выполнять эскизы с целью композиционного решения натюрморта на пол кости листа. Учатся использовать в работе весь лист, прокладываясь цветовые отношения отдельных плоскостей. Нарбатывают навык передачи фактуры и текстуры предметов, навык в передаче объёма и плановости в работе.

Акцентирование внимания учащихся на образной стороне каждой работы. Ученик берет во внимание образ и замысел. Определяет композиционный центр и выражает своё отношение к изображаемому.

2.3 Методические рекомендации по постановке учебного натюрморта

Рисунок с натуры является ключевым методом в подготовке и обучению ИЗО. Поэтому очень большое значение уделяется натюрморту в начале обучения.

Натюрморт самый доступный жанр изобразительного искусства и основополагающий: в помещении и на улице, при солнечном освещении и искусственном. Есть много вариантов написания одного натюрморта, меня ракурс и меняя освещение, тем самым ставить разные обучающие задачи (Приложение А.1).

Сама важная цель которую преследует учебный натюрморт- это привить обучающимся познавательную деятельность.

Предметы, поставленные по правилам и канонам классической школы живописи, отвечают всем требованиям, они помогают успешно освоить изобразительную грамоту, прививают вкус учащимся и готовят к дальнейшей самостоятельной творческой деятельности.

Натюрморт должен нравиться ученикам, так он будет привлекать их внимание и будет легче решить творческие задачи.

Что бы грамотно поставить натюрморт преподаватель должен обладать следующими качествами:

- наглядность,
- последовательность,
- доступность,
- систематичность.

Наглядность – одно из внутренних качеств наглядности – психологическая зримость объектов познания. Подобное свойство позволяет субъекту вступить в контакт с образами, которые транслирует изобразительное искусство. Натюрморт позволяет сразу соприкоснуться с изображением, погрузиться в его контекстуальную составляющую. Эмоциональная сторона играет важную роль в изобразительном искусстве. Натюрморт, который будет нравиться детям и привлекать их внимание, будет рисоваться легко, на долго останется в памяти и способствует эстетичному воспитанию детей.

Последовательность – это важный принцип педагогики. Каждое следующее задание должно быть подготовлено предыдущим, и являться

основой для решения усложнённой задачи. Что бы дети могли справиться с конструктивным рисунком предмета сложной формы и хорошо разбирать натюрморт по цветовым пятнам, из нужно к этому подготовить. (Приложение Б.1). В качестве материала для решения подобных задач можно использовать несложные натурные постановки, которые помогают учащимся накопить базовый запас знаний и навыков изобразительной практики, и это поможет им в дальнейшем решать более сложные задачи (Приложение В.1).

При выборе натюрморта необходимо учитывать доступность данного материала для той или иной возрастной группы учеников. Под доступностью в данном случае понимается степень сложности задания, которая обязательно должна соответствовать уровню умственных и физических способностей учащихся. Со слишком сложным заданием дети могут не справиться, а слишком простое не способствует прогрессу обучаемых. Поэтому при разработке программы, лучше всего следовать принципу «От простого к сложному», и предлагать учащимся натюрморты примерно в такой последовательности. Конструктивный рисунок гипсовых геометрических тел:

- предметы близкие по форме к геометрическим телам;
- предметы схожие по форме, характеру и фактуре;
- натюрморт в интерьере.

Систематичность – подразумеваться некоторое количество повторов в работе и частые занятия, в данном случае над натюрмортом, которые завязаны в единое целое.

Перед постановкой натюрморта сначала определяется учебная задача. Зависит это календарного плана, в какой период времени ученикам нужно овладеть навыками. Затем составляется учебный натюрморт методически верный, создаётся образ натюрморта.

Непосредственно постановка натюрморта начинается с выбора предметов, в согласии постановочной задачи и выбранного сюжета. Не

желательно использовать посуду из хрусталя, искусственные цветы и декоративно наполненные предметы.

Разнообразная бытовая посуда (кувшины, вазы, кружки, ложки, кастрюли, чашки, горшки, подкосы и так далее): различные предметы бытового обихода и инструменты современного типа и старинные (прялки, швейные машинки, корзинки, керосиновые лампы, зонты, ящики и так далее); многочисленные драпировки разные по качеству, цвету, материалу, рисунку; богатый выбор овощей и фруктов (яблоки, груши, тыквы, кабачки, томаты, лимоны, арбузы, виноград и другие); всевозможные мелочи, такие как; пуговицы, пробки, засушенные листья, обрезки веревок, рамки от фотографий и так далее – все это может служить предметным фондом для постановки натюрморта (Приложение Г.1).

Большую роль играет фактура предметов. Шероховатость глиняного горшка или играющие блики на поверхности прозрачного стекла, мягкость и текучесть драпировок. Все это может помочь для создания художественного образа (Приложение Д.1).

Но очень важно помнить, что предметы натюрморта должны быть между собой связаны тематически и нести в себе определенную задумку.

Методические рекомендации по проведению урока ИЗО.

Тема урока: «Натюрморт из предметов различных по материалу».

Предмет: Живопись.

Класс: 6.

Тема и номер урока: «Натюрморт из предметов различных по материалу».

Количество часов по теме: 12 ч.

Продолжительность урока: 40 мин.

Цели:

а) обучающие:

- закрепить знание о жанре живописи «натюрморт»;

- обучить приёмам выполнения поэтапной работы над натюрмортом с натуры большими цвето-тоновыми отношениями согласно правилам и законам передачи формы, объёма, материальности предметов в живописи;

б) развивающие:

- развитие творческого воображения учащихся;
- развитие образного мышления;
- развитие мыслительных способностей;
- развитие навыков работы кистью;
- развитие мелкой моторики;

в) воспитательные:

- воспитывать интерес к окружающему миру, к предмету «живопись»;
- воспитывать культуру труда, внимание, усидчивость, научить осуществлять самооценку выполненных работ.

Задачи урока: выполнить первоначальный этап цветового решения натюрморта, согласно поэтапности ведения работы над натюрмортом; передать цвето-тоновые отношения больших пятен, тени предметов «собственные» и тени от предметов в натюрморте в смешанной технике работы акварелью.

Тип занятий: комбинированный:

- объяснительно-иллюстративный (беседа);
- практический (работа учащихся).

Материалы и оборудование:

а) для преподавателя:

- Методическое пособие «Поэтапность работы над натюрмортом в технике «акварель» (4 листа).

- Творческие работы учащихся 5-6 классов Димитровградской детской художественной школы по теме «Натюрморт из предметов различных по материалу».
- Репродукции картин художников по теме «Натюрморт».

б) для учащихся:

- акварельные краски;
- подготовительный рисунок на бумаге формата А3;
- кисти №№ 7, 5, 3;
- палитра;
- кнопки;
- баночки с водой.

Структура урока:

- Организационный момент – 3 мин.
- Изложение учебного материала – беседа, опрос по теме урока, изучение поэтапности работы над натюрмортом – 12 мин.
- Самостоятельная работа – 20 мин.
- Анализ работы – подведение итогов урока – 4 мин.
- Окончание работы – 1 мин.

Ход урока № 2

Организационный момент.

Проверка присутствия учащихся. Подготовка рабочих мест к выполнению задания, размещение мольбертов вокруг натурной постановки, закрепление эскизов, размещение инструментов, красок, палитры, кистей, баночек с водой.

Изложение задачи урока.

Изложение учебного материала – опрос по предыдущему уроку, беседа, изучение поэтапного выполнения натюрморта в цвете по таблице.

Цель: закрепить знания, полученные на предыдущем уроке, научить детей выполнению начала цветового решения натюрморта.

Вопросы учащимся (в ходе беседы).

Что такое живопись?

«Живопись – вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль».

Назовите известные нам жанры живописи.

«Портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, мифологический жанр».

Что такое натюрморт?

«Натюрморт – мёртвая натура. То есть постановка из неживых предметов, предметов быта, домашнего обихода».

Рассматриваем репродукции натюрмортов художников.

Что мы видим на этих репродукциях? и так далее.

Теперь рассматриваем наш натюрморт. Даём цветовую и тоновую характеристику предметов натюрморта. Даём характеристику фактуры предметов, из которых составлен натюрморт.

Мы ещё раз убедились, что цвет является основой живописи:

- во-первых, цвет можно по-разному воспринимать и передавать красоту окружающего мира;
- во-вторых, цветом можно выражать чувства, настроение и эмоциональное состояние;
- в-третьих, цветом можно мыслить и конструировать форму предмета, передавать фактуру и объём.

Сегодня на уроке мы будем выполнять начало цветового решения. Учениками выполнен первый этап выполнения натюрморта – графическое построение. Выполнены предварительные эскизы – поиск композиции предметов натюрморта в формате листа. Выполнен предварительный эскиз цветового решения натюрморта.

Принцип работы над натюрмортом в цвете акварелью – от тёмного к светлому. Рассматриваем методическое пособие – «выполнение натюрморта в цвете».

Этап второй. Работа будет выполняться в следующем порядке.

Сначала мы мысленно выполняем раскладку предметов по цветотональности – от самого насыщенного по цвету и светлоте предмета в натюрморте до самого светлого:

- определяем самый насыщенный предмет по цвету и тону в натюрморте. Это зелёная драпировка, синяя драпировка;
- затем переходим к предметам, менее насыщенным по цвету и светлоте (средней тональности). Это светло-синяя драпировка, чайник, яблоко, лимон;
- определяем самый светлый предмет в натюрморте – белая чашка из керамики.

Работу ведём по следующей схеме:

- собственная тень на предмете;
- падающая тень от предмета на плоскости;
- рефлекс на предмет + касание с фоном;
- полутень на предмете;
- свет на предмете + касание с фоном.

Анализируем последовательность работы в цвете.

Итак, сначала пишем зелёную и синюю драпировки с теневой стороны. Затем пишем складки с теневой стороны на светло-синей драпировке. Потом рассматриваем яблоко и чайник. Эти предметы разные по фактуре и значимости. Начинаем писать собственные тени на чайнике. Чайник металлический, имеет блестящую поверхность. На нём есть тёмные места – ржавчина. Яблоко находится на переднем плане. Пишем собственную тень на яблоке. Затем пишем собственную тень на лимоне. Затем показываем теневые отношения на самом светлом предмете натюрморта – чашке.

Нужно заметить, что каждый раз приступая к изображению в цвете теневой части каждого последующего предмета, нужно обязательно сравнивать его с теневой частью предыдущего.

Затем в такой же последовательности сравниваем падающие тени, потом рефлексы на предметах, далее – полутени на предметах и в заключении – освещённые части предметов натюрморта.

В работе идём от самых тёмных и насыщенных теней (собственных и падающих) предметов натюрморта, с учётом среды, к более светлым, не забывая при этом, что при искусственном освещении тени собственные и падающие имеют холодный оттенок.

Таким образом, ваше внимание должно быть обращено на то, чтобы выявить разницу в тоне и оттенках цвета с учётом того, что, чем предметы ближе к нам – тем они контрастнее по цвету и по тону; чем дальше, тем больше смягчается их цвет и форма, теряется насыщенность и контрастность цвета.

Не забываем о том, что мазки накладываем по форме предметов. Все предметы быта представляют собой простейшие комбинации геометрических тел. Обратимся к пособию – работам учащихся. Рассмотрим их. Если предмет напоминает нам форму шара, то мазки кладутся по окружности (по форме овала), если цилиндрическую или коническую поверхность — то по вертикали или горизонтали (под углом) и так далее.

Самостоятельная работа учащихся – 20 минут, в течение которых учащиеся выполняют первый этап цветового решения натюрморта в смешанной технике акварелью. В течение урока с учащимися ведётся индивидуальная и фронтальная работа.

Подведение итогов урока – выставка работ. Выделяются наиболее грамотно выполненные работы. Выполняется анализ работ, разбираются отдельные (типичные) ошибки.

Выставляются оценки за урок.

Завершение урока.

По окончании урока проводится уборка рабочих мест.

Выводы по 2 главе

В тандеме «учитель-ученик» ведущими факторами является учение и познавательная деятельность. Преподавательская работа по своей сути деятельность-творческая. Преподаватель пользуется наработанными с опытом методическими рекомендациями, но действовать по шаблону не может. Когда учитель нашёл удачный методический приём, он должен его каждый раз творчески оживлять, разнообразить, всегда ориентируясь на детей и ситуацией.

Методика преподавания может меняться в зависимости от готовности класса и полученных знаний.

Педагогическая деятельность уроков изобразительного искусства направлена на устойчивый интерес детей к искусству, творческим традициям, воспитанию и развитию художественного вкуса, раскрытию творческого потенциала. Преподаватель занимает роль наставника и выполняет роль «моста» к общечеловеческим ценностям, национально культурному наследию. А также, развивает навыки творческого восприятия окружающего мира и умение передавать своё отношение к нему.

Грамотно и методически верно сформированное учебное пространство, решает множество задач и предотвращает трудности в понимании на уроках, способствует: повешенной активности, заинтересованности учеников; воспитывает любовь к искусству, повышает такие качество как внимание и воображение, память, мышление, концентрация. Способствует быстрому и качественному усвоений знаний, которые преобразуются в умения и навыки; формирует способность применять полученные знания на практике.

Глава 3 Разработка художественно-творческой части выпускной бакалаврской работы.

3.1 Работа над эскизами

Выбрав тему «Вечерний натюрморт» мы уже знали с дипломным руководителем Пановым И.Г что будет целью и идеей двигающие работу. Для многих натюрморт настолько привычен, что считается не самостоятельным или утилитарным, «низким» жанром изобразительного искусства, или самым простым жанром, как о нем отзываются некоторые художники современности и как его воспринимали несколько веков назад. Так же воспринимают натюрморт как средство для оттачивания мастерства и техники. Но именно этот жанр даёт нам возможность заглянуть в особенности эпох, проследить развитие жанров и направлений, это настоящий ключ к живописи.

Натюрморт – это пароль эпохи. Мной воспринимается натюрморт как самое точное отображение действительности современного мира, интересов социума и его первостепенные потребности. Это характерный, своеобразный предметный мир с которым каждодневно взаимодействует индивидуум в развивающейся культуре потребления, чаще всего, не замечая, как меняется его повседневность и окружающий набор вещей, посуды, техники и так далее. Человек в современном динамичном мире упускает важность деталей или просто не замечает их. Возможно это связано с однообразием будней и не желанием задумываться о том, что мир к сожалению -это всего лишь поле для человеческой деятельности. Идеология «жить, выбрасывая» всего за 60 лет привела к тому, что сегодня на поверхности земли образовались мусорные города и мусорные острова в океанах площадью в миллионы квадратных километров.

Сегодня наш мусор есть даже в космосе. По разным оценкам во круг земли вращается около 600-700 тысяч единиц, а на луне в прямом смысле, муссонные мешки, выброшенные пилотируемыми экспедициями.

«Прилунившись в море Спокойствия, 20 июля 1969 года, астронавты миссии «Аполлон-11» Армстронг и Олдрин открыли люк и вышли из корабля. Это один из самых известных кадров во всем мире, со словами Армстронга о «маленьком шаге для человека и большом скачке для человечества». Однако, самое первое, что было сделано после прилунения и открытия люка посадочного модуля- не выход человека из него, а избавление от мешка с мусором, который был просто выброшен.

И в своей работе мы с дипломным руководителем стремились отразить о экологическую проблему, как одну из самых важных тем, но ещё и обратить взгляд на сродное понятие как- «потребительская рутина». Это устойчивые привычки мышления и действия, присущие большой общности людей, предполагающие поведенческую активность потребителя с однозначными последовательностями действия.

Рутинa – потребительское потребление, консерватизм в делах и жизни, следование заведённому шаблону, превратившуюся в механическую привычку.

Рутину можно сравнить с автопилотом, который есть на борту большинства самолётов. Но по сколько индивиды могут двигаться, доверяя курсу, прокладывая принципом социального доказательства, до тех пор, пока не поймут, что используют не верные данные.

В выпускной бакалаврской работе отдавалось предпочтение очевидно простым предметам, рассматривалось понятие «эстетика простых вещей», которое явным образом отобразило художественное настроение в натюрморте. По моим личным убеждениям, красота не очевидна, красота в простоте. А в работе с пластиком, утверждаю, что этот материал по становится символом XXI века и имеет право находиться в живописи.

Таким образом, переходя к практической части, важно было соблюсти грань между ещё пригодными для человека продуктами и мусором. Отразить повседневную рутину обывателя, отстранённость, закрытость и отрезанность от мира. И создать видимость незримого присутствия человека ровно противоположно прозябанию жизни.

В практической работе над эскизами, шёл процесс поиска гармоничного и цельного введения натюрморта в пространство интерьера. Выбор точки наблюдения. Поиск композиции начался с выполнения набросков, этюдов и эскизов. Изначально ставилась натурная постановка, для выборки предметов и наглядного примера всех форм, текстур, соотношение масс. Менялся формат листа: квадрат, вертикальный прямоугольник и горизонтальный прямоугольник (Рисунок 12).

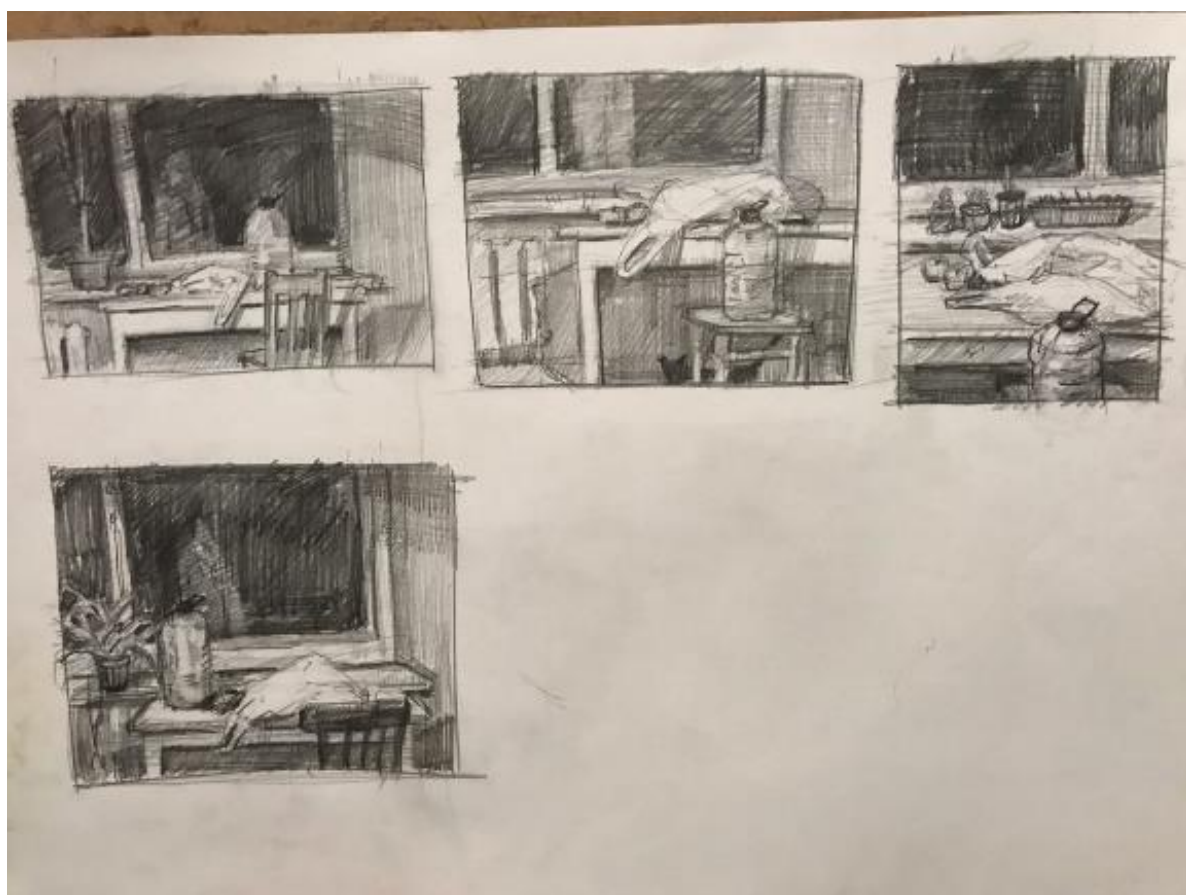


Рисунок 12 – Форэскизы

Предварительные поиски очень важны, фор-эскизы, которые помогают запечатлеть первую эмоцию от природы, и поиск наиболее уточного композиционного решения. К эскизам можно вернуться в сложный момент работы, когда глаз замылен.

В. Орешников говорит, что «основы композиционного мышления закладываются ещё в этюдной работе, потому что осмысление стоящей перед молодым художником природы, понимание главного и второстепенного – это уже есть начало композиционного мышления».

Ю.К. Беджанов подчеркивает, что главное назначение наброска в цвете – «приобретение умения целно воспринимать природу, находить и предавать верные цветовые отношения основных объектов. Известно, что полноценный живописный строй изображения определяется пропорциональной передачей контраста различий между основными цветовыми пятнами природы. Без этого никакая тщательная проработка деталей, рефлексов, мозаики цветовых оттенков не приведёт к полноценному живописному изображению».

При долгой работе с природой происходит замыливание взгляда, тут и нужен быстрый набросок, который запечатлеть первую эмоцию. Даже при наличии специально поставленной натурной постановки натюрморта, которая составляет $\frac{1}{4}$ часть работы в учебной задаче, в сюжетно-тематическом натюрморте приходится составлять, придумывать, компоновать специально под основную идею произведения.

В процессе работы предметы заменялись или вообще исключались из композиции, все действия были направлены для приближения к замыслу самой работы (Рисунок 13).

Таким образом, от большого количества продуктов разложенных на столе как бы говорящих о том, что закулисный хозяин этого стола успел разобрать пакеты с необходимыми продуктами масло, молоко, хлеб, фрукты, овощи и так далее, принесённые из магазина. (Рисунок 14).

Отметая первый вариант переходили к другой ситуации позднего ужина, но она быстро стала не актуальной, так как не говорила о всей работы

(Рисунок 15). Были и эксперименты со стандартными предметами образно говоря романтический натюрморт с книгой и свечкой, этот вариант тоже канул в лету придерживались бытового натюрморта. После долгих поисков было принято решение придерживаться минимализма в деталях и предметах (Рисунок 16).

Важно было сохранить чувство присутствия человека, что натюрморт не постановочный, а поставленный случайно рабочим человеком, который после трудового дня и иногда даже по привычке заходит в магазин вблизи дома, рефлекторно ставит предметы на кухонный стол (Рисунок 17).



Рисунок 13 – Этюд 1



Рисунок 14 – Этюд 2



Рисунок 15 – Этюд 3



Рисунок 16 – Этюд 4



Рисунок 17 – Этюд 5

Во избежание повторов масс и пятен, было перепробовано множество вариантов. В композиции менялось расположение предметов, добавление новых или же на оборот отсечение не нужного, изменение ракурса, масштаба. Задачей было найти универсальное решение, которое удовлетворило бы композицию традиционной живописи с художественно-эстетическими свойствами и замысел работы.

В конечном счете, остановились на композиции с вечерним окном и двумя предметами, доминантой из них является пятилитровая бутылка с водой, по всей своей форме и массовости. В связи с ней и не менее важен, а возможно и более интересен по пластике-пластиковый пакет. Стояла задача написать пластиковые предметы-это не просто в техническом смысле, так как пакет имеет очень много граней и заломов, множество полутонов и бликов, по цвету он белый, что ещё больше усложняло задачу, важно не

переусердствовать с деталями и сохранить цельность пакетной массы, а также не забыть про форму, избежать усложнения форм. В работе с бутылкой могли возникнуть сложности в передаче объема, нужно было, так же, найти грань в прописи всех искажений и рефлексов, но и не потерять момент живого мазка. Наглядных примеров с набором таких предметов достаточно мало, поэтому, главным учителем для меня была натура (Рисунок 18).



Рисунок 18 – Этюд 6

В некоторых вариантах разработки эскиза присутствует отражение в окне, по задумке отражающийся человек напоминает о своей причастности к натюрморту на столе, фигура или снимает пальто, или статично стоит, менялась и фигура, от молодой девушки, отсылка к художнику, до взрослой женщины. В конечном варианте было принято решение отказа от фигуры, для большей атмосферности.

По мере согласования эскиза со своим дипломным руководителем Пановым Игорем Геннадьевичем, шла работа над подготовкой холста в несколько этапов, так как этого требует любая работа, выполненная в технике масляной живописи.

3.2 Подготовка холста

Этап первый.

Сначала необходимо определиться с форматом, так как от него зависит характер работы, вытянутый горизонтально формат чаще используют для пейзажей, а квадратный формат для устойчивости в композиции.

Вертикальный формат создаёт впечатление монументальной торжественности. Но узкая вертикаль создаёт эффект фрагментарности.

Под выбранный и также согласованный формат натюрморта 110x90 сантиметров, были закуплены модульные рейки и самостоятельно сколочен подрамник. Выбрав между модульным подрамником (сборным) и глухим (не разборные) отдала предпочтение первому варианту, потому что формат работы не гарантирует качество готового подрамника и при натяжении нет возможности регулировки так как сборный подрамник при натяжке холста можно регулировать, подбивая клинья. Если же холст провиснет, то в глухом подрамнике ситуацию можно исправить только, перетянув холст заново. Важно в сборном подрамнике соблюсти угол в 90 градусов и установить поперечную рейку делящую подрамник пополам, это делается для того, чтобы подрамник не заворачивался и во время натяжки холста его не повело, такой дефект в профессиональном жаргоне называют «вертолёт».

Этап второй.

Натяжка холста на подрамник. Во втором этапе нужно выбрать ткань для натяжки. В моём случае это была плотная двунитка, она продаётся в любом текстильном магазине, но качество может быть разным, лучше выбирать ткань смотря на просвет, она не должна быть слишком тонкой с большим количеством маленьких дырочек.

Определившись с выбором, ткань нужно отрезать по формату холста, но оставить в запасе сантиметров 8, что бы было за что ухватиться. Натягивать можно кнопками или мебельным степпером. Мы выбрали второй вариант. Холст натягивался «на сухую» то есть ткань предварительно не

смачивалась водой, некоторые художники натягивают «на мокрую», мне этот вариант не кажется эффективным.

Перед началом важно расположить холст так, чтобы направление нитей было параллельно краям подрамника, начинать натягивать нужно с середины каждой стороны подрамника, первую скобку на первой стороне, вторую на противоположной, третью на третьей и четвёртую на четвёртой, то есть после четырех забиваний скоб должно образоваться на ткани перекрестие.

Дальше двигаемся ровно по всему периметру с промежутком 4-5 сантиметра, от центра к краю. Так передвигаемся по кругу пока не дойдём до края подрамника. Концы холста аккуратно следует завернуть и подбить, что бы они не лохматились. Оставшуюся ткань лучше не обрезать и оставить на бушующее, возможно, что придётся перетягивать холст.

Важно что, при стандартном методе натяжки холста ткань прибивают с торца подрамника, в этом случае работу нужно будет оформить в раму, если работа планируется без оформления, то лучше прибивать ткань с обратной стороны рейки, что бы при этом торцы оставались красивыми. Я чаще всего используя второй вариант, так картина еще в процессе работы смотрится аккуратнее.

При натяжке холста нужно применить силу, должен быть эффект барабана, но нельзя переусердствовать иначе холст может треснуть, а при слабой натяжке холст может провиснуть

Этап третий.

Так как ткань натягивался сухим можно сразу приступать к следующему шагу проклейки. Оптимальным вариантом проклейки холстов в домашних условиях является клей ПВА, пищевой желатин или специальный состав, который можно купить в художественном магазине. Проклейка холста очень важный и ответственный момент, это промежуточный этап в подготовке холста, он самый показательный, если допустить ошибку, то есть риск, что краска будет процеживаться на другую сторону холста или холст может провиснуть и придётся его перенатягивать. Проклеивать холст

необходимо для защиты от влияния красок, грунта, химических воздействий растворителей, потрескиваний и пожухлостей работы.

Клей на основе желатина. Пищевой желатин нужно развести в воде в соотношении примерно 30-40 грамм на 0,5 литра воды. Можно постепенно добавлять холодную воду по мере набухания комочков, постоянно помешивая, что бы желатин не склеился и не прилип ко дну посуды. После нужно разогреть клей на огне, желательнее на паровой бане (емкость с клеем помещаем в более широкую посуду с горячей водой, что бы первая не касалась дна второй). Ни в коем случае нельзя доводить клей до кипения, нужно, что бы вода была горячей и не бурлила, постоянно помешивая, довести до однородной массы и пока все комочки желатина не растворятся в воде. Желатин нужно оставить остывать, до комнатной температуры, а после убрать в холодильник, тут важно не пропустить момент, когда желатин полностью не превратиться в желе. Он должен быть все ещё жидким, но не водянистым.

Самый ответственный момент непосредственно проклейка холста. Холст нужно обязательно расположить горизонтально, на ровную поверхность больше по размеру чем сам холст, отлично для этого подходит пол. И большой флейцевой кистью наносить клей вдоль волокон- это первый слой проклейки.

Сушат холст при комнатной температуре, избегая сквозняков и в горизонтальном положении. Второй слой нужно наносить после полного высыхания первого, промазывая поперек волокон. Важно не следить, что бы желатин не проходил на обратную сторону ткани, так как мы не пропитываем холст, а промазываем. Иначе холст будет твердым, может трескаться и тянуть масло, краски начнут жухнуть. Клей должен заполнить промежутки между нитями и лечь ровным слоем.

Если желатин засох с явно выделяющимися бугорками, то их можно зашкурить наждачной бумагой или срезать аккуратно лезвием.

Всего слоев проклейки может быть 2-3, не больше иначе холст будет хрупким. Время высыхания зависит от влажности помещения, в среднем это 12 часов, лучше подождать сутки. Сушить феном не рекомендуется.

Проверить качество проклейки можно двумя способами. Первый- это посмотреть на просвет, клей должен эластичной пленкой заполнять поверхность, без светящихся сквозных просветов. А с лицевой стороны он ровно блестит, если есть матовые места, то скорее всего, нужен ещё один слой. Второй способ- подуть на холст, если сквозь него проходит воздух, значит ещё есть дырки.

Этап четвёртый.

Грунтовка холста. Третий шаг подготовки холста для масляной живописи- грунтовка холста. Это заключительный этап. Акриловый грунт под живопись можно купить в художественном магазине или изготовить самостоятельно, но с этим лучше не экспериментировать. Есть два варианта грунтовки белая и чёрная, тут нужно отталкиваться от задачи живописи, все слои краски просвечивают и пропускают свет. С белым грунтом краски будут, как бы, светиться изнутри. А на чёрном цвета становятся глубже. Потому цвет грунта будет определять поведение красок всех последующих слоев. Многие мастера в белый акриловый грунт добавляют акриловые колеры и создают таким образом любую цветовую подложку исходя от запросов живописи. Вообще считается, что белый фон один из самых сложных.

Грунт следует наносить в два тонких слоя широкой флейцевой кистью. Перед этим можно ещё зашкурить наждачной проклеенный холст, для ровной поверхности. Только очень аккуратно, чтобы не повредить слой проклейки. Грунт так же по технологии с проклейкой, наноситься сначала вдоль линии нитей ткани, а потом поперёк. Водой грунтовку лучше не разводить. Первому слою нужно дать время просохнуть 2-3 часов вполне достаточно, а после второго лучше выдержать сутки сушить холст следует в горизонтальном положении, в помещении без сквозняков.

После того, как холст был готов, можно начинать работу над переносом эскиза, на большой формат.

3.3 Ведение натюрморта в технике масляной живописи

Масляные краски на более пластичные и глубокие по своему свойству, они дают глубину тона и насыщенность цвета. Есть много плюсов в этом материале:

- хорошая смешиваемость красок для получения возможных оттенков;
- сохранение первоначальных цветов после окончательного высыхания красок;
- возможность быстрого удаления мастихином остатков краски при исправлении ошибок;
- долговечность готовых произведений искусств;
- возможность написания картин разными методами.

Работу в масле началась с переноса эскиза на холст, рисунок наносился кистью, жидко разведённой краской нейтрального оттенка. Все неточности можно быстро исправить тряпочкой, смоченной в скипидаре или просто салфеткой, так как краска жидкая и полупрозрачная. Композиция может быть точно решена на этапе эскизов и просто потом скопирована на холст, если же, как в моем случае, с композицией на эскизах было не все понятно, то на плоскости нужно обобщённо наметить расположение центра композиции и второстепенных поддерживающих предметов.

Как отмечал выдающийся художник-педагог П. Чистяков «...Строгое, полное рисование требует, чтобы срисован предмет был бы так, как он существует и как он кажется в настоящий момент рисующему. Нужно поверить нарисованное точно, следовательно, нужны средства твердые и неизменные. В искусстве рисования средства проверки суть два неизменных, всегда одинаковых направления. Это направление горизонтальное и другое

направление вертикальное. Относя к ним, все можно поверить, чувствовать эти два направления в пространстве обязан всякий, имеющий талант к рисованию» (Рисунок 19).



Рисунок 19 – Работа на формате

После того, как основные массы намечены, следует перейти к основным пропорций предметов и их масштабу, и с учётом освещения прокладываются основные цветовые пятна. Свет в моем натюрморте искусственный, тени при этом резкие и холодные. Поэтому начинать лучше прокладывать тон теней, для разбора на светлое и темное. С освещённых мест лучше не начинать, так как можно перетемнить и за счёт белых пятен выступает сам фон. Тени прокладываются тонким не пастозным слоем так они будут глубже в работе.

Подмалёвок делается быстро не густой краской, чем быстрее закроется все пространство листа, тем быстрее будет понятно, что выбивается по тону и цвету, постепенно дорабатывая тот или иной участок, работа набирает свой колорит и становится цельной. Также следует работать со всем натюрмортом сразу, не стоит заикливаться на одном месте и прорабатывать его досконально (Рисунок 20).



Рисунок 20 – Начало работы в цвете, этап 1

Натюрморт в интерьере – задача не простая. Следует внимательно отнестись к передаче пространства, первый план натюрморта не должен конкурировать с задним планом. Темное окно в натюрморте должно дополнять натюрморт, но не перетягивать на себя акцент, поэтому по проработанности больше должны были быть предметы, стоящие на первом плане, то есть на столе, мазок может быть объемным, для большей выразительности (Рисунок 21).



Рисунок 21 – Работа в цвете, этап 2

Первый план более контрастный, так как он привлекает внимание к центру композиции. А задний план уведён в более темную гамму, воздушная перспектива помогает добиться пространства в работе, за счёт размытия контуров. После того, как проложены основные цветовые отношения и натюрморт полностью усеялся, и не возникает вопросов к построению, следующим шагом идёт обобщение. Работа должна смотреться цельно. Второстепенные части натюрморта не должны выбиваться на первый план. Следует сравнивать соотношений между объектами (Рисунок 21).



Рисунок 21 – Работа в цвете, этап 3

После преддипломной защиты мы с моим дипломным руководителем Пановым И.Г согласовали ход работы и подведение ее к завершению. Игорь Геннадьевич проконсультировал автора и осуществлял советы, как усилить настроение в композиции и сказал замечания по не реалистичности масштабов банки лимонада и ширины столешницы, со всеми комментариями я была согласна.

В самостоятельной работе мы учли все замечания. Масло – удобный и пластичный материал, не зря его чтут все мастера прошлого и настоящего, его можно легко править, соскабливая и перекрывая верхним слоем краски, от этого живопись хуже не становится, а наоборот набирает фактуру и силу

мазка. Конечно, подобные исправления в лессированной технике невозможны. Были еще пожелания прописать свет в окне и ручку на створке, но очень ненавязчиво, что я и сделала. В целом весь натюрморт еще нуждался в доработке, на преддипломной защите он был выполненный на 60-70 %. Поэтому, сразу после консультации с Пановым Игорем Геннадьевичем, я сразу приступила к живописи диплома, и промежуточные этапы отправляла фотографией через социальные сети своему дипломному руководителю, он мне помогал выдерживать натюрморт в общем тоне не упускать акценты на центре композиции и замечал детали которые от меня ускользали.

Выводы по 3 главе

На данном этапе осуществления творческой работы, автором была разработана композиция, сюжет которой обращает наше внимание к истинным ценностям природы, а именно к окружающей среде, с ее многочисленными объектами и предметами. Нет ни чего более увлекательного и привлекательно, чем изучение с натуры. Это тот вид рисования, который заставляет как автора, так и зрителя обратить внимание на образный контекст природы, где они как «живые» вещи характеризуют эпоху, время, быт, образ мыслей, жизни, мировоззрения человека. Рисование с натуры пробуждает интерес зрителя к природе, а художника такое целенаправленное наблюдение развивает зрительное восприятие, формирует образное, пространственное, композиционное мышление. Именно практический опыт работы с натуры во многом способствует становлению эстетического отношения к действительности. Что же касается методики преподавания изобразительного искусства в образовательных учреждениях, то приобщение к культурному наследию, развитие чувства прекрасного, формирование эстетических категорий, нравственно-духовных ориентиров происходит только в практической деятельности, посредством изучения природы.

Заключение

Натюрморт уникален по своей природе, если взять, к примеру портрет, пейзаж или архитектуру- то это все будет являться неизменной натурой, и при попытке внести что-то авторское, это уже будет расцениваться как авторский вымысел или художественное приукрашивание. А вот натюрморт собирается руками художника по его идеи и замыслу, он в себе может содержать и архитектурные элементы и растительные.

Этот жанр не описать словами. Можно рассказать про пейзаж, на пример «Грачи прилетели» А.К Саврасов или про портрет «Девочка с персиками» В. А. Серов. Это самые излюбленные картины на уроках русского языка и литературы в российских школах, каждый год пишут сочинения школьники. А вот натюрморт мало кто берется описать, потому что его нужно смотреть, вглядываться, погружаться в него, научиться читать, только так постигается красота картины и ее образ.

Натюрморт для меня занимает одну из важных частей творчества, мне нравится находить новые решения композиции и развивать свое мастерство. Выпускная бакалаврская работа – это реализация идеи и отражение твоих слабых мест, над которыми тебе помогает поработать дипломный руководитель. Долгий поиск основной идеи и композиции, техническая сторона работы, собрались в один проект, с которым я работаю давно, «Вечерний натюрморт» – это ещё одна работа в серии натюрмортов, где пластиковые предметы стоят на переднем плане, в прямом смысле этого слова и переносном.

Также, натюрморт – это хорошая школа для детей, которые начинают заниматься изобразительным искусством. С должным грамотно-методическим подходом, натюрморт активизирует творческие способности и открывает мир искусства.

Список используемой литературы

1. Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия: Учеб. пособ. – Майкоп, 1997. – 178 с. https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_75474/.
2. Брюс Чатвин «Блокнот Бенто» 2012. Зарубежная литература https://royallib.com/book/byordger_dgon/bloknot_bento.html.
3. Вальтер Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости» 1935 зарубежная литература. <https://www.rulit.me/books/proizvedenie-iskusstva-v-epohu-ego-tehnicheskoy-voisproizvodimosti-read-365675-8.html>.
4. Введение в практику живописи натюрморта: Метод. Указ. Для студентов архитектурного факультета. – Куйбышев, 1987. – С. 4-5. <http://www.dhsh2-ufa.ru/metodicheskie-razrabotki/Евтых.%20Натюрморт.pdf>.
5. Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами: Учеб. пособ. для студентов-заочников ХГФ пединституты по курсу «Живопись». – М.: Просвещение, 1984. – 31 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01001179325>.
6. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Направление подготовки специализированного специалиста 630100 «Архитектура» – М., 2000. – 30 с. [http://pravoeeducation.ru/obrazovanie1/obrazovanie_3135.htm](http://pravoeducation.ru/obrazovanie1/obrazovanie_3135.htm).
7. Джорджо Моранди, Карен Уилкин «Джорджо Моранди» 1964. Зарубежная литература. <https://search.rsl.ru/ru/record/01009386201>.
8. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил. <https://www.booksite.ru/fulltext/vveden1/text.pdf>.
9. Игнатьев С. Задачи учебного натюрморта: Уроки изобразительного искусства // Юный художник. – 1983. – № 12. – С. 42-45.
10. Матисс А. Сборник статей о творчестве. – М.: Изд. Иностранной литературы, 1958. – С. 32. <https://search.rsl.ru/ru/record/01005068847>.

11. Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. I-II. – М., 1974. – С. 394-396. https://imwerden.de/pdf/ostroumova-lebedeva_avtobiograficheskie_zapiski_tom_1-2_2003__ocr.pdf.
12. Орешников В. О композиции // Юный художник. – 1990. – № 2. – С. <https://elib.bspu.by/bitstream/doc/27493/1/НАТЮРМОРТ%20КАК%20СРЕДСТВО%20РАЗВИТИЯ%20КОМПОЗИЦИОННЫХ%20УМЕНИЙ.pdf>.
13. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: https://www.studmed.ru/puchkov-a-s-triselev-a-v-metodika-raboty-nad-natyurmortom_9d0a4771072.html.
14. Петр Дмитриевич Бучкин // Юный художник. 1991. – № 8. – С. 17.
15. Словарь иностранных слов. – 15-е изд. испр. – М.: Рус. яз., 1988. – 608с. <https://obuchalka.org/2015112987532/slovar-inostrannih-slov-1989.html>.
16. Учеб. пособ. для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1982. – 160 с.: ил. <https://search.rsl.ru/ru/record/01007000675>.
17. Энди Уорхол «Философия Энди Уорхола» 1975. Зарубежная литература http://yanko.lib.ru/books/art/aronof-phil_andy_warhol.pdf.
18. Best for Teens: «Painting Party: Acrylic Painting for Beginners».
19. Best for Adults: «Daily Painting: Paint Small and Often to Become a More. Creative, Productive, and Successful Artist» <https://www.goodreads.com/book/show/20758108-daily-painting>.
20. Effective pedagogy in mathematics Автор: Glenda Anthony y Margaret Walshaw http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_19.pdf.
21. Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire, Myra Bergman Ramos (Translator), Donaldo Macedo (Introduction), Richard Shaul (Foreword) <https://envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf>.

22. Pedagogy and Power: Rhetorics of Classical Learning (Ideas in Context) <https://www.cambridge.org/core/books/pedagogy-and-power/511A06B9F985A826F2A063C630CDAE0B>.

Приложение А
Освещение в натюрморте



Рисунок А.1 – Разное освещение натюрморта

Приложение Б

Последовательность ведения натюрморта

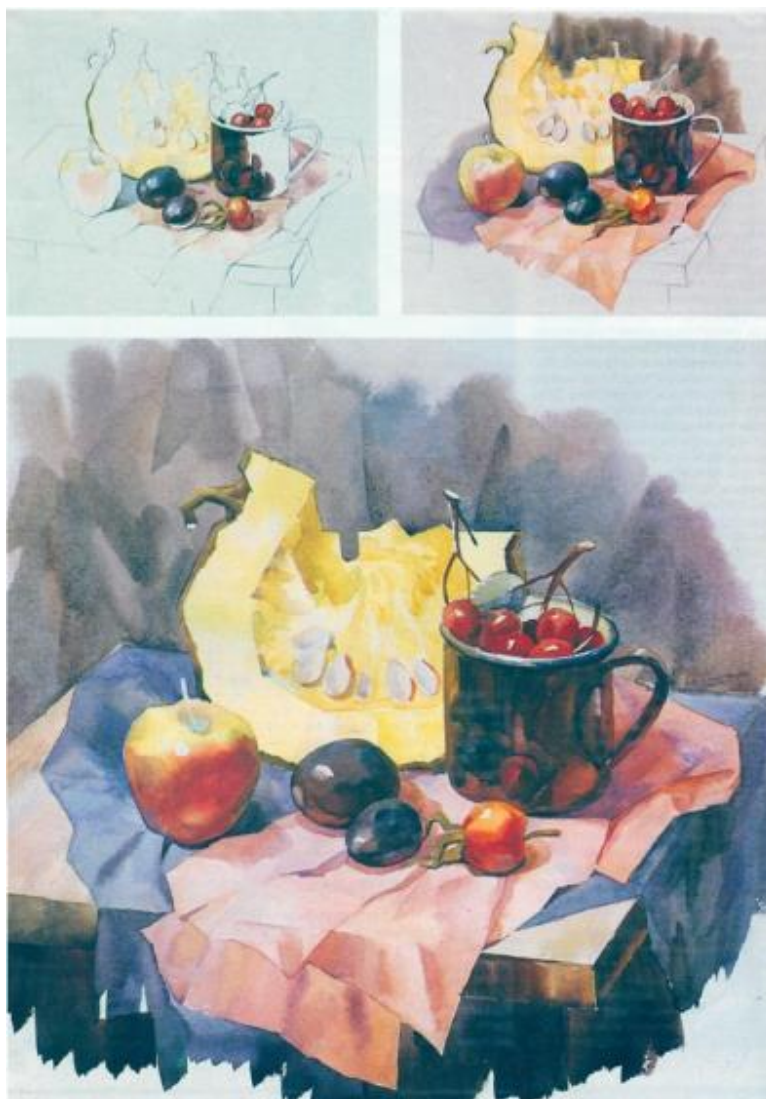


Рисунок Б.1 – Последовательность ведения натюрморта

Приложение В

Простые натурные постановки

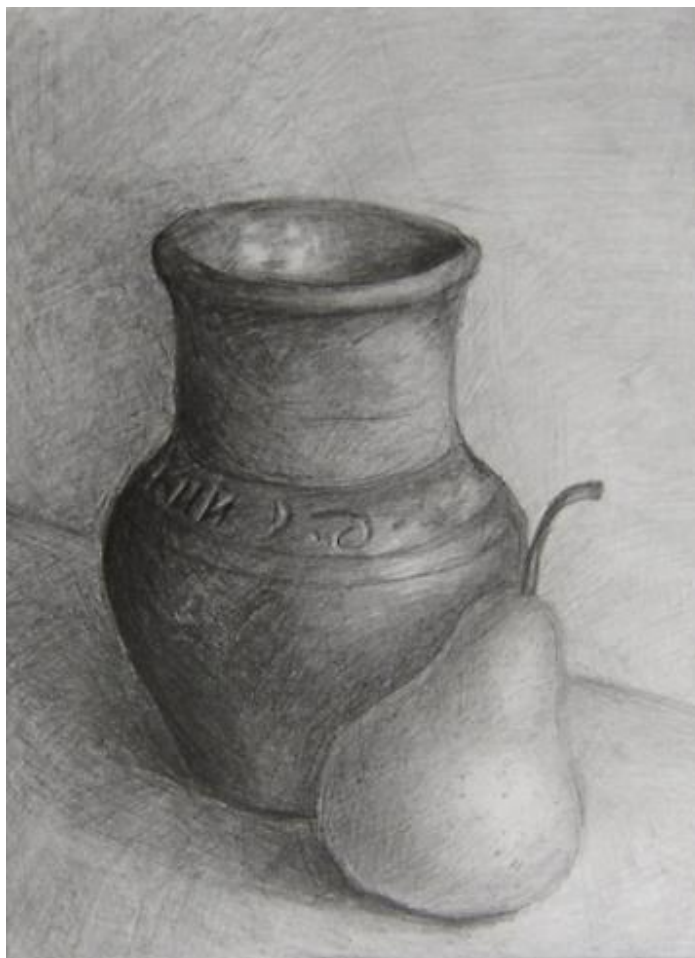


Рисунок В.1 – Простые натурные постановки

Приложение Г
Бытовой натюрморт

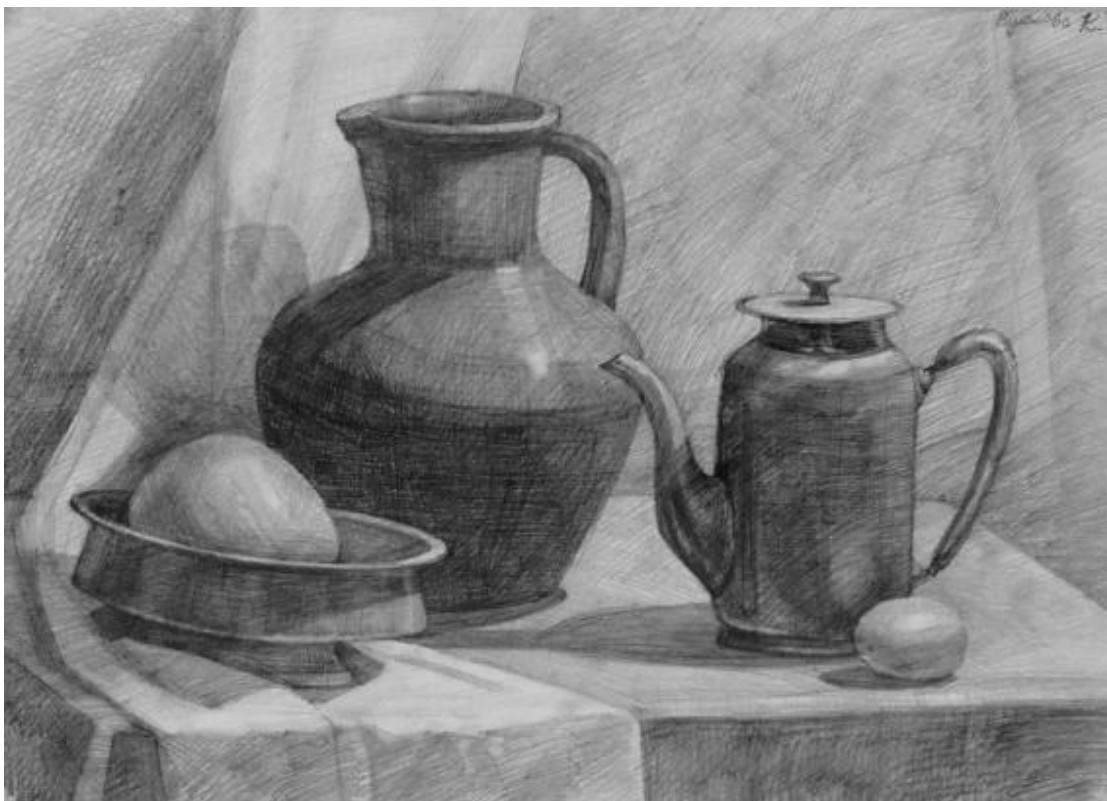


Рисунок Г.1 – Бытовой натюрморт

Приложение Д
Фактурность предметов в натюрморте

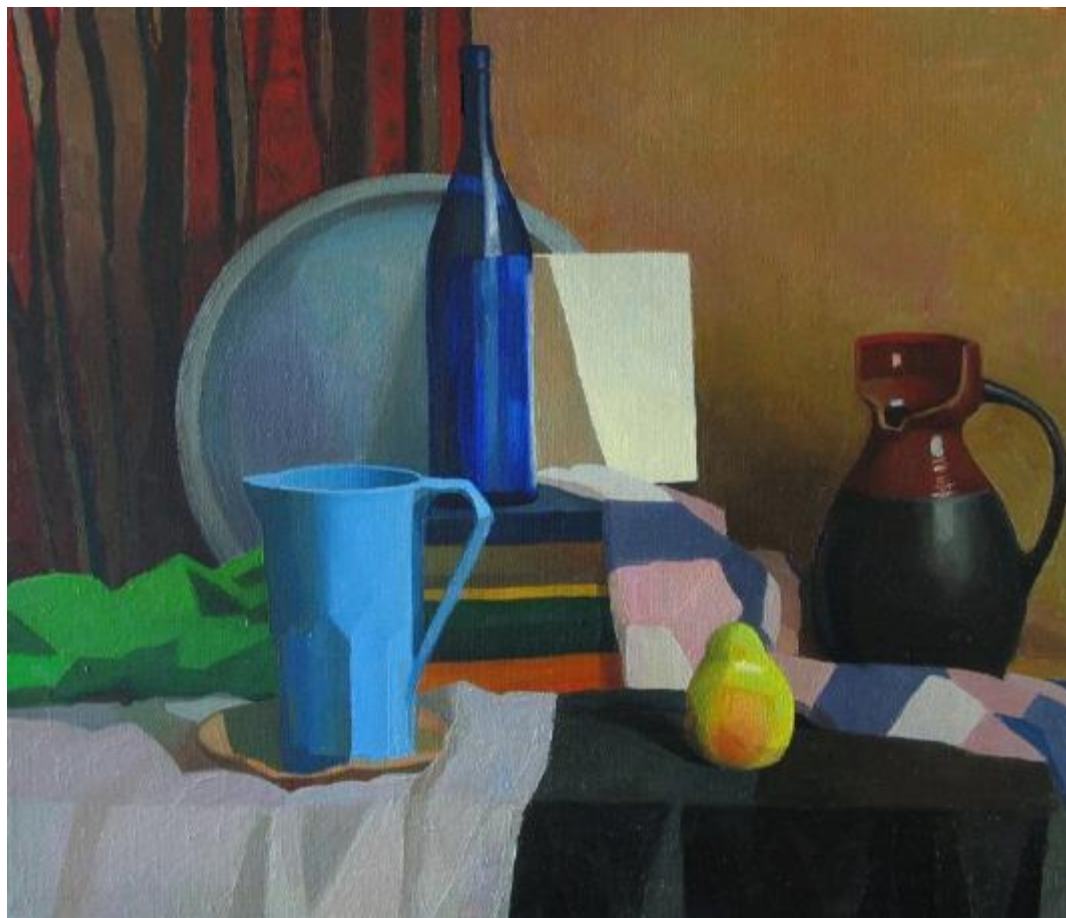


Рисунок Д.1 – Фактурность предметов в натюрморте