

Методическая разработка
по дисциплине: «ЖИВОПИСЬ»
«НАТЮРМОРТ»

Выполнила
студентка 1 курса
колледжа дополнительного образования
ОГБПОУ УКИКСТ
Федоровичева Татьяна Владимировна

г. Ульяновск, 2018 г.

1 Введение:

Очень часто, чтобы достичь желаемого результата, приходится трудиться неделями, месяцами, а иногда и годами. Такого результата требуют живописные работы художников, поскольку живопись – это плодотворный и кропотливый труд. Особую сосредоточенность составляет работа над натюрмортом. Что же это такое?

Натюрмóрт (**фр.** *nature morte* с итальян. *natura morta* — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

Натюрморт отличается от других жанров тем, что в нем нужно уметь не только чувствовать, но и видеть фактуру, тона, полутона, рефлекс, свет, тень и т. д.

Основная задача натюрморта в живописи – отображение реальности предметов, расположенных на плоскости, всестороннее развитие личности, эстетический вкус, правильное видение объёма, умение выразить и показать индивидуальный стиль.

Основная проблема формулируется в теоретических основах и практическом выполнении натюрморта в масляной живописи.

Цель работы:

Создать благоприятные условия для обучения. Продемонстрировать учащимся примеры построения композиции, основы колористики, получение дополнительных цветовых оттенков из 3 основных цветов, сравнение сочетания цветовой гаммы

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- Изучить историю развития жанровой живописи натюрморта
- Определить, какую роль и значение играет живопись в жизни и образовании учащихся
- Познакомить учащихся с методами написания натюрморта и с работой над ним
- Показать на примере последовательность выполнения натюрморта в технике масляной живописи

2 История развития жанровой живописи натюрморта

Одной из особенностей работы над натюрмортом является специальная организация мотива – натурная постановка. Как жанр, натюрморт связан в предметным изображением, независимо от характера изобразительного языка, степени декоративности, и личной манеры автора. В натюрморте могут быть изображены предметы как неодушевленные (предметы быта), так и одушевленные (звери, птицы). Иногда натюрморт служит своеобразным «фоном» для портрета, поясняя характер портретируемого, род его занятий и т.д. В то же время, натюрморт может иметь первостепенное значение в сюжетной композиции, или вообще выступать как самостоятельное произведение. По мнению известного специалиста в области истории жанра натюрморта И.С. Болотиной назначение жанра «натюрморт» связано исключительно с выражением символики, к

решению декоративных задач или к натуралистически точной фиксации предметного мира, хотя эти задачи во многом способствовали его формированию. Хотя образы, созданные художниками в натюрмортах, часто отличаются богатством ассоциаций, яркой декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры.

Изображение вещей в натюрморте имеет самостоятельное художественное значение. Художник может создать емкий, многослойный образ, обладающий сложным смысловым подтекстом. История развития натюрморта крайне показательна и всегда отражает специфику искусства того времени, в которое было создано то или иное произведение данного жанра.

Уже в древневосточном, античном и средневековом искусстве появляются мотивы натюрморта. В античном искусстве чаще всего прототипы современного натюрморта встречаются в мозаиках, фресках и имеют вспомогательный характер. Уже в этих ранних изображениях (некоторые из них датируются 1 веком н.э.) можно проследить художественную трактовку формы предметов, стремление выделить их самостоятельное значение. Среди них имеются как мотивы, в которых значение изображаемого предмета ограничивается его визуальными характеристиками, так и те, в которых изображаемый предмет имеет глубоко символическое значение. Так, например, изображение голубя, как символа богини любви и красоты Венеры, часто встречается в мотивах оформления вилл знати античного Рима, а виноградная лоза в раннем христианском искусстве олицетворяла святость Христа и подвижничество святых. В классическом китайском и японском искусстве натюрмортом сопоставимы произведения так называемого жанра «цветы и птицы», а также отдельные изображения фруктов (Цуй Бо, 2-я половина 11 в., Му-ци, 13 в. -- в Китае; Огата Корин, 2-я половина 17 -- начало 18 вв. в Японии).

В эпоху Возрождения в произведениях итальянских и нидерландских мастеров чувствуется большое внимание к материальному миру, к красоте вещей, хотя многие из них сохраняют символическое значение в сюжете картины.

Возникновение натюрморта связывают с появлением одного из его ранних типов - «trompel'oeil» («обманка»). Таковым является «Натюрморт» итальянского художника Якопо де Барбари (1504), в котором главное внимание уделено иллюзионистически точной передаче материальности предметов.

Более широкое распространение натюрморт получает во второй половине 16 в. и в начале 17 в. Это во многом связано с развитием научного знания и появлением интереса к строению предмета, особенностям окружающего мира. В это время искусство обращается к частной жизни человека, быту. Еще религиозные по сути картины Питера Артсена и его последователей полны изображений кухонь и лавок с разнообразной снедью и утварью.

Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто располагаясь на оборотной стороне алтарного образа (как в «Триптихе семейства Брак» Рогира ван дер Вейдена). Также в XVI веке была распространена традиция создания портретов с изображением черепа, например, портрет Жана Каронделя работы Яна Госсарта (см. vanitas). Ранние натюрморты часто выполняли утилитарную функцию, например, в качестве украшения створок шкафа или для маскировки стеной ниши.

Натюрморт окончательно оформляется в качестве самостоятельного жанра живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVII в. Предметы в натюрмортной живописи этого периода часто содержат скрытую аллегория — либо быстротечности всего земного и неизбежности смерти (Ванитас), либо — в более широком смысле Страстей Христовых и Воскресения. Это значение передаётся посредством использования предметов — в большинстве случаев знакомых и встречающихся в повседневной жизни, которые наделяются дополнительным символическим значением.

3 Натюрморт в русской живописи 18-20 веков

Натюрморт как самостоятельный жанр живописи появился в России в начале XVIII века. Представление о нём первоначально было связано с изображением даров земли и моря, разнообразного мира вещей, окружающих человека. Вплоть до конца XIX века натюрморт, в отличие от портрета и исторической картины, рассматривался в качестве «низшего» жанра. Он существовал главным образом как учебная постановка и допускался лишь в ограниченном понимании как живопись цветов и фруктов.

Начало XX века ознаменовалось расцветом русской натюрмортной живописи, впервые обретшей равноправие среди прочих жанров. Стремление художников расширить возможности изобразительного языка сопровождалось активными поисками в области цвета, формы, композиции. Все это особенно ярко проявилось в натюрморте. Обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами, русский натюрморт развивался необычайно стремительно: за полтора десятка лет он проходит путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества.

В 30-40-е годы XX столетия это развитие приостановилось, но уже с середины 50-х годов натюрморт переживает в советской живописи новый подъём и с этого времени окончательно и твердо встает вровень с другими жанрами.

4 Натюрморт в русской живописи 20-21 веков

Взгляд на натюрморт, как на жанр, предоставляющий художнику обширное поле для экспериментов, утвердился после новаторских шагов, сделанных в этой области в конце XIX — в начале XX века Полем Сезанном, Одилоном Редоном, Полем Гогеном, Анри Матиссом.

Были выделены такие направления, как:

- Кубизм
- Кубофутуризм
- Метафизическая живопись
- Послевоенное искусство
- Поп-арт
- Фотореализм
- Нео-поп

5 Роль живописи в жизни человека

Благополучное развитие общества зависит не только от уровня нравственности, материального состояния людей, взаимоотношений между друг другом, но и от уровня культуры. Роль искусства в формировании личности очень велика. И особое место в этом занимает живопись и рисование.

Психологами доказано, что рисование помогает человеку успокоиться, отвлечься от имеющихся проблем, полностью переключив своё внимание на процесс. Если к этому ещё добавить довольство своим трудом, то польза от рисования возрастает в разы.

Искусство имеет особенность пронизывать все области жизни человека. Оно самым непосредственным образом связано с воспитанием, трудом и наукой. Живопись способна побуждать человека к самообразованию, как ничто лучше развивает его творческие способности и раскрывает потенциал.

Современный подход к творчеству прочно влился в понятие о современном искусстве.

Основное противостояние сегодня возникает при сравнении творчества актуальных художников с работами классических мастеров. На этом противопоставлении зачастую и выстраивается позиция противников современного искусства.

Главная задача художника-создание прекрасного, душевного, оригинального и эстетического

Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод:

Воспитывать художественный вкус и правильное видение нужно с детства при помощи постановки композиции натюрморта и умению распределять цвета

6 Методы написания натюрморта

- Особенности современного натюрморта
Американский художник Скотт Приор создает натюрморты на фоне окна. В композиции участвуют самые обыденные предметы: бутылки, чашки, безделушки, которые всегда можно найти на кухне, и даже раковина. В чем секрет популярности картин Скотта? В реалистичности изображения и тонком чувстве цвета. Правильные и в то же время новаторские натюрморты выполнены таким образом, что от них невозможно отвести взгляд. Их цветовая и композиционная гармония, завораживает, вносит в душу покой.

Художница Крисс Каннинг рисует цветы. Секрет ее работ в гиперреалистическом изображении предметов, окружающих цветов. Четкостью изображения картина напоминает цифровую фотографию. А вот сам цветок (крупный и яркий) нарисован в другой манере – так, что видно: это живопись. Каждый художник находит свой оригинальный способ натюрморта «не такого, как у всех». Некоторые изображают на столе вместо вазы животных, другие – загромождают пространство старыми, ветхими, давно вышедшими из употребления предметами, но суть правильного натюрморта не в оригинальности идеи, а в овладении секретами игры света, цвета, фактуры, объема.

-Виды правильных натюрмортов

Натюрморты бывают контрастные и нюансные, теплые и холодные. По месту расположения выделяют натюрморты в интерьере и в пейзаже. Очень важны различия натюрмортов по типу освещения. Свет может быть боковым, прямым или рассеянным, также иногда натюрморт рисуют против света. Можно говорить о натюрмортах учебных и художественных, традиционных и новаторских. В любом случае овладение правильным натюрмортом поможет освоить более сложные виды живописи, так как основы композиции и цвета имеют решающее значение при работе любыми художественными материалами в любой технике.

-Правила написания натюрморта

Выбор ракурса. Расстановка предметов. В натюрморте не бывает случайных предметов, каждый предмет имеет свое значение и соотносится с остальными. При этом рекомендуется один из предметов сделать центром постановки – он должен выделяться по каким-то параметрам из общей группы.

1. Подбор цветовой гаммы и угла освещенности. Предметы в композиции должны быть разными по цвету, при этом

приветствуются «приятные» сочетания цветов. Цвет фона обычно темнее предметов. Выбор угла освещенности поможет наметить соотношение теней.

2. Эскиз карандашом. Эскиз позволяет распределить предметы непосредственно на листе с учетом ширины, высоты и глубины, уточнить размеры и форму отдельных предметов.
3. Проработка фона. Так как на цветном фоне предметы будут выглядеть совершенно иначе, чем на белом, рекомендуется сначала закрасить фон, затем работать с остальными предметами.
4. Проработка предметов. На заключительном этапе работы можно внести поправки в первоначальный эскиз, изменить размер и цвет отдельных частей.

Что самое главное в натюрморте?

Натюрморт – это зеркало, которое отражает нашу повседневность: вещи, бытовые мелочи, посуду, все то, чем мы пользуемся каждый день.

Натюрморт – прожектор, который высвечивает интересные и яркие эпизоды нашей жизни. Натюрморт – это история, консервирующий художественный материал, который на века сохранит нашу реальность. И ещё – это искусная живопись, сосуд, в котором живут душа и талант художника. Новаторские натюрморты находят своих покупателей, а вопрос -правильный натюрморт или неправильный – лучше решать с точки зрения зрительских симпатий.

последовательность выполнения натюрморта в технике масляной живописи

7 Последовательность выполнения натюрморта в технике масляной живописи(на основе собственного натюрморта с натуры)

1 Первая задача, которую должен выполнить учащийся-правильно скомпоновать предметы на листе или холсте. Расположение объектов нужно обозначать условно с помощью геометрически простых фигур, линий. К примеру, формы цветов в виде овалов, формы кувшина в виде цилиндра, которые в последствии закругляются и обводятся по форме. Форма дальнего полуоткрытого стоячего учебника в виде двух близлежащих параллелограммов и т.д

Делать наброски рекомендуется карандашом для начинающих, для более уверенных в себе учащихся лучше использовать краски пастельного, охристого цвета. По холсту желательно набрасывать формы предметов углём

Для наибольшей точности следует прорисовывать детали, которые будут на переднем плане, как показано на рисунке под цифрой 1

2 Второй шаг-определение темных и светлых мест ,окрашивание фона.

Используя красную, синюю и желтую краски, работаем над фоном. Эти цвета полностью не смешиваются, мы их наносим на те места,которые были для них предназначены,перекрывая охристые подрисовки

Слегка намечаем бледно-фиолетовыми оттенками визуальное расположение полутеней

Для натюрморта редко используется слишком широкий спектр колористики, такая картина должна быть спокойной.Можно взять за основу 2-3 цвета и к ним добавлять дополнительные оттенки.

Помимо доминирующего цвета, должен быть доминирующий предмет, за который цепляется взгляд зрителя. Он является центром картины, остальные части композиции просто дополняют его.

3 Следующий этап-заполнение предмета цветом по форме.

Каждая краска набирается из тюбика в небольшом количестве и кладется на белую палитру в определенном порядке — с одной стороны располагаются холодные оттенки, с другой стороны — теплые оттенки. Данный порядок облегчает работу художника с палитрой.

Красочные мазки накладываются на плоскость холста иногда кончиком кисти, но в основном исполнение картины ведется почти всей плоскостью меха кисти

Не следует по одному месту холста (или бумаги) несколько раз прокладывать краску, ибо это приводит к образованию грязных пятен в картине.

Этот этап работы над натюрмортом является наиболее продолжительным. Серьезное внимание в работе следует уделить установлению взаимного влияния цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения, а так же сочетания цветовых объектов друг с другом.

Следует запомнить цветовой характер света:

-если освещение естественное (из окна, на улице – без солнца), то свет на предметах будет холодный, а тени теплые,

-если освещение искусственное (лампа, костер), то свет на предметах будет теплый, а тени холодные.

На данном примере освещение естественное. Так же не забываем, что объем

предмету придаёт тень,полутень,рефлекс и блик.

В нижней части округлого тела цвет темнее,чем в верхней части.

4-5-6 На этих этапах следует подробнее прорисовать мелкие детали,расписать листочки и лепестки в букете и обязательно выделить цветок,который будет находиться ближе к зрителю и цветы,которые будут в тени.Это нужно для естественности натюрморта

6 Заключительный этап работы-прорисовка ткани,выявление ярких бликов,притемнение и выделение объема.

Стоит отметить, что в качестве материала для живописи помимо кисти можно использовать мастихин (шпатель)

При работе со шпателем накладываем на основу большее количество краски, чем работая с кисточкой.

Желательно окрашивать холст жженой сиеной и разбавлять её уайт-спиритом. Консистенция должна быть приблизительно как жидкие сливки. И по этому красочному слою делать эскизы, но это уже совсем иная методика.

8 Заключение

Творческое развитие-важный этап в формировании личности учащихся. Одна из главных задач в педагогической деятельности-помочь ребёнку, юному художнику, в формировании культурного, эстетического и индивидуального вкуса. Наиболее эффективное средство для этого — натюрморт, его целостная композиция.

В процессе рисования масляными красками обучающиеся радуются красивому изображению, которые создают, иногда расстраиваются при неудачной попытке. Но, самое главное, создавая натюрморт учащиеся приобретают новые знания и умения, осмысливают качества предметов, развивается зрительная память,. Занятия живописью-полезный процесс, который способен оказывать психологическую помощь, отвлекая ребёнка от грустных мыслей. Так же оно повышает внимание и сосредоточенность

Для реализации цели разработала поэтапную методику развития умений и знаний. Имея небольшой опыт в проведении мастер-классов в различных учебных заведениях, я столкнулась с достаточной освещённостью этого вопроса в методической литературе. При развитии нетрадиционных техник живописи в написания натюрморта умение детей пользоваться красками будет на более высоком уровне, чем при традиционных. Только так можно увлечь учащегося в творческий процесс, соблюдая базовые правила. Ведь живопись-это не только учебное, но и увлекательное, познавательное и интересное занятие

9 Список литературы

1 [Е. Морошкин. Натюрморт: развитие жанра в технике цифровой фотографии](#) (Конференция «Грани культуры»)

2 *Останина, С. П.* [Энциклопедия натюрморта](#). — М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. — 352 с. — [ISBN 5948490203](#).

3 *Александр Якимович.* Реализмы двадцатого века ; Магический и метафизический реализм ; Идеологический реализм ; Сюрреализм. — М.: ГМ.АЛАРТ : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 176 с. — (История живописи XX века. Европа. Америка. Россия. 1916-1970). — [ISBN 5269009862](#).

4 *Крюкова, В. А.* Кубизм. Орфизм. Пуризм. — М.: Галарт : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 175 с. — (История живописи. XX век). — [ISBN 5224019540](#).

5 Cooper, Martha; Chalfant, Henry Subway Art; Thames & Hudson Ltd, London - Москва, 1996. - 104 с.

Интернет-ресурсы

1 <http://www.enetil.kg/interesting/784-rol-zhivopisi-v-zhizni-cheloveka.html>

- 2 <http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/sekrety-pravilnogo-natyurmorta>
- 3 <https://naydisebya.ru/risuem-maslom-natyurmort>
- 4 <https://learn-draw.jimdo.com>
- 5 <http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/sekrety-pravilnogo-natyurmorta>
- 6 <https://ru.wikipedia.org/>