Методическое пособие

НАЧАЛО1

Натюрморт как учебный жанр

Натюрморт (фр. *мертвая природа*) – жанр изобразительного

искусства, имеющий самостоятельное значение; он может быть и

составной частью станковой композиции (жанровая картина или

портрет). Также это – отдельное произведение, художественно

воспроизводящее домашнюю утварь, музыкальные инструменты,

фрукты, овощи, другие неодушевленные предметы, объединен-

ные в единую композиционную группу. Могут быть изображены

объекты живой природы, изолированные от естественных связей

и тем самым обращенные в вещь – рыба на столе, битая дичь,

цветы в букете и т.п. По-

этому более точным являет-

ся название, принятое в

англоязычных странах, still

life или немецкое Stilleben –

тихая жизнь. Сама поста-

новка, которая является

объектом изображения, то-

же называется натюрмор-

том. Возник натюрморт с развитием реализма в живописи, как

самостоятельный жанр определился в XVII в. Школы натюрмор-

та сложились в Голландии, Франции, Испании, России.

Мир вещей в натюрморте всегда выражает внешние приметы

жизни определенной исторической эпохи. Натюрморт органично

вписывается в тематические картины или портреты и несет

большую композиционную и сюжетную нагрузку, способствует

раскрытию сути происходящего, т.е. может характеризовать не

только вещи сами по себе, но и социальное положение, личность,

образ жизни их владельца.

Функционально натюрморт, так же как и другие жанры изо-

бразительного искусства, может быть парадным, камерным и т.д.

Декоративный натюрморт запечатлевает красочность, изящество

и пышность природных форм, украшает собой интерьер. Симво-

лический, изображая, например, свечи, череп, песочные часы и

прочие предметы-символы, напоминает о быстротечности чело-

веческой жизни.

Натюрморт по назначению можно условно разделить на два

вида — ***учебный*** и ***творческий***. В первом случае он составляется

специальным образом из нескольких предметов, которые рисуют

или пишут для развития профессионального мастерства, активи-

зации познавательных способностей, овладения основами изо-

Натюрморт *– жанр изобрази-*

тельного искусства или произве-

дение этого жанра, который

посвящен изображению окру-

жающих человека вещей, компо-

зиционно организованных

в единую группу.

бразительной грамоты (в определении пропорций, перспектив-

ных сокращений, тоновых и цветовых отношений и т.д.). К дру-

гому типу натюрморта относятся работы сюжетно-тематической

направленности, несущие в себе определенную идею (некоторые

натюрморты способны рассказать о человеке не меньше, чем его

портрет). При этом один вид не исключает другой: рисуя натюр-

морт, начинающие художники осваивают многие плановые и

возникающие задачи самостоятельно, начиная от компоновки до

завершения рисунка, что и составляет элементы творчества, ко-

торые, в свою очередь, развивают способность размышлять, со-

поставлять, анализировать.

Натюрморт – *классический учебный жанр*, по сути незамени-

мый «тренажер» начинающих художников в освоении изобрази-

тельной грамоты, своеобразная творческая лаборатория путей и

методов художествен-

ного отражения окру-

жающего мира. Он по-

зволяет поэтапно пости-

гать законы светотени,

цвета, конструктивной

формы, перспективы,

композиции, постепенно

помогая достичь уровня,

когда эти науки перестают быть препятствием, становясь средст-

вом выражения мыслей и эмоций художника. При внимательном

отношении к натюрморту он дает возможность пройти основа-

тельную профессиональную школу.

Кроме того, натюрморт для обучающихся рисованию – очень

удобная во всех отношениях натура: он неподвижен, на длитель-

ное время сохраняет свой внешний облик, с составляющими его

предметами легко манипулировать и можно придать им любое

положение или получить необходимое сочетание цветов, форм,

фактур, величин.

Одно из условий удачного результата работы начинающего

художника – привлекательность натуры, поскольку эмоциональ-

ная сторона имеет огромное значение в обучении. Положитель-

ный настрой вызывает творческое отношение к процессу рисова-

ния. Скучное же задание быстро утомляет, провоцирует желание

поскорее и кое-как завершить работу. Поэтому для письма нельзя

ставить натюрморт наспех. Его компоновка должна быть инте-

ресна: работа над хорошим натюрмортом дает возможность ис-

пытать эмоциональный подъем, без особых усилий воли увлечься

Учебный натюрморт *специально*

составляется из таких предметов,

которые рисуют или пишут для раз-

вития профессионального мастер-

ства, активизации познавательных

способностей, овладения основами

изобразительной грамоты.

изобразительным процессом, не терять оптимизма даже при не

всегда удачных первых шагах в творчестве.

Начинающему живописцу приходится решать целый комплекс

изобразительных задач, он еще не в состоянии уловить тональ-

ные нюансы, у него не развито и цельное видение, поэтому осо-

бенно важно, чтобы натюрморт был хорошо и понятно организо-

ван. Начать работу над композицией натюрморта нужно с выбора

темы (сюжета) и предметов, помогающих ее раскрыть.

Натюрморт – это картина, на которой изображе-

ны обычные предметы повседневной жизни: до-

машняя утварь, плоды, цветы, дичь, дары моря и

другие. Художникам нравится писать натюрмор-

ты. Они, созданные в прошлые века, рассказывают

нам о быте этих времен, о том, как жили тогда

люди. Среди натюрмортов много и таких, на которых художни-

ки стремились просто запечатлеть окружающую их красоту.

Талантливо написанный натюрморт почти всегда вызывает

ощущение, будто ты прикоснулся к предметам, изображенным

на картине. И это – заслуга художника, результат постоянного

творческого труда.

Выбор предметов для натюрморта

Учебный характер натюрморта не снимает вопроса о его тема-

тике. Для соединения в нем художественно ценных качеств и

тренировочных задач нужно соответствующее содержательное

решение. Просто группа случайных

вещей, поставленных без всякой

руководящей мысли, еще не есть

натюрморт. Предметы являются

продуктом труда человека, связаны

с его деятельностью, следователь-

но, натюрморт является выразите-

лем отношения человека к этим

предметам, транслятором его чувств и переживаний. Ставя вещи

на конкретной плоскости, компонуя их – передвигая одни, убирая

или добавляя другие – нужно в первую очередь стремиться к яс-

ности выражения *темы – ведущего предметного интереса*. Все

вещи, которые не будут выявлять тему или будут противоречить

Просто группа случайных

вещей, поставленных без

объединяющей ***темы****, не*

может называться на-

тюрмортом.

8

ей цветом, формой, характером, размером необходимо убрать;

второстепенные предметы не должны доминировать.

В освоении искусства составления натюрморта могут помочь

естественные ком-

позиции, которые с

неистощимым разно-

образием и в боль-

шом количестве

представляет окру-

жающая обстановка.

На обеденном или

письменном столе, на

кухне, среди детских

игрушек можно найти уже готовые натюрморты – оригинальные,

с неожиданным колористическим или конструктивным решени-

ем. Такие натюрморты могут и не быть вполне готовыми и зада-

вать только основную тему. Их можно немного подправить – уб-

рать мешающие предметы, добавить недостающие. В домашних

условия моделью может служить, например, и обычный подо-

конник, особенно если окно выходит в сквер: летом одни воз-

можности, зимой другие, осенью третьи; днем и вечером – опять

своя жизнь: тут и игрушки, и аквариум, и цветы, и т.д.

Интерес к предметному миру нужно в себе развивать, внима-

тельно разглядывая и сравнивая вещи между собой, находя в ка-

ждой из них нечто особенное,

то, что достойно изображения.

Предметы могут быть привле-

кательны разными качествами.

Например, в форме предмета

можно увидеть разнообразие

составляющих ее частей, их ха-

рактер, чередование, своеобразный ритм; в окраске предмета –

цветовое богатство, игру оттенков и рефлексов; в характере по-

верхности – способ выявления материала и конструкции вещи,

ощутить ее вес, даже уловить ее запах и вкус, если это возможно.

Ценность предмета для живописи может не совпадать с его

реальной значимостью. Так, в натюрморте может оказаться кра-

сивым, например, старый побитый бидон с ржавыми пятнами,

грубый пыльный мешок из-под картошки и т.п. Наоборот, вещи

нарочито красивые, украшающие быт (статуэтки, необычные ва-

зы, резные шкатулки), в натюрморте могут стать неинтересными,

банальными и придавать композиции искусственность.

Натюрморт должен быть

интересен *художнику уже*

самими ***вещами****, из которых*

он составлен.

«Тренировочными» композициями могут

стать ***естественные****, которые пре-*

доставляет окружающая обстановка. В

таких натюрмортах тема уже задана,

иногда требуется лишь небольшая кор-

рекция – убрать мешающие или доба-

вить недостающие предметы.

9

Для учебного натюрморта совершенно не обязательно искать

какие-то необычные предметы, редкие или антикварные. Нужно

увидеть красоту обыкновенных вещей, которые окружают чело-

века каждый день. Чем дольше предметы побывали в употребле-

нии, тем большую ценность они могут представлять. Их формы

не случайны, они отработаны в течение веков руками многих по-

колений мастеров – гончаров, жестянщиков, столяров и, как пра-

вило, в наибольшей мере соответствуют своему назначению,

свойствам материала, способам изготовления. Поэтому простой

глиняный кувшин своими пропорциями и очертаниями способен

ответить самому взыскательному вкусу.

Предметы в композиции должны иметь смысловую связь, ко-

торая определяется их применением в жизни. Необходимо ре-

шить, какую из ее сторон натюрморт будет отражать, чем он бу-

дет полезен начинающему художнику с точки зрения приобрете-

ния профессионального мастерства. Собственно, поставить на-

тюрморт – это и озна-

чает подобрать не про-

сто интересные вещи,

но их сочетание. Если

решать задачи, связан-

ные с изучением конструкции, закономерностей пластики и

строения формы, то и предметы нужно подбирать соответствую-

щие. Для одних натюрмортов будут уместны овощи, рыба, мясо,

предметы кухонного обихода и др. В таком натюрморте к столо-

вому ножу, буханке хлеба вряд ли можно поставить веник, он

«просится» в композицию с ведром, табуретом и тряпкой. Особо-

го сочетания вещей потребует школьный натюрморт.

В первых постановках натюрморта не следует ставить слиш-

ком сложные задачи, но в то же время нельзя и механически под-

бирать предметы для постановки. Чем более продуманной будет

постановка по выбору предметов, по формам, цвету, общему ко-

лориту, тем большая гарантия и лучшего ее изображения. Можно

составить небольшие группы из 1-3 предметов. Желательно, что-

бы предметы для натюрморта были разнообразны по форме, цве-

ту, свойствам материала, отличались по величине. Постановка

должна производить впечатление естественности, не быть беспо-

рядочной или громоздкой.

Удачно пишутся предметы с гладкой поверхностью, хорошо

принимающей рефлексы окружающей среды, но не следует ис-

пользовать керамику, дающую резкие блики – живопись такой

поверхности требует опыта и цельного видения формы, что еще

Предметы, составляющие постановку,

должны иметь ***смысловую связь****, опре-*

деляемую их применением в жиз