

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему «Реализм и декоративность в натюрмортах»

Выполнил: обучающийся
детского объединения
«Изостудия «Цвета радуги»
Миндалин Илья Вячеславович, 15 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему «Реализм и декоративность в натюрмортах» состоит из двух работ формата А1.

Свою работу я посвятил декоративным и реалистическим натюрмортам. Почему я решил выбрать именно эту тему? Мне нравится рисовать различные натюрморты.

Существует устойчивое мнение, что именно в натюрмортах и пейзажах лучше всего раскрывается внутренний мир художника. Гениальные мастера заставляют зрителя любоваться копиями простых вещей, на оригиналы которых человек в обыденной жизни не обращает никакого внимания.

Цель проекта:

- написать декоративный и реалистический натюрморты.

Задачи:

- углубить знания по истории развития жанра натюрморта;
- показать красоту декоративных и реалистических натюрмортов;
- продемонстрировать свои творческие умения и навыки;
- написать работы с изображением декоративных и реалистических натюрмортов.

Натюрморт — это жанр изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения выступают обычные вещи. Это могут быть не только неодушевленные предметы, но и живые существа. Однако птицы, животные или люди в натюрморте по замыслу художника играют второстепенную роль, лишь дополняют основной мотив картины. Натюрморт (fr. nature morte) дословно переводится с французского как мёртвая природа. Опытным знатокам искусства также хорошо известно другое, англоязычное название жанра — Still Life или неподвижная жизнь.

История развития натюрморта

Несмотря на свою относительную молодость, натюрморт тесно связан с многовековой историей мировой художественной культуры. В натюрморте, как и в других жанрах изобразительного искусства, установились свои традиции, выработались свои каноны.

Натюрморт сформировался в качестве отдельного жанра живописи лишь в XVII веке, но люди издавна изображали окружающие их предметы на картинах и стенах. К моему удивлению, окружающие предметы являлись лишь второстепенной частью какой-либо картины, в сюжете которой просматривалась историческая или религиозная тематика.

Основателями жанра принято считать голландских художников Питера Класа и его сын Хеда Виллема Класа - ярких представителей школы «малых голландцев».

Натюрморт долгое время относили к низшим жанрам, полагая, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, но в XIX веке Ван Гог, Ренуар, Мане и другие знаменитые художники своими работами доказали ошибочность этого мнения. Благодаря влиянию французского импрессионизма натюрморты обогатились нюансами передачи световых эффектов - игрой цветовых пятен, бликов, воздушностью изображения. В этот период натюрморт переживал свой расцвет.

В XX веке эксперименты над жанром продолжили П.Пикассо, Дж.Моранди и С.Дали? экспериментируя в новых формах, цветах и стилистических приемах.

Многообразие сюжетных линий натюрморта настолько велико, что возникла необходимость классифицировать жанр. Различают типы и поджанры натюрморта. Тип совершенно не зависит от того, что будет изображено на картине, а, скорее всего, указывает на способ подачи композиции.

Условно натюрморт делится на два типа: реалистический и декоративный. Декоративный натюрморт – это один из самых молодых поджанров живописи и графики. В отличие от классического натюрморта его главной задачей является изображение стилизованных образов «мертвой природы» с акцентом на форму, цвет и фактуру, а не ее идеальных копий. Реалистический натюрморт – это та сфера, где можно в полной мере использовать преимущества многослойной живописи, добиваясь глубины и звучности красок. Продолжая исторические традиции классического реалистического натюрморта, художник стремится передать красоту окружающего предметного мира.

Изучая декоративный и реалистичный натюрморты, я уделил особое внимание известным художникам данных направлений.

Винсент Виллем Ван Гог (1853 – 1890) – нидерландский художник-постимпрессионист.

«Подсолнухи» — картина гениального Винсента Ван Гога создана им для украшения интерьера. Работа противоречила доминирующей в то время теории цветовых контрастов. Желтое на желтом — нелепое сочетание, но именно оно стало визитной карточкой постимпрессиониста. В процессе работы Ван Гог

применял технику «импасто»: краска выпускалась из тюбика сразу же на поверхность холста, после чего посредством мастихина и кисти из нее формировалось рельефное изображение.

Пабло Пикассо (1881 - 1973) — испанский художник, один из основоположников кубизма. Его знаменитая картина «Натюрморт», согласно подписям под ней самого автора, называлась – «Порей, череп и персики», была создана в 1945 году. В этот период художник создает целый ряд картин подобного рода, с одним и тем же сюжетом, но с изменением некоторых деталей. Среди нагромождения всевозможных треугольников на картине явственно просматривается череп, тем явственней, чем больше его округлые формы отличаются от окружающей остроты углов.

Синтетический кубизм Пабло Пикассо начинается в 1912 году. В этот же год Пикассо пишет и «Натюрморт с плетеным стулом». Он полон не соответствующих между собой элементов: в правой части изображено подобие бокала и половина лимона, а слева просматривается черенок трубки. Натюрморт обрамлен овальной рамой, которая сделана из веревки.

Анри Матисс (1869 - 1954) был гениальным французским живописцем XX века, основателем фовизма (некоторые историки искусства относят **фовизм** к искусству авангарда, его часто называли диким). Анри Матисс перевернул традиционные представления об использовании цвета и, погрузился в поиски новых форм и оттенков. «Натюрморт с голубой скатертью» – оригинальное, законченное, гармоничное панно.

«Севильский» натюрморт был написан Матиссом во время путешествия по Испании осенью 1910 года. Над этой композицией художник работал в комнате севильского отеля.

В «Севильском натюрморте» царит атмосфера восточной красочности. Сказочный орнамент изумрудной обивки дивана, в котором видятся цветы и птицы, органично включает в свой мир яркие пятна цветущей герани и взаимодействует с мелким темным узором желтой шали на столе.

Иван Фомич Хруцкий (1810 - 1885) – белорусский и русский художник, мастер портрета и натюрморта. И.Ф. Хруцкий оставил заметный след в истории искусства благодаря своим многочисленным натуралистичным натюрмортам, которые украшали самые богатые дома его современников; мастера по праву можно считать основателем русского

натюрмортного жанра. Его знаменитые картины «Натюрморт» и «Цветы и плоды» написаны в стиле классицизма.

Шарден Жан Батист Симеон, французский живописец (1699-1779). Известный мастер натюрморта и бытовых сцен, один из создателей новой портретной концепции в европейской живописи века Просвещения. «Натюрморт с атрибутами искусства» - это один из лучших аллегорических натюрмортов. Шарден был истинным мастером натюрморта. Над каждым

своим натюрмортом художник трудился очень долго. В ранних творениях он стремился сделать изображение максимально живым. Именно поэтому он изображал определенные декоративные элементы, а также добавлял животных. Позже он принял решение полностью отказаться от этого. Перед нами просто набор предметов, которые привычны для человека в обычной жизни. Полотно максимально спокойно и полностью статично.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878 - 1939) - русский художник и писатель, преподаватель и график. В многообразии европейских и российских художественных течений начала XX века К.С. Петров-Водкин находил близкие идеи, но всегда придерживался собственной живописной манеры. В «Утреннем

натюрморте» фрагментарно изображенный стол служит ареной взаимодействия самых разнообразных предметов: стакан с чаем и яйца, коробок спичек и фонарик, граненый металлический чайник. Художник подчеркивает материальность, индивидуальность и пластическую завершенность форм, то острых и граненых, то мягких и округлых. Картина «Черёмуха в стакане» изображает хаотично разбросанные предметы, окружающие веточку черемухи. Произведениям в жанре натюрморта Петров-Водкин уделял особое внимание и отзывался о них, как об «одной из острых бесед живописца с натурой». И правда ведь, несмотря на отсутствие видимой связи между предметами композиции, картина излучает гармонию.

Таким образом, натюрморт — это жанр изобразительного искусства, в котором главными персонажами произведения выступают обычные вещи. Это могут быть не только неодушевленные предметы, но и живые существа.

Свои работы я попытался изобразить в декоративном и реалистичном натюрмортах и назвал их «Яблочный спас», потому что мне нравится этот русский праздник. Выбрав такую композицию, я хотел показать, что Яблочный спас у меня ассоциируется с деревней, яблоками, пирогами.

Этапы работы

1. Изучение материала по выбранной теме

Я углубил свои знания по выбранной теме «Реализм и декоративность в натюрмортах», узнав многое из информации.

2. Поиск сюжета и композиции на основе различных картин

Я изучил множество картин художников, работающих в данном жанре, техники их написания, нашёл те, которые мне понравились и по ним составил свои работы. Этими картинами были Ван Гог «Подсолнухи», Илья Машков «Клубника и белый кувшин», Илья Репин «Яблоки и листья» и другие.

3. Выбор материала. Использовал гуашь «Гамма», кисти беличьи и синтетические.

4. Выполнение рисунков в карандаше. Построение композиции

После построения предметов, в отличие от реалистического рисунка, в декоративном натюрморте, делал разбивку на плоскости. Композиция натюрморта имеет схему треугольника. Ассиметрична, благодаря большой вазе и веткам с яблоками.

5. Написание работы красками: задний план, средний, передний, проработка деталей. Сначала выполнялась работа в стиле реализма, затем декоративная.

Существуют несколько вариантов выполнения декоративного натюрморта.

1. Декоративный натюрморт с применением локального решения цвета предмета с условной светотеневой моделировкой.

2. Графическое решение натюрморта. Здесь важное значение имеют различные графические средства, такие как линия, штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности.

3. Ограниченная цветовая палитра - в холодной гамме, использование в работе трёх цветов: белого, синего и чёрного.

4. Способ стилизации натюрморта на основе разбивки плоскостей формой одного вида.

5. Трансформация с изменением формы предметов. Введение в изображение чёрного контура усиливает цветовой контраст, подчёркивает форму. Это один из многочисленных приёмов декоративного решения натюрморта.

6. Оверлеппинг - частичное совпадение или наложение одной формы на другую, предметы накладываются друг на друга, меняют тон, т.е. видны все предметы и на переднем, и на заднем планах, они не закрывают друг друга.

В своей работе я применил два вида выполнения декоративного натюрморта: способ стилизации по плоскостям и введение черного контура.

Натюрморт создан в цветном колорите: в теплом и холодном. Преобладают голубые и коричневые оттенки. Сочетаясь, они гармонируют между собой.

Создавая картину «Яблочный спас» в **стиле реализма**, я хотел передать дух и атмосферу праздника в деревне, так как это связано с тем, что у меня с воспоминаниями о деревне.

На заднем плане я изобразил ткань в голубовато-сером цвете с желтыми проталинами. На фоне драпировки виден горшок, кувшин с ветками яблок. На передний план выходит тарелка с блинами. На драпировке, лежащей на столе, стоит коричневый горшок с желто-зелёными яблоками.

Создавая картину «Яблочный спас» в **декоративном стиле**, я старался показать объекты праздника, подчеркнуть детали композиции, особенные формы, цвета и элементы.

Мне было очень интересно работать над проектом, так как узнал много новой информации, которая, несомненно, поможет мне улучшить навыки рисования, пригодится в дальнейших работах.

Конечно, в моих работах есть недостатки, и мне есть над чем поработать. Но именно рисуя, художник отрабатывает свои навыки. Смотрю на свои ошибки и делаю выводы, постараюсь не повторить их снова.

Выполняя работу, я понял, что натюрморт – это не просто неживые предметы, не имеющие смысла. Натюрморт способен передавать настроение.

Одну из работ я подарю учительнице, так как в этом году я заканчиваю школу, вторую работу я повешу в комнате, как воспоминание об учёбе в изостудии.

Список используемых электронных источников

1. Анри Матисс — от юриспруденции к основанию фовизма // veryimportantlot.com: сайт. - [Б.м.], 2020. – URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/anri-matiss-biografiya-i-kartiny> (дата обращения: 07. 12. 2022);

2. Винсент Ван Гог // artchive.ru: сайт. - [Б.м.], 2022. – URL: <https://artchive.ru/vincentvangogh> (дата обращения: 15. 11. 2022);

3. Декоративный натюрморт // nsportal.ru: сайт - [Б.м.], 2023. – 05.01.2022. – URL:<https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2022/01/05/dekorativnyy-natyurmort> (04.10.2022);

4. Екатерина Середнякова, 10 картин Игоря Грабаря, которые нужно знать / Екатерина Середнякова // E-IPAR.RU: сайт. – [Б. м.], 25 ноября 2022. – URL: <https://lavirus.tretyakov.ru/publications/10-kartin-igorya-grabarya-kotorye-nuzhno-znat/> (дата обращения: 08. 11. 2022);

5. Игорь Грабарь — автор лучших зимних пейзажей // veryimportantlot.com: сайт. - [Б.м.], 2020. – URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/igor-emmanuilovich-grabar-biografiya-tvorchestvo-khudozhnika> (дата обращения: 05. 02. 2023);

6. Натюрморт – один из жанров живописи, история его появления и современная интерпретация // kovaleva.gallery: сайт – [Б.м.], 2023. – URL: <https://kovaleva.gallery/natyurmort> (04.10.2022);

7. Описание картины «Стул Гогена» — Винсент Ван Гог // ru.opisanie-kartin.com: сайт. - [Б. м.], 2021. – URL: <https://ru.opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-stul-gogena-vinsent-van-gog/> (дата обращения: 02. 09. 2022);

8. Описание картины Казимира Малевича «Натюрморт» // 8-poster.ru: сайт - [Б.м.], 27.07.2015. – URL: <https://8-poster.ru/onenews/662/> (дата обращения: 06. 01. 2023);

9. Пабло Пикассо // artchive.ru: сайт. - [Б. м.], 2021. – URL: <https://artchive.ru/pablopicasso> (дата обращения: 05. 10. 2022).