

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Павловской муниципального образования Павловский район Детская школа искусств ст. Павловской

Методическая разработка

Предмет: Живопись

Тема: «Выполнение стилизованного декоративного натюрморта»

для учащихся отделения изобразительного искусства,

возрастная категория: от 10 -15лет

разработала: преподаватель отделения изобразительного искусства

Якубова Ю.Н.

2022 год.

ст. Павловская

Введение

Программа по учебному предмету «Живопись» включает раздел «Цветовая гармония». Одна из тем раздела «Трехцветная и многоцветная гармония», в которой делается акцент на поиск цветовых отношений.

С первого класса обучающиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Предложенный материал дает педагогам возможность творчески подходить к выполнению этюдов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии.

Цель: Познакомить учащихся с декоративными натюрмортами, научить работать в манере декоративной живописи.

Задачи:

*Учебная: научить декоративному решению стилизации натюрморта, закрепить уже имеющиеся знания

*Развивающая: развить абстрактное мышление, воображение, фантазию, самостоятельную творческую деятельность

*Воспитательная: Воспитать стремление к творческой самостоятельности, сформировать художественно-эстетическое восприятие у учащихся.

Материально-техническое обеспечение урока: для преподавателя-репродукции картин знаменитых художников, работавших в декоративной манере с ярко выраженным настроением М. Сарьян, П. Пикассо, И. Машков, А. Куприн, А. Матисс, А. Дерен).

- мольберт, бумага (формат А2-А3), карандаш, ластик, банка с водой, кисти, краски по выбору учащегося (гуашь)

Ожидаемый результат

Учащийся должен знать:

*Основы истории и особенности натюрморта, в том числе декоративного;

*Уметь владеть техникой выполнения декоративного натюрморта.

Глава 1. НАТЮРМОРТ. ИСТОРИЯ ЖАНРА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Натюрморт – в творчестве детей не всегда является любимым жанром. Детям еще не достаёт внимания к жизни вещей, желание через неодушевленные предметы рассказать о их обладателях, о характере изображаемых предметов. Самостоятельно задумать натюрморт, скомпоновать и поставить его без помощи руководителя учащиеся еще не могут. Но натюрморт, поставленный педагогом, если он будет красив и заденет чувства ребят, позволяет им создать интересные работы. В особенности удаются постановки декоративного характера за счет изменения формы, яркие по цвету, обогащенные узором. Неумение точно воспроизводить натуру компенсируется у детей эмоциями и чувством, дети легко переделывают отдельные части натюрморта. Удачны бывают сочиненные постановки, особенно если перед глазами стоят знакомые предметы, которые дети свободно komponуют в своих рисунках.

Натюрморт (фр. Nature morte-мертвая натура; англ. still life, нем. Stilleben – жанр изобразительного искусства, оказывающий неодушевленные предметы, организованные в единую группу. В натюрморте изображаются предметы обихода, труда, творчества, цветы и плоды, битая дичь, выловленная рыба, объединенные единой темой.

Мастер натюрмортного жанра Илья Машков отмечал, что «толково поставить перед собой натуру – это почти сделать картину». При организации натюрморта и в процессе работы художник должен, как отмечал В. А. Фаворский, «слышать тихую жизнь» предметов постановки – как они «разговаривают» с друг с другом, относятся к друг другу, оказывают влияние друг на друга. Натюрморт – это не случайный набор предметов, которые оказались под рукой. Выразительность постановке придает разнообразие предметов по материалу, величине, тону, фактуре, цвету и контрасту.

Изображение предметов известно еще в искусстве античности и средних веков. В 17 веке жанр натюрморта переживает расцвет: фламандские мастера – с монументальным размахом и мощью, с глубиной и тонкостью колорита – запечатлевали пышное изобилие даров природы; испанские мастера предпочитали простоту и величие композиции из немногих предметов; особенно богат голландский натюрморт, то скромный по выбору вещей и по колориту, то изысканный тонкий, по цвету и свету, но всегда окутанный воздухом. Во Франции 18 века лаконичность, построенных натюрмортов утверждалась ценность и достоинство, обыденной жизни. В 19 веке натюрморт приобрел новый смысл, натюрморт перестает быть просто украшением интерьеров. Франция внесла новый смысл в жанр натюрморта, Эдуард Мане предал натюрморту прозрачность, воздушность, ощущение изменчивой красоты мира; натюрморты Поля Сезанна, замечательны монументальностью, конструктивностью, точной лепкой формы цвета; в натюрмортах Винсента Ван Гога

экспрессия мазка, символичность ярких цветных пятен делают предельно красноречивыми говорящие, кричащие вещи. В 20 веке открылись новые возможности натюрморта – Пабло Пикассо, Анри Матисс во Франции, В. Е. Татлин, П.П. Кончаловский, и И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк, М.С. Сарьян, К. Петров – Водкин в России сделали натюрморты очень праздничными по колориту, простыми по форме и краскам. Натюрморт стал привлекать к себе большое внимание, как художников, так и зрителей. В советском искусстве 1930-1950-х гг. натюрморт был отодвинут в тень, но с 1960-х гг. вновь привлек к себе внимание.

2. ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

Слова «Декоративность», «декорация» происходят от латинского слова «decoro», что значит «украшать». Декоративность- особое качество художественной формы, повышающее ее эмоциональную выразительность. Декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка, цвета и объема-необходимый и естественный метод в декоративном искусстве, также декоративность можно рассматривать как форму выражение красоты. Люди издавна стремились украсить свои жилища, вещи, свою внешность- еще в государствах древнего Востока были высокоразвиты художественные ремесла изделия декоративно – прикладного искусства в тканях, коврах, изразцах, росписи по дереву. «Примитивные» африканские племена превзошли даже модниц 18 века в способах украшения своей внешности. Не только декоративно-прикладное искусство занимается украшением жизни. Живопись тоже берет на себя такую задачу. Декоративная живопись, как и другие виды искусства является формой отражения реального мира и обладает всеми качествами, понятие декоративности. Это и повышенная цветовая гармония, тональное и контрастное решение, плоскость изображения, орнаментальность, условность решения и ограниченность в подборе цветов, то есть все то, что неизменно присутствует в изобразительном искусстве.

Развитие образного мышления, цветовая культура, смелость композиционных решений-все эти качества необходимы будущему художнику. В процессе обучения ребенок должен овладевать цветовой грамотой, изучать свойства цветов и способы их взаимодействия между собой умело использовать цветовые оттенки, добиваясь решение различных задач. Занятие декоративной живописью помогут учащимся глубже понять и тоньше почувствовать всю глубину и красоту изобразительного искусства.

3.ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

Декоративный натюрморт, как и декоративная живопись- это творческий переход от природы к решению композиции и воплощению ее в различных материалах. В работе над декоративным натюрмортом можно научиться средствами цвета, ритма,

объединять разные предметы, видеть не только отдельную вещь на фоне, а предметы их взаимосвязи. При выполнении декоративного натюрморта не обязательно академическим канонам живописи. В поле зрения остаются конструктивное начало, расшифровка формы, а затем применяются законы цветоведения. Большую роль при выполнении задания играет постановка. Необходимо, чтобы натюрморт был понятен, имел свой характер, композиционную зацепку; мало – выразительная постановка не даст желаемых результатов. Натюрморт может быть декоративным за счет изменения формы предметов, использования активных цветовых контрастов и декоративного контура.

Существуют несколько способов для декоративной стилизации натюрморта:

Способы трансформации формы:

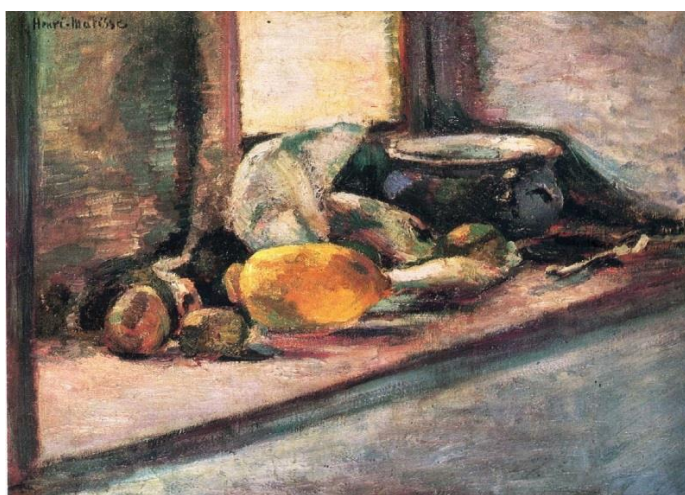
1. Можно округлить или вытянуть форму предмета, круглую форму заменить на квадратную и наоборот;
2. Изменить соотношение пропорций как внутри одного предмета, так между несколькими;
3. Предметы можно двигать, менять их местами, подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя их в сторону;
4. Можно условно показать перспективу в натюрморте, где все предметы должны на выявление выразительности в композиции.
5. Можно увеличить и уменьшить количество предметов, вводить дополнительные объекты, драпировки, но главное сохранить суть и узнаваемость постановки, меняя лишь тональное отношение.
6. Можно сохранить цветовой колорит постановки, меняя лишь тональное отношение.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может и наоборот, за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно идее построения композиции. Можно построить натюрморт на тягучей пластике силуэтов, используя постельные цветовые сочетания и мягкий рисующий контур или взять за основу рубленые прямоугольные формы с динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, наполняя их упрощенным геометрическим декором. Необходимо, чтобы каждый натюрморт был понятен, имел свою особенность, повод для переработки и стилизации.

Возможностей для декоративной стилизации в натюрморте много, но любой натюрморт должен быть уравновешен. Возможно членение плоскости на неравные части. Любая стилизованная композиция должна иметь композиционный центр или доминанту. Важно обращать внимание на пластику форм, их выразительность и декоративность.

Многие знаменитые художники работали в декоративной манере. Мастера фовизма шли по пути выявления декоративно-экспрессионических возможностей цвета и фактуры, используя активные сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки.

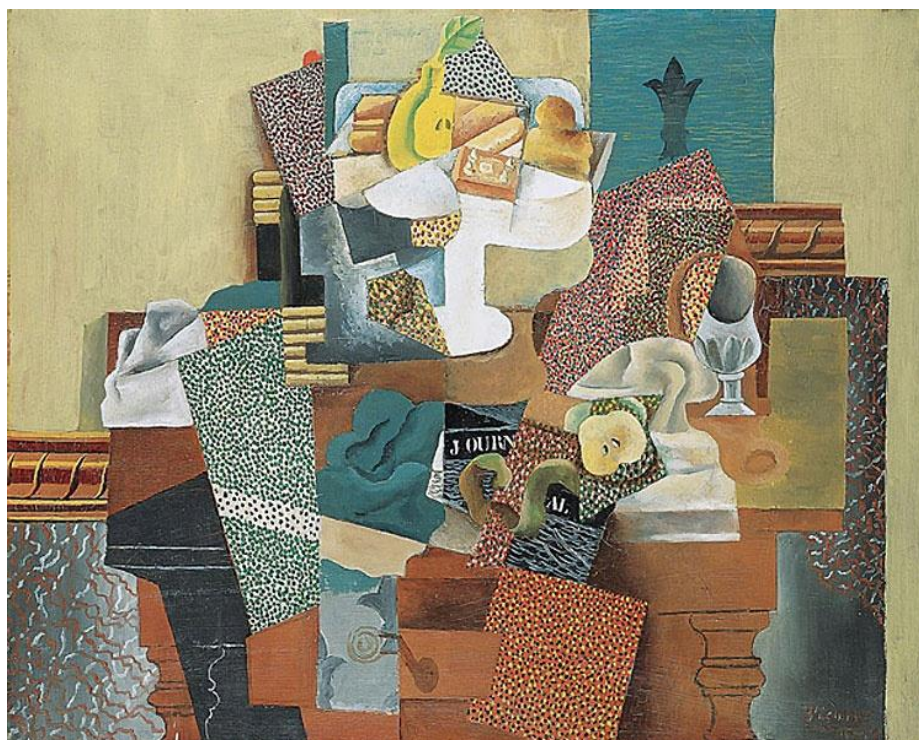
Крупнейшими представителями фовизма являются Джорж Руо, Анре Дерен, Альберт Марке, Морим Вламинк, Жорж Брак, Рауль Дюфи, Анри Фриез. Главным из них был Анри Матисс (1869-1954гг). В жанре натюрморта известны «Голубой горшок и лимон», «Ваза с подсолнухами», «Посуда на столе», «Посуда и фрукты»

Андре Дерен (1880-1954гг) в своих натюрмортах подчеркивает конструкцию вещей, желая выявить объемность предметов. В натюрморте «Стол стулья» различимы влияние кубизма.

Другим направлением в искусстве является кубизм. Кубизм – это модернистское течение в изобразительном искусстве, в первой половине 20 века. Представители кубизма обратились к конструированию объемной формы на плоскости, рарчинению реального объема на геометризованные тела, сдвинутые, пересекающие друг друга, воспринятые с разных точек зрения. П. Пикассо создал серию натюрмортов-«Кларнет и скрипка», «Гитара и скрипка», «Бокалы и фрукты», «Натюрморт из плоскихцветовых пятен»...

Под влиянием фовистов и кубистов наш русский художник Илья Машков (1881-1944гг.) написал свои натюрморты – «Натюрморт с хлебами и тыквой», «Натюрморт с веером», «Снедь московская», он добивался звучности цвета, допуская самые смелые колористические сочетания.

В свою очередь декоративны по колориту натюрморты армянского художника Мартироса Сарьяна (1880-1972гг.). Что бы сделать более звучным, он усиливает свет. М. Сарьян строит свои композиции двумерно на одной плоскости, как Поль Гоген и Анри Матисс. Люди, животные, деревья, фрукты, цветы никогда не теряют под его кистью своих исконных отличительных очертаний – «Осенний натюрморт», «Цветы», «Натюрморт».

Много работавший в области натюрморта Александр Куприн (1880-1960гг.), в период с 1910 по 1920г. Был увлечен кубизмом. В своих натюрмортах он сочетает декоративное начало с острым аналитическим проникновением в изображаемую натуру. Это «Натюрморт с синим подносом», «Натюрморт со статуэткой», «Осенний букет». В конце жизни в творчестве А. Куприна усиливаются реалистические тенденции.

4. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Технология художественных материалов изучает, свойства и качества бумаги, красок, кистей. К технологии можно отнести также покрытие живописного произведения лаком, или другими составами.

Техника – это специальные навыки, способы и приемы, посредством которых выполняется художественное произведение. Знание техники и материалов живописи, их особенностей помогает учащимся максимально реализовать свой творческий замысел, создать работы на высоком творческом уровне.

Декоративный натюрморт может выполняться, простым карандашом, ручкой, фломастером и т.д., или красками: акварелью, гуашью, акрилом. Детям ближе - гуашь. Гуашь – краска непрозрачная, плотная; высыхая, она приобретает матовую

бархатистость. Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на холсте, на ткани, картоне, фанере. Гуашь обладает пастозными (кроющими) свойствами, поэтому при работе гуашью работа ведется от темного к светлому.

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО СТИЛИЗОВАННОГО НАТЮРМОРТА

Начинать выполнения задания необходимо с внимательного анализа. Рассмотреть натюрморт с разных точек зрения, найти интересный ракурс. Делаются небольшие предварительные наброски натюрморта. Любая постановка натюрморта на чем-то стоит: либо на вертикали высокого предмета, либо выразительности декоративного задника, либо на красоте букета цветов, т.е. обязательно есть что-то главное, привлекающее внимание, вокруг которого все располагается. После выбора наиболее удачного композиционного положения переходим к разработкам в цвете, здесь нужно организовать ритм, противопоставляя светлые тона темным и средним. При работе над натюрмортом ставятся следующие задачи: преобразить реальность, постараться увидеть предметы с разных точек зрения, показать их «во времени и пространстве». Выделить главное и подчинить им второстепенное. Использовать цвет, прежде всего как средство эмоционального воздействия, способное передать «настроение» натюрморта при ограниченной цветовой палитре. Реализовать цветное пространство.

Этапы выполнения натюрморта:

Рассмотрим декоративное решение натюрморта. Ставим натюрморт, драпировки и предметы. Определяем тональные и цветовые отношения в работе. Основным является характер, силуэт предметов, их ритм, пропорции, цветовые пятна, колорит.

Выполняется работа гуашью.

1 этап. Выбор наиболее интересного положения. Для этого необходимо сделать несколько набросков для поиска композиции натюрморта или порисовать отдельно предметы поискать их форму. Наброски можно делать любым материалом.

2 этап. Когда найдено наиболее выразительное положение, переходим к построению и к композиции в листе. На этом этапе происходят поиски декоративного решения, композиции, ритма, силуэта. Пространство – условно. При построении натюрморта карандашом можно не использовать законов перспективного изображения, важно

добиться равновесия в листе, при необходимости можно двигать предметы в поисках наиболее удачной композиции. Главное - ритмически организовать плоскость листа, следить за тем, чтобы правая и левая части были уравновешены.

3 этап. Определение акцента, один или два насыщенных цвета. Для этого нужно решить, какой один или два контрастных цвета преобладают в постановке, являются наиболее выразительными и привлекают к себе наибольшее внимание. На это этапе важно знать, что в соседстве с темным цветом максимально усиливается интенсивность ярких и светлых цветов, находящихся рядом.

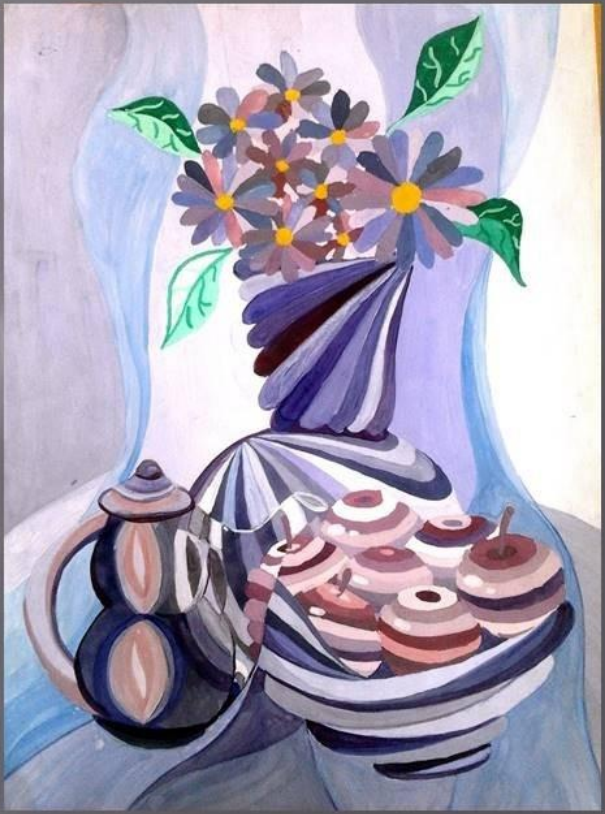
4 этап. Детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта. Здесь происходит основное решение в тоне и цвете. Главное – сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией.

Основным на этом этапе является законченность, когда не хочется ничего убавить, ни прибавить. Убедительность декоративного решения темы, когда не возникает желания «подвинуть» тот или иной предмет, усилить или приглушить какой-то цвет, когда все максимально гармонирует друг с другом.

Правдивость живописного изображения зависит не от точности цветового оттенка, а от верной передачи отношений по силе света и цвета. Неправильно взятые по светлоте и насыщенности цветовые отношения ведут к путанице в выявлении материальных качеств изображаемых предметов, состояния их освещенности, в передаче пространственных планов. Совсем не обязательно передавать цветовые отношения в полную их силу, то есть так, как они существуют в природе. Но необходимо выдерживать пропорциональные отношения от самого светлого до самого темного в пределах задуманной гаммы. Цвет, взятый на этюде не пропорционально натурным отношениям по светлоте и насыщенности, вызывает ощущение диссонанса, выделяется так же резко, как фальшивая нота. Поэтому данный метод позволяет точно определить тонально-цветовые различия между предметами и создать подлинно реалистическое изображение.

Выполняя задания по стилизации натюрморта, учащиеся решают несколько задач — это выделение центра композиции, стилизация предметов, использовать статику или динамику, симметрию и т.д.

РЕФЛЕКСИЯ

В результате работы над заданием поставленные цели и задачи были достигнуты. Изучены история и особенности натюрморта; описана технология и техника декоративной живописи. Выполнение творческой работы в технике декоративного натюрморта, которая как нельзя лучше помогла выразить замысел и передать настроение. Те знания, умения и навыки, которые были приобретены в процессе работы, обязательно, пригодятся в дальнейшем. Учащиеся должны понимать, что существуют много других не менее интересных видов и способов решения декоративного натюрморта, что их изучение позволит сделать дальнейшую работу еще более содержательной и интересной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Волоков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
3. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
4. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
8. Кузин В. С. Изобразительное искусство -М: Дрофа 2004

9. Сарьян М. Живопись акварели, рисунки, иллюстрации, театрально-декоративное искусство- Ленинград: Аврора, 1987
10. Левин С. Ваш ребенок рисует-М.: Советский художник, 1979, 270с.
11. Волков Н.Н. Цвет в живописи -М.: Искусство, 1984, 320с,ил.

