

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа станицы Крыловской
муниципального образования Крыловский район

Методическая разработка
«Декоративный натюрморт»

Выполнила преподаватель
первой квалификационной категории
Щербинина Ирина Владимировна

ст-ца Крыловская
2023г.

Содержание

1. Введение
2. Основная часть
 1. Натюрморт. История жанра и его особенности.
 2. Декоративная живопись.
 3. Декоративный натюрморт.
 4. Техника и технология.
 5. Методика выполнения декоративного натюрморта.
3. Заключение.
4. Список литературы

I. Введение

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

С начала обучения в художественной школе 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.

II. Основная часть

Цель: формирование знаний и умений о выполнении декоративного натюрморта с натуры и по воображению в работе с учениками детской художественной школы.

Задачи:

- Учебная: научить декоративному решению 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.
- Материалы: гуашь, кисти, бумага
- Зрительный ряд: репродукции натюрмортов с ярко выраженным настроением (К. Петров - Водкин, П.Кончаловский, М. Сарьян, А. Матисс).

1. НАТЮРМОРТ. ИСТОРИЯ ЖАНРА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

В творчестве детей натюрморт не всегда является любимым жанром. Детям еще не достаёт внимания к жизни вещей, желания через неодушевленные предметы рассказать о их обладателях, о характере изображаемых предметов. Самостоятельно задумать натюрморт, скомпоновать и поставить его без помощи руководителя учащиеся ещё 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 счёт 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 работах.

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

Прекрасный 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» друг с другом, относятся друг к 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.

Ещё в искусстве античности и средних веков известно изображение предметов. 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 композиций 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 перестаёт быть просто украшением интерьеров. Франция внесла новый смысл в жанр натюрморта, Эдуард Мане придал натюрморту прозрачность, воздушность, ощущение изменчивой красоты мира; натюрморты Поля Сезанна, замечательны монументальностью, конструктивностью, точной лепкой формы цветом; в натюрмортах Винсента Ван Гога экспрессия мазка, символичность ярких цветовых 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 приёмов, упрощения рисунка, цвета и объёма - необходимый и естественный метод в декоративном искусстве, также декоративность можно рассматривать как форму выражения красоты.

С давних времен люди стремились украсить свои жилища, вещи, свою внешность - ещё 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, понятия 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.

Цветовая культура, развитие образного мышления, смелость композиционных решений - все эти качества необходимы будущему художнику. В процессе обучения ребёнок должен овладевать цветовой грамотой, изучать свойства цветов и способы их взаимодействия между собой умело использовать цветовые оттенки, добиваясь решения различных задач. Занятия 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 в их взаимосвязи. При выполнении декоративного натюрморта не обязательно следовать 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 счёт изменения формы предметов, использования активных цветовых контрастов и декоративного контура. Для создания наиболее выразительного образа можно придумать своеобразную тему в натюрморте. Это может быть город, театр, спорт или что-то другое.

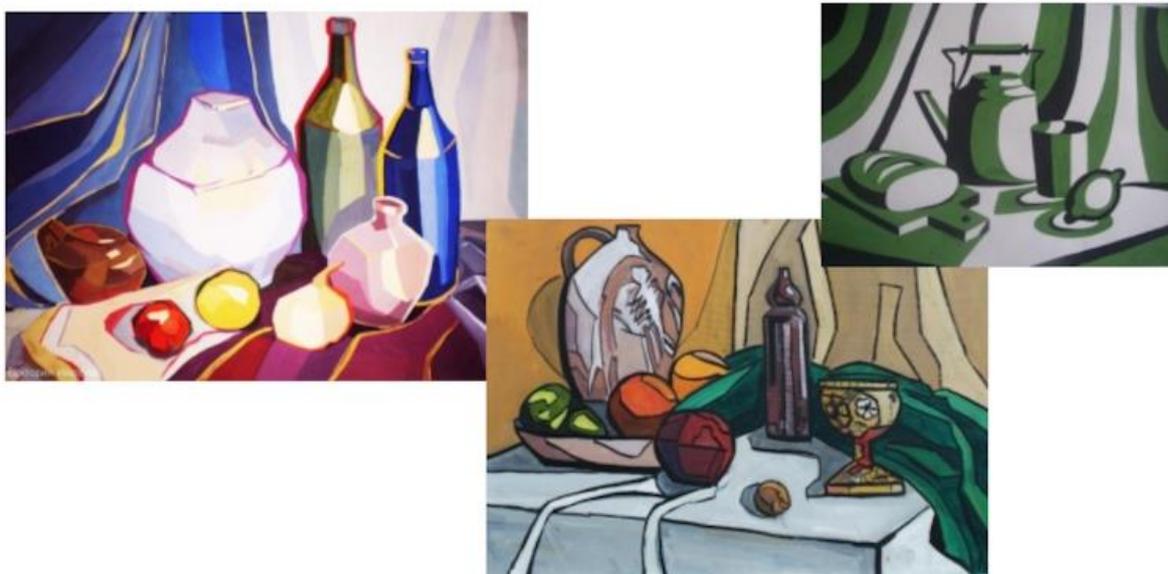
Существует несколько способов решения декоративного натюрморта:

1. Возможно изменение пропорций, как внутри одного предмета, так и между несколькими.
2. Любой предмет натюрморта можно утрировать, доведя его до максимальной остроты, например, предельно округлить пузатый кувшин, сильно вытянуть удлинённую грушу, подчеркнуть пластику предметов декоративным рисунком.
3. Допускаются условности: предмет можно подвесить в воздухе, наклонить предмет в сторону или сломать его. Один и тот объект может восприниматься с нескольких точек зрения, например, основание

- кувшина, изображается фронтально, а горлышко – развернуто, как будто на него смотрят сверху, или блюдо с фруктами одновременно показано и сбоку, и сверху, что даёт возможность увидеть лежащие на блюде фрукты.
4. Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Изображение рисуется без перспективы, плоско. Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно и осмысленно.
 5. К цвету в декоративном натюрморте следует подойти обдуманно. Можно сохранить цветовой колорит постановки полностью; можно дополнить его новыми сочетаниями.
 6. Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать, вводить дополнительные объекты, драпировки или фрукты для заполнения пространства.

Возможностей для выполнения декоративного натюрморта много, важно одно: все приёмы должны работать на выявление идеи, быть обдуманы и отвечать главной задаче - «декор» — это «украшение», значит, декоративный натюрморт должен служить украшением.

В современном декоративном натюрморте так же на первый план выступает цветовая композиция, в которой цвета решают условную задачу заранее продуманного колорита, построенного на нюансе, контрасте,
• монохромии.

Виды декоративного натюрморта

локальный

конструктивный

образный

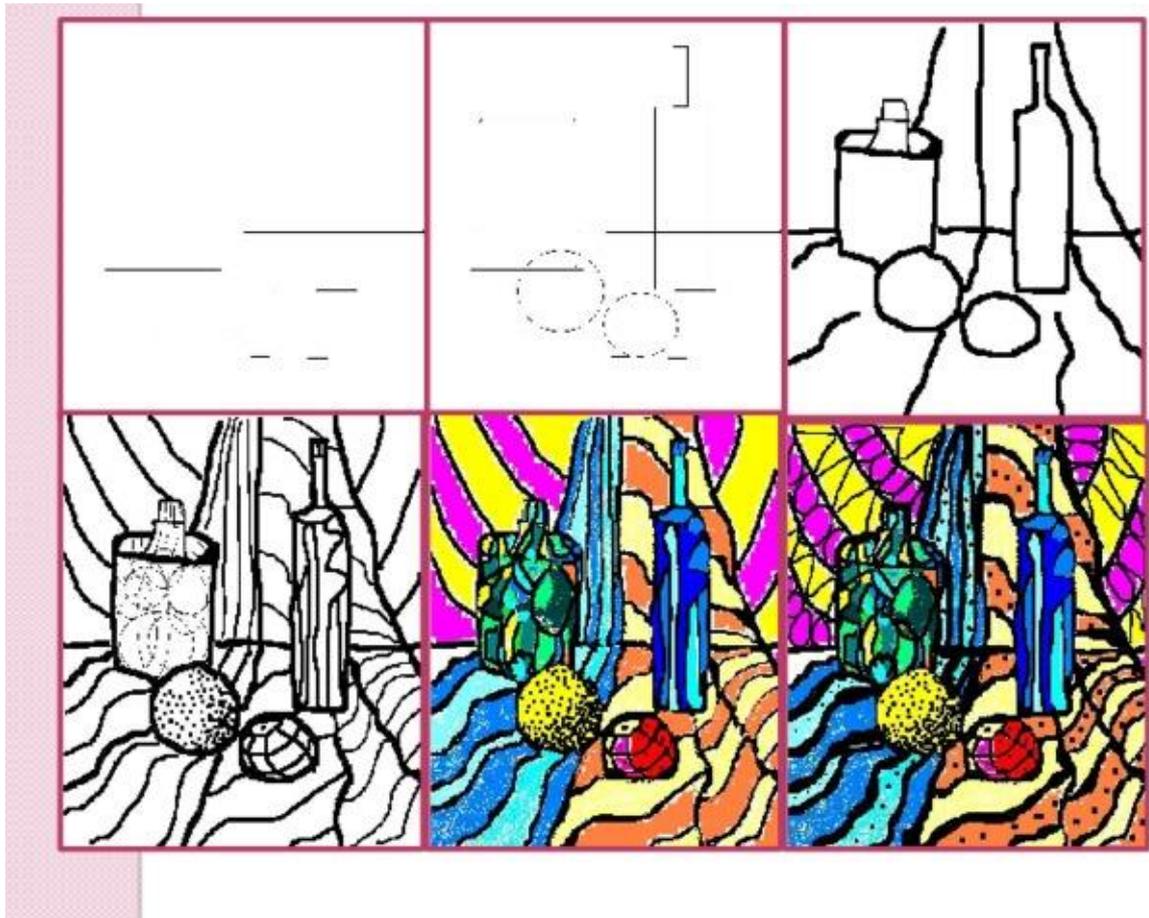
орнаментальный

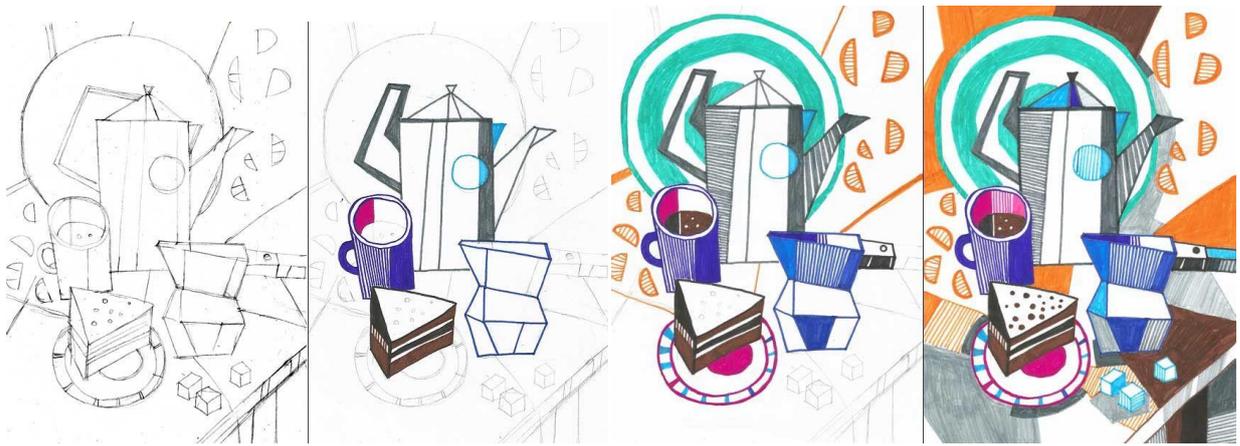
4. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Техника — это специальные навыки, способы и приемы, посредством которых выполняется художественное произведение. Знание техники и материалов живописи, их особенностей помогает учащимся максимально реализовывать свой творческий замысел, создавать работы на высоком художественно уровне.

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

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 ведётся от тёмного к светлому.

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА

Начинать выполнение задания необходимо с внимательного анализа. Рассмотреть натюрморт с разных точек зрения, найти интересный ракурс. Делаются небольшие предварительные наброски натюрморта. Любая постановка натюрморта на чём-то строится: либо на вертикали высокого предмета, либо на выразительности декоративного задника, либо на красоте букета цветов, т. е. обязательно есть что-то главное, привлекающее внимание, вокруг которого всё располагается. Стилизация может идти по пути упрощения и доведения до предметных символов или, наоборот, за счёт усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами. 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 цветовое пространство.

Поэтапная последовательность 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 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 этом 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.

III. Заключение

В процессе работы над заданием поставленные цели и задачи были достигнуты. Изучены история и особенности натюрморта; описана технология и техника декоративной живописи. Выполнена творческая работа в технике декоративного натюрморта, которая 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 существует много других не менее интересных видов и способов решения декоративного натюрморта, что их изучение позволит сделать дальнейшую работу еще более содержательной и интересной.

IV.Список литературы.

1. Сарьян М. Живопись, акварели, рисунки, иллюстрации, театрально - декорационное искусство - Ленинград: Аврора, 1987.
2. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись - М.: Искусство, 1986, 158с., ил.
3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие, 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1997
4. Кубатова Н.В. Учимся рисовать - М.: Филологическое общество «Слово» : Изд-во АСТ , 2002, 160с., .
5. Левин С. Ваш ребенок рисует - М.: Советский художник, 1979, 270с.
6. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей, 3- е издание - Минск: Беларусь, 2005, 151с., ил.
7. Панксёнов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение, 2-изд., стереотипное – М.: изд. Центр «Академия»,2008 – 144с., цв. ил.
8. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно – стилизованному: учебное пособие- Ростов н/Д:Феникс, 2009, 190с., цв.ил.
9. Волков Н.Н. Цвет в живописи - М.: Искусство, 1984, 320с., ил.
- 10.Кузин В.С. Изобразительное искусство- М.: Дрофа, 2004.