

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств Белоглинского района»

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

**«Выполнение декоративного натюрморта в работе с
обучающимися художественных отделений детских школ
искусств»**

преподавателя ИЗО МБУДО ДШИ Белоглинского района
Исмагиловой Алсу Сабировны

с. Белая Глина

2024 г.

Содержание.

1. Введение.
2. Исторический экскурс в становление и развитие декоративной живописи.
3. Методы творческой интерпретации природы в декоративном натюрморте.
4. Этапы выполнения декоративного натюрморта.
5. Иллюстративный материал.
6. Литература.

1. 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. Знакомство с декоративным натюрмортом начинается в ДХШ уже в первом классе. Конечно, основное учебное время на уроках живописи отводится изучению законов передачи объема, пространства, перспективы, светотеневой лепки формы с помощью цвета, законов освещения и т.п. Но для более полного, разностороннего развития умений навыков, для развития более творческого отношения к живописи у детей необходимо знакомить их с декоративными началами в живописи и развивать плоскостно-орнаментальное видение природы, умение абстрагироваться от природы, чтобы в будущем они смогли свои впечатления от окружающей действительности претворить в произведения декоративно-прикладного искусства, дизайна другим, в отличие от произведений академического направления, образно-ассоциативным языком.

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

Цель: формирование знаний и умений о выполнении декоративного натюрморта с природы 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).

Глава 2. Натюрморт. История жанра и его особенности развития в истории мировой живописи.

1. Натюрморт

Натюрморт (фр. Nature morte-мертвая натура; англ. still life, нем.Silleben) - 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.

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 просто случайный набор предметов, которые оказались под рукой. Выразительность постановке придает разнообразие предметов по материалу, величине, тону, фактуре, цвету и контрасту.

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.

Люди издавна 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.

Развитие образного мышления, цветовая культура, 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.

Из уроков истории искусства мы с вами знаем, что натюрморт – один из наиболее широко известных жанров изобразительного искусства. Работы фламандских голландских художников XVI–XVII вв. открыли дорогу жанру натюрморта в искусстве многих стран.

Декоративный натюрморт – не менее известный жанр создавался в конце 19- начале 20 веков. Этот жанр подразумевает повышенное внимание к структуре объемов, фактуре поверхности предметов и характеру их пространственных соотношений. Он наиболее показателен и многообразен в плане изучения предметов декоративной композиции. В нем работали большие мастера (А.Матисс, П.Пикассо, И.Машков, Н.Гончаров, А.Куприн и т.д.) Несмотря на то, что многие художники этой эпохи писали в разной манере, все их произведения можно в одинаковой степени считать декоративными. Взять хотя бы произведения известного художника-экспрессиониста Матисса, в которых автор сделал главное ударение на фактуру и цвет. Декоративность его великолепных натюрмортов не вызывает никакого сомнения. Повышенное внимание к цвету и его акцентирование характерно и для произведений Фалька, Кончаловского, Грабаря, Антиповой.

Декоративный натюрморт, полностью соответствующий термину в изображениях простых геометрических форм на картинах яркого представителя кубизма Пабло Пикассо. Представители кубизма (П.Пикассо, Ж.Брак) стремились утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объемы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объем, придавая холстам декоративное начало и превращая их в красочные плоскостные панно. Пикассо создал серию натюрмортов, в которых стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы. Он изобрел строго организованную систему плоских цветовых пятен, взаимосвязанных и тщательным образом распределяемых на плоскости холста. Использование модификаций в виде фактурных пятен приводило к дополнительным цветовым эффектам. Не вызывает сомнения и декоративность работ Петрова-Водкина, который посредством натюрморта стремился передать зрителю сложные образы.

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.

Декоративный натюрморт - это плоскостное изображение натюрморта, в котором нет объема и реалистичности. Предметы имеют стилизованную форму, а вместо тени изображают орнамент, текстуру и другие декоративные элементы.

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.

Глава 3. Методы творческой интерпретации природы в декоративном натюрморте.

Если подумать над формообразованием и стилизацией формы, декоративный натюрморт будет выглядеть намного гармоничнее и интереснее. Да и автор станет выполнять такую работу намного более увлечённо, ведь, при трансформации форм активно тренируется фантазия художника. Для творческих людей это очень интересный и увлекательный процесс.

В декоративной живописи мы изучаем три основных понятия: «условность», «выразительность» и «изобразительность».

Условность - способ образного решения задач в декоративной живописи, способ художественного обобщения. Художник выражает свой замысел, явления окружающей действительности посредством их изображения. Но изобразительность всегда подчиняется выразительности.

Выразительность-наиболее важный момент художественно-образного отражения действительности, это проявление активности художника, его заинтересованного отношения к жизни, его оригинальности. С помощью каких же средств и методов можно организовать изображение, в частности, натюрморт с декоративными свойствами?

Для этого изобразительно-выразительные художественные средства берутся из графики, живописи и других видов искусства. Основными выразительно-изобразительными средствами в графике являются: линия, штрих, пятно, силуэт, точка, фактура и их сочетания, но выражаются цветом. И в декоративном натюрморте мы тоже применяем все те же изобразительные средства, причем чаще несколько одновременно.

Эти художественные элементы –как кирпичики строения, строительный материал, который применяется в декоративной живописи.

Уже с 1 класса ДХШ мы начинаем изучать сначала отдельные выразительные средства, а затем и из сочетания в декоративном натюрморте.

Натюрморт состоит из трех предметов (задание по цветоведению). Не ставится задача передачи объема и настоящего цвета предметов. Используется пятно и линия, как средства выразительности. Выбирается пара дополнительных цветов и к ним добавляется черный и белый. Дети уже знакомы с понятием «насыщенности цвета».

Применяется условность в передаче композиционного центра. Главный предмет делается самым насыщенным, а остальные два предмета и фон берутся менее насыщенными(применяются белила и черный).

В натюрморте используется линия как, мощное выразительное средство, объединяющее все элементы изображения в единое гармоничное целое. Тут говорим о различном характере линии (разная толщина, вплоть до полного исчезновения линии, барельефная линия и, наоборот, вдавленная, процарапанная). Такие линии могут обогащать фактурно и ритмически изображение. Линия в декоративном натюрморте превращается в средство, орнаментально объединяющее изображение.

Во втором классе мы продолжаем закреплять знания первого класса в декоративной живописи и вводим новые элементы. В натюрморте применяем уже условный объем, упрощаем его, но не совсем игнорируем. Наряду с линией применяем штрих, как элемент живописного изображения, который условно можно считать разновидностью линии. Знакомимся с живописью Ван Гога, с его импульсивным штрихом. Ритм штриха как бы передает удары сердца художника, биение его пульса. Манера нанесения штриха у каждого художника своя. Она зависит от энергии самого автора, его индивидуальности. В детских работах у кого-то это получается, если есть энергия, у кого-то не очень, идет просто пятно. Поэтому более внимательно изучаем пятно, как элемент изображения. Пятно может быть написано одним локальным цветом, а также может состоять из группы штрихов, группы точек, линий, а на расстоянии может давать пятно как единое целое. Пятно может быть обогащено нюансами, различными оттенками, иногда тональными градациями.

Пятно может быть трех типов, которые различаются по конфигурации.

1. Геометрическая форма пятна.
2. Произвольная, аморфная форма пятна.
3. Силуэтное пятновое изображение, имеющее предметные характеристики.

После изучения типов пятен предлагается сделать натюрморт на различные конфигурации пятен. Очень часто учащиеся выбирают геометрические формы, т.е. геометризацию изображения.

Силуэт- это разновидность пятна, пятно, имеющее предметные характеристики. Элементы изображения, выполненные силуэтом, всегда отличаются высокой степенью обобщения. Законы силуэта те же, что и законы живописи. Главный- единство противоположностей. Нельзя допускать стоящих рядом силуэтов, одинаковых по форме и размеру.

Точка - так же важный элемент художественной выразительности. Любая линия и штрих начинаются с точки. Точка или мелкий мазок были основным

выразительным средством в живописи импрессионизма и постимпрессионизма. Мелкий мазок обогащает живописное произведение колористически и ритмически, создает фактурные поверхности, способствует передачи вибраций света и воздуха. Это средство (точку)мы применяем в сочетании с другими выразительными средствами в натюрморте.

Фактура – означает художественную обработку поверхности живописного произведения, т.е. «микрорельеф» красочного слоя. Фактура зависит от применяемых красок, инструментов, которыми работает художник, грунта, основания для живописи.

В декоративной живописи фактура часто применяется на белом и цветном основании, она может быть рельефной, выпуклой и процарапанной в красочном слое. Это такое же важное средство художественной выразительности.

Любой предмет натюрморта можно утрировать, доведя его до максимальной остроты, например, предельно округлить пузатый кувшин, сильно вытянуть удлинённую грушу, подчеркнуть пластику предметов декоративным рисунком. Возможно изменение пропорций, как внутри одного предмета, так и между несколькими.

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.

Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Изображение рисуется без перспективы, плоскостно. Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно и осмысленно.

Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать, вводить дополнительные объекты, драпировки или фрукты для заполнения пространства.

К цвету в декоративном натюрморте следует подойти обдуманно. Можно сохранить цветовой колорит постановки полностью; можно дополнить его новыми сочетаниями.

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.

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 художественном уровне.

Декоративный натюрморт может выполняться графическими материалами, такими , как простой карандаш, ручка, фломастер и т.д и 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.

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.

Глава 4. 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 композиции на 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. Упрощается силуэт предметов в натюрморте, выявляются основные признаки формы при этом опускаются мелкие детали.

Возможно несколько утрировать некоторые особенности формы предметов, что-то преувеличить, подчеркнуть. Можно применить линию и ввести фактуру. Также добавляется орнаментализация предметов, драпировок. Важно, чтобы размер орнамента и его детали соответствовали размеру самих предметов, гармонично сочетались с формой предмета. Объем передается условно.

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.

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 существует много других не менее интересных видов и способов решения декоративного натюрморта, что их изучение позволит сделать дальнейшую работу еще более содержательной интересной.

Работы учеников в процессе работы.

ЛИТЕРАТУРА

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