



*Презентация к уроку
композиции*

ТИХАЯ ЖИЗНЬ НАТЮРМОРТА



Питер Клас.
«Завтрак с
ветчиной». 1647.

В 1650 году в литературе впервые зафиксирован новый термин - *stilleven*. Это голландское слово в переводе означает «тихая жизнь». Так получил имя уже весьма популярный к тому времени, в Нидерландах особенно, живописный жанр. А лет через сто для его обозначения утвердился и другое название - натюрморт, от французского *nature morte*, то есть «мертвая натура». Недаром еще в XVIII веке великий французский просветитель и художественный критик Дени Дидро для обозначения этого жанра пользовался терминами «неодушевленная натура» (*nature inanimée*) и «покоящаяся натура» (*nature reposée*).



*Ж..Б. Удри. «Натюрморт».
Первая половина VIII века.*

Переводы понятия «натюрморт» с французского, немецкого, английского дают ключевые представления о содержании этого жанра - мертвая природа, тихая или неподвижная жизнь. В станковой живописи и графике это изображение окружающих человека вещей с определенным логическим смыслом и композиционной организацией в единую группу.

Ж..Б. Шарден. «Натюрморт». 1737.





П. Клас. «Завтрак». 1642.

Наиболее распространенной разновидностью натюрморта является изображение предметов домашнего обихода. Этот тип натюрморта тесно связан с развитием бытового жанра, интерьера, пейзажа и ярко расцвел в западноевропейском искусстве XVII века.



В. Хеда. «Завтрак с крабом». 1648.

*Аста Балтазар
ван дер, «Цветы и
фрукты», 1620.*



Натюрморт - самый «умышленный» жанр: неодушевленные предметы позволяют собой манипулировать, сопоставлять острое с округлым, прозрачное с непроницаемым. И добиваться, если нужно, натурной непосредственности, что, впрочем, не всегда в ту эпоху мыслилось необходимым. Среди разновидностей голландско-фламандского натюрморта XVII века мы находим, например, сугубо аллегорические композиции на тему бренности и «суеты сует», так называемые *vanitas vanitatum*, где расположение книг, часов, музыкальных инструментов и разбитых глиняных трубок откровенно условно и не адресует к конкретной ситуации.

В «естественных» постановках - «цветочных», «рыбных», «кухонных» - всегда скрыт морально-назидательный или богословский смысл: рыба связана с символикой водной стихии, попугай - с воздушной, фрукты и цветы могут олицетворять землю, а виноградная гроздь - напоминать об искупительной жертве Христа. Современникам были понятны эмблематические отсылки, однако позднее данный круг ассоциаций сделался практически нечитаемым. Осталась лишь сама живопись и явленное в ней переживание чьей-то жизни.



Стрек Ю. «Натюрморт», 1653.

Антонио де Переда.
«Натюрморт с часами». 1652.



Натюрморт обязательно рассказывает о жизни людей. Вещи - конкретные и исторически подлинные - могут сопрягаться так, что образ бытия вовсе не возникает за постановкой. «Натюрморт с часами» раскрывает зрителю тему жизненной тщеты и неизбежности смерти - *vanitas*. Часы намекают на быстротечность земного времени, раковины и пустые орехи символизируют бренность. Но в любом голландском *vanitas* живет любовь к вещам; пусть, согласно девизу «помни о смерти», им суждено истлеть - запечатленные благоговейной кистью, они свидетельствуют о красоте жизни.



*Ж. Б. С. Шарден. «Натюрморт с
кувшином и медным котелком.
1728—1732.*

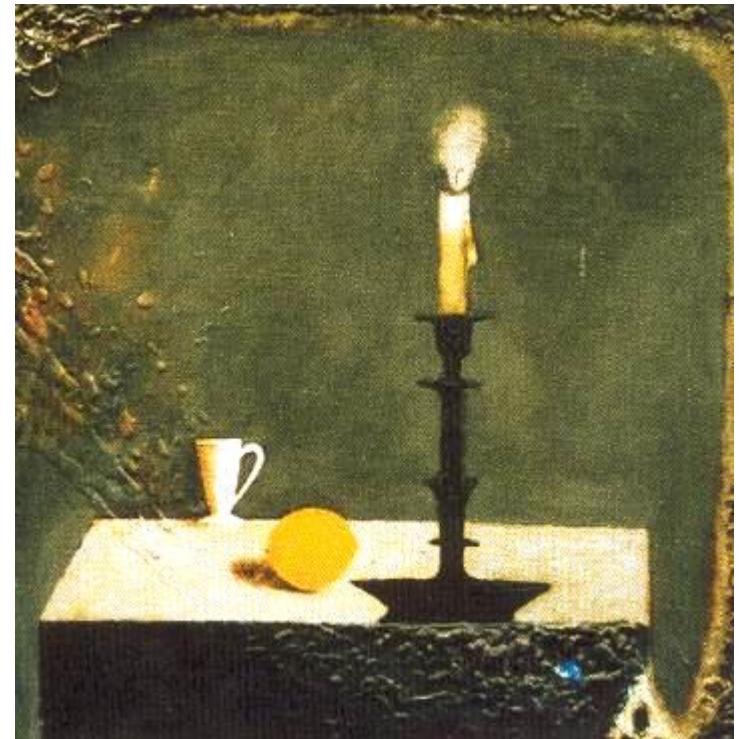


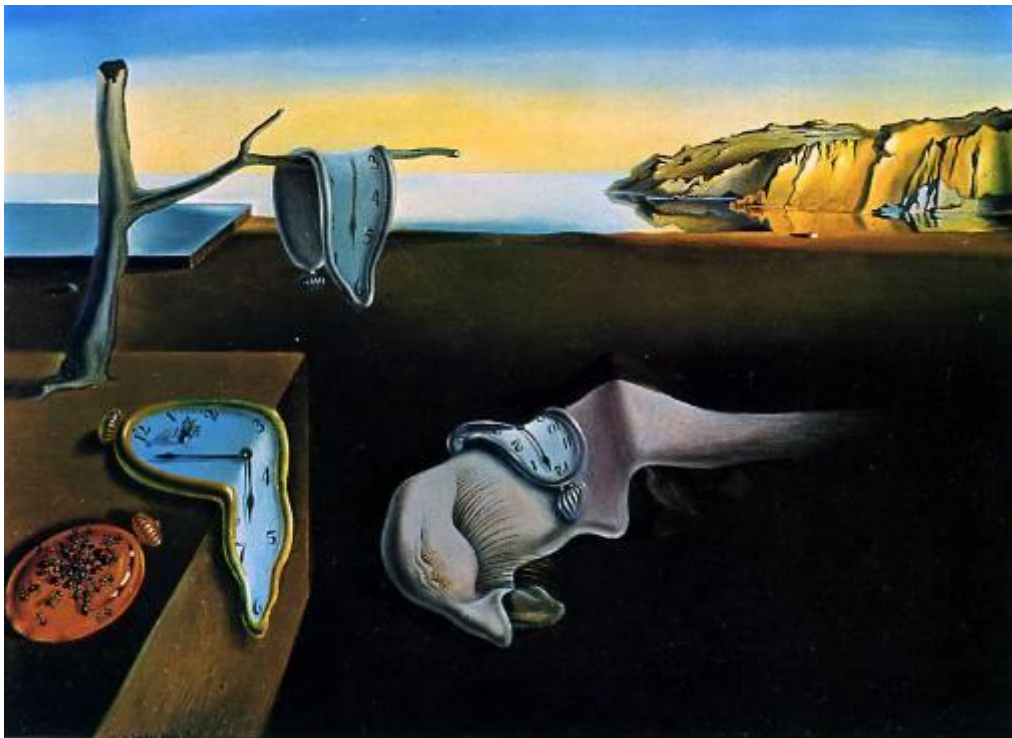
Предмет натюрморта - предмет созданный, сделанный,- если и был он когда-то живым, то перестал таковым быть. Сорванные цветы и плоды, битая дичь, выловленные и положенные на блюдо рыбы... Вещи, живущие при человеке, - это он, человек, составил букет и накрыл стол для трапезы. И это человек - художник расположил их в картине по своей воле - чтобы за композицией читался сюжетный сценарий, чтобы символический код звучал поучением или предостережением смотрящему, чтобы формы предметов вступили в разговор друг с другом и с окружающим пространством.



Кадр из мультфильма «Моцарт и Сальери»

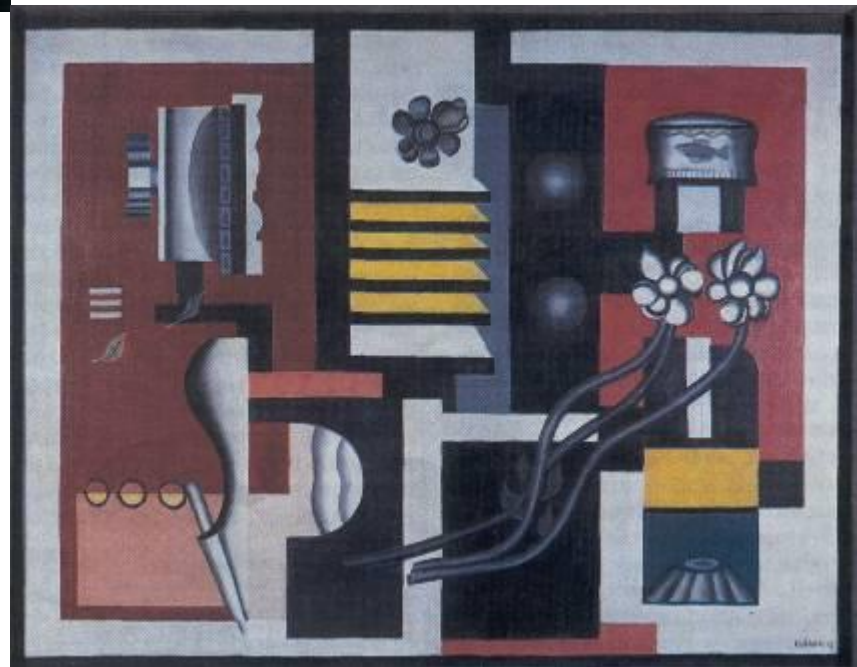
Либо о жизни, либо о смерти -
таков философский диапазон
натюрморта. Язык вещей, допуская
любые смысловые подтексты -
предметно и пластически, -
позволяет выразить отношение к
самым универсальным категориям
бытия. И сделать это, не привлекая
в помощь «литературу» чисто
живописными средствами

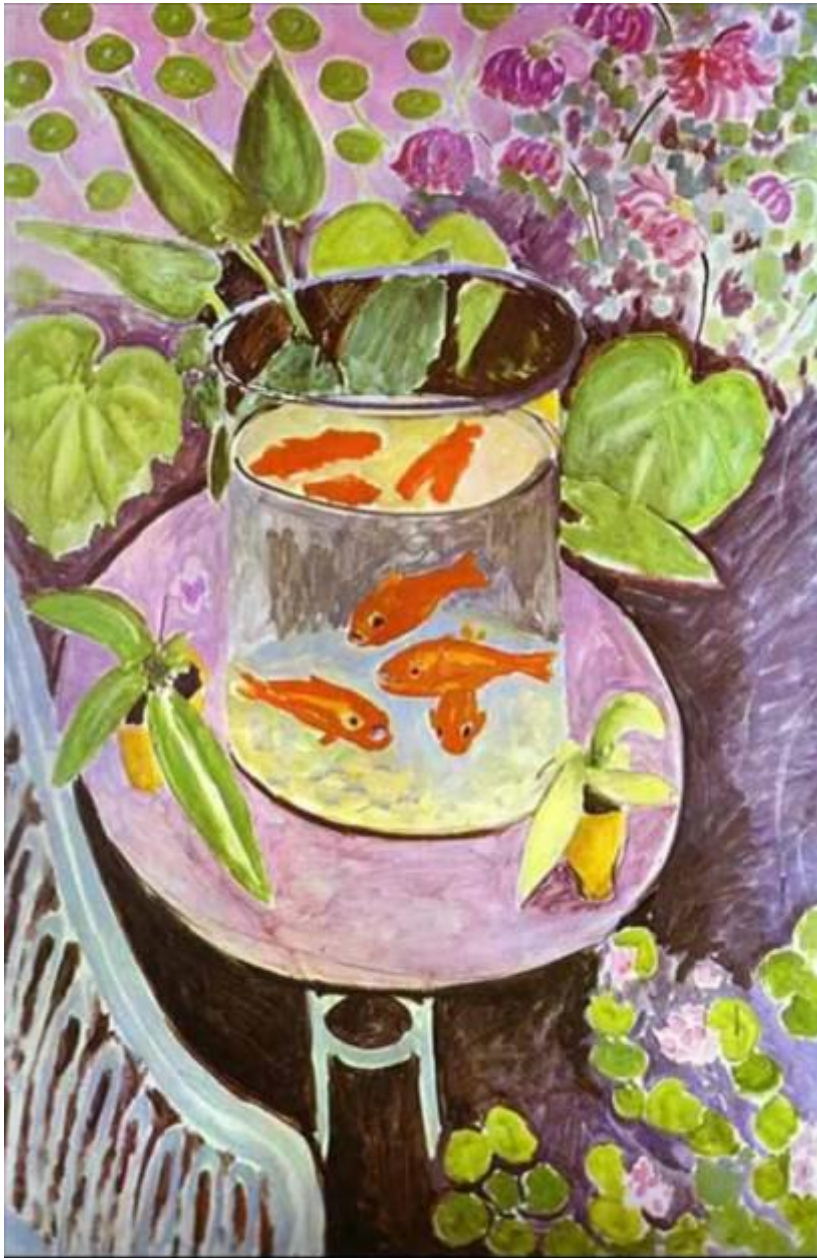




С. Дали «Постоянство памяти», 1931.

Ф. Леже. «Натюрморт». 1927.





А. Матисс, «Золотые рыбки. Натюрморт».

Разновидностей натюрморта по эмоциональной окраске может быть множество: героический, торжественный, интимный, бытовой, иронический, грустный, праздничный, камерный, созерцательный. А «тематическое» содержание натюрморта определяется в основном целью постановки, набором основных «персонажей».



Д.Севетини. «Натюрморт». 1930.

Натюрморт с фруктами



П. Сезанн. «Натюрморте с драпировками».



Караваджо. «Фрукты».



Петров-Водкин. «Розовый натюрморт с яблоками», 1918.

Натюрморт с цветами

А. Васильев. «Полевые цветы. Посвящается Дмитриеву В.». 1978.



Т. Назаренко. «Цветы». 1981.



*Натюрморт
с рябиной.*



*Э. Мане. «Розы
в вазе». 1882.*



*И. Ключ.
«Натюрморт с
цветами и
кувшином». 1929.*



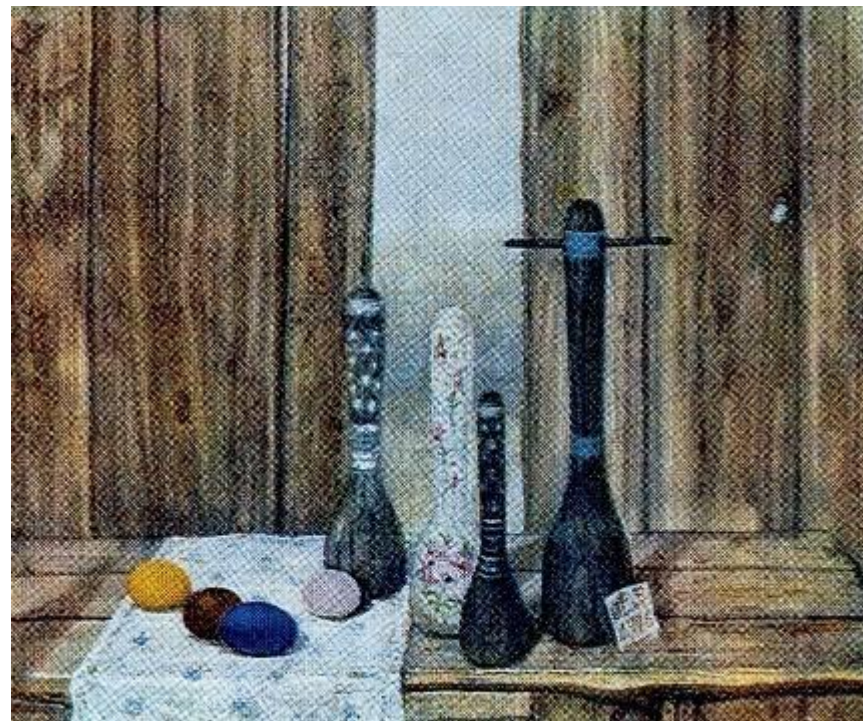
*И. Елизарова.
«Солнечный кактус».
2005.*



Ю. Пименов. «Дальняя дорога». 1959.

**Натюрморт, связанный с
событием**

*А. Васильев «Пасхальные
балбетки». 1976.*



Натюрморт, связанный с профессиональной деятельностью



А. Васильев «Актриса. Натюрморт». 1980.



*В. Князева.
«Натюрморт с
пуантами». 2000.*



*П. Медведев.
«Красный
натюрморт». 1990.*



А. Васильев «Реквизит». 1981.



*Ф. де ла Гир.
«Астрономические
приборы». к. XVII в.*



*И. Елизарова.
«Натюрморт со
скрипкой».*



*П. Кончаловский.
«Сухие краски».*

**Натюрморт, связанный
с национальными
традициями**



*В. Стожаров.
«Чай с калачами».
1972.*

*Ю. Семенюк. «Лук,
чеснок, соль». 1980.*



*Д. Соболева.
«Натюрморт с
самоваром». 2001.*



Стожаров А. «Натюрморт с рябиной», 1967.



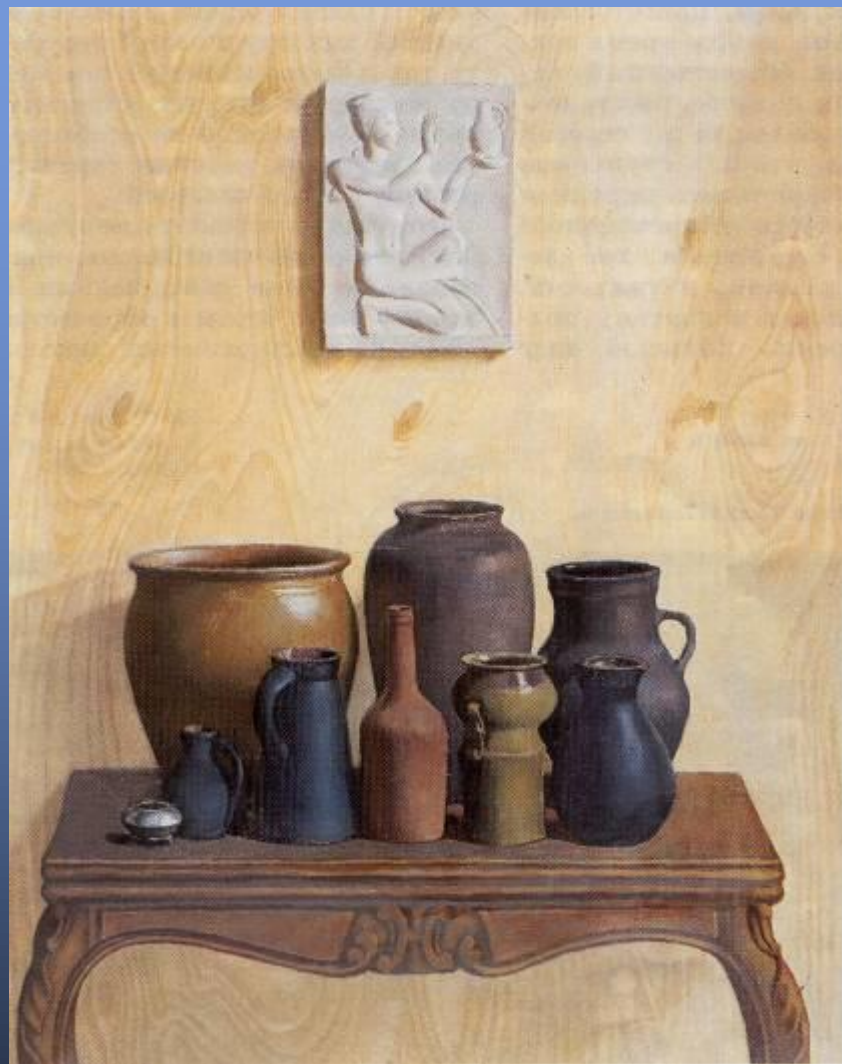
*Андрियाка С.Н.
«Натюрморт с китайским
фарфором». 2000.*

*Андрियाка С.Н. «Орхидея».
2004.*

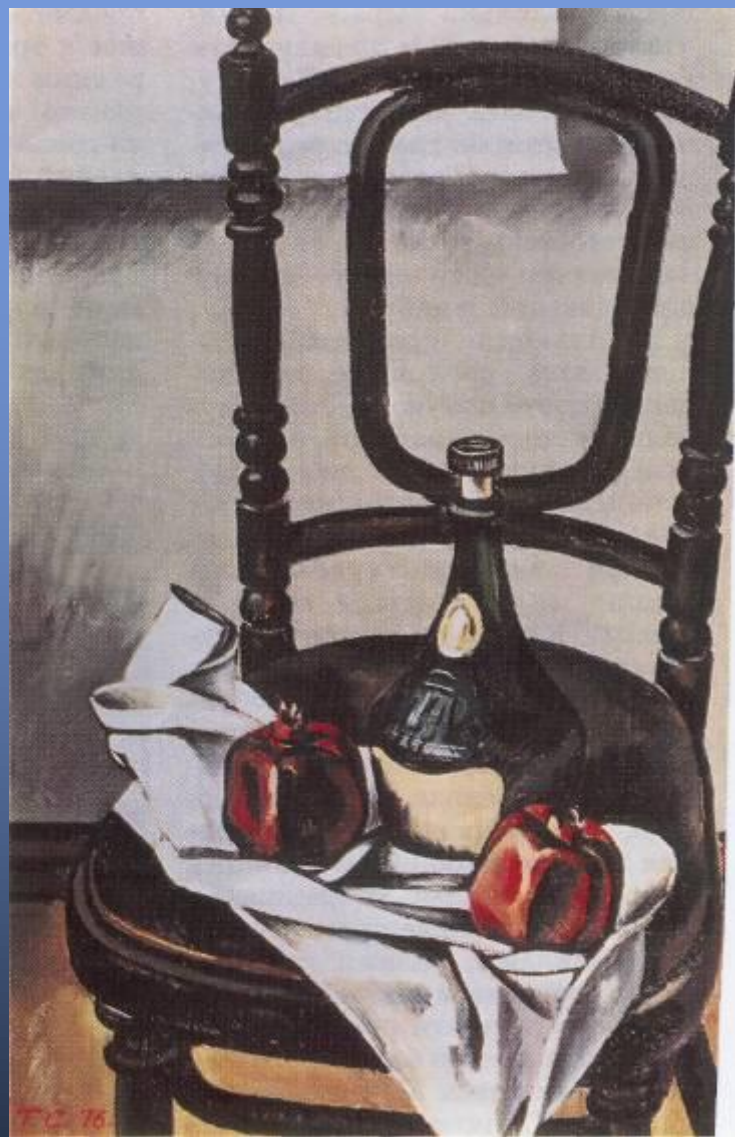




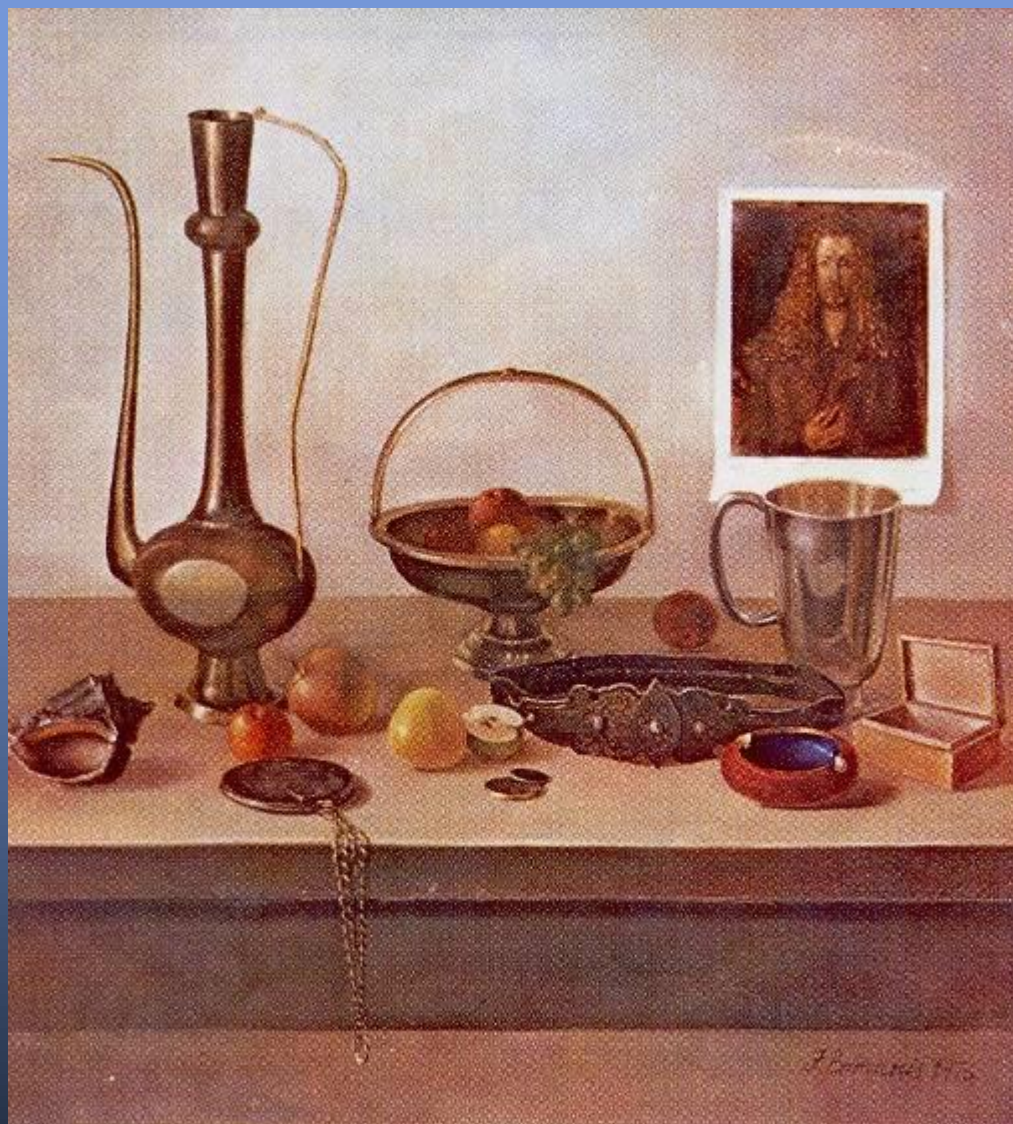
*В. Рождественский.
«Азиатский чай».
1926.*



Н. Ерышев. «Кувшины». 1979.



Т. Салахов.
«Натюрморт с венским стулом».
1976.



Я. Аниманис.
«Натюрморт с автопортретом Дюрера».
1976.



*Хруцкий И.Ф. «Натюрморт с грибами».
1842*

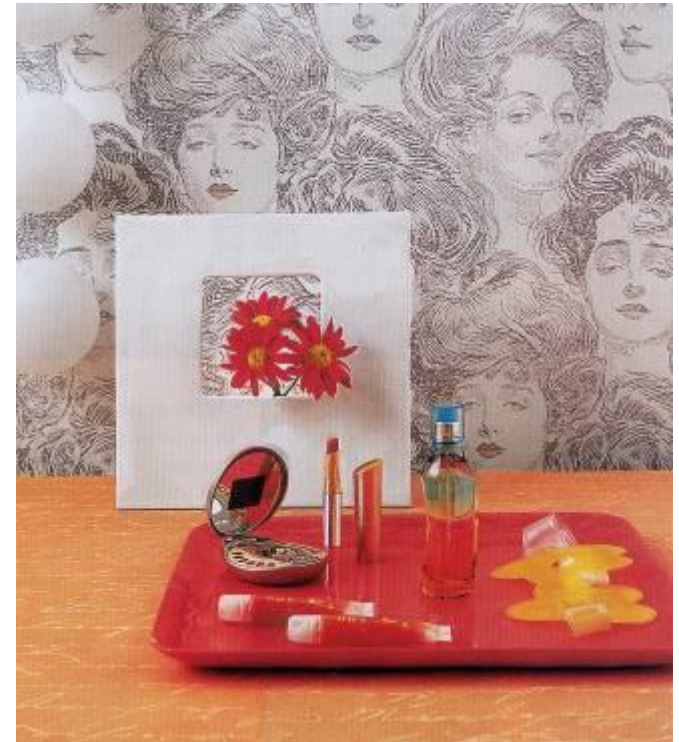


*С.Павлов.
«Натюрморт».
1927.*

Натюрморты окружают нас повсюду. Нужно лишь уметь увидеть или вообразить интересную постановку. Даже в обыденном кроется неповторимость. Работая над натюрмортом, вы получите чувство удовольствия, эмоционального подъема, внимание долгое время будет целиком захвачено изобразительным процессом, и наконец, вы переживете глубокое удовлетворение, если удастся передать свои ощущения от натуры.



Фон в натюрморте подбирается по фактуре и цвету, в целом подчинен общему строю композиции. Он достаточно погружен в пространство и в наибольшей степени позволяет показать художнику естественную привлекательность предметов быта, изысканность тканей, экзотических цветов, фруктов, неповторимость оперения редких птиц.



Предметы народных промыслов для создания композиции в натюрморте



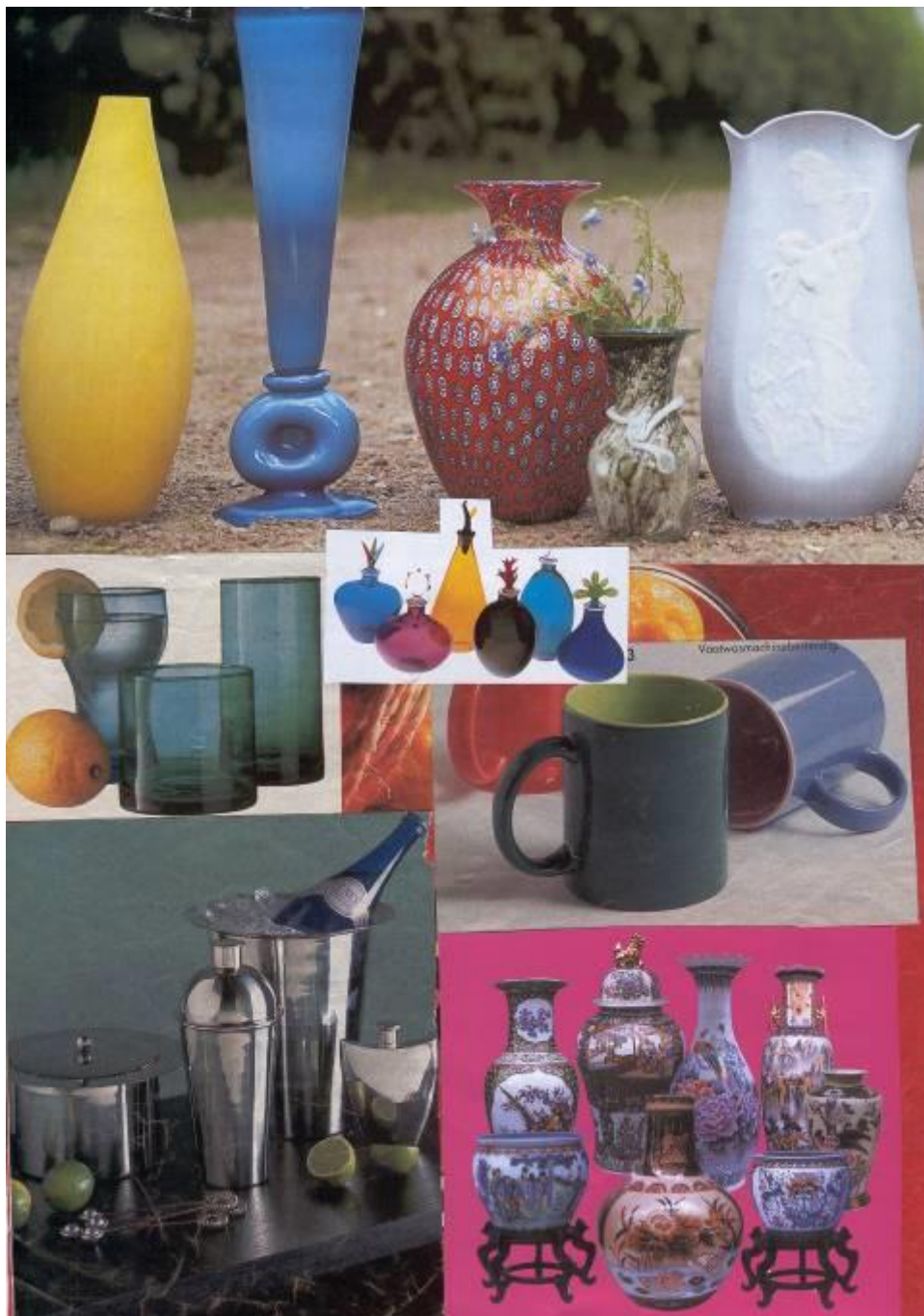
Разнообразие предметов, принадлежность предметов к культуре народа







Самовары



Выбирайте простые по форме, разнообразные по цвету, материалу, соразмерные друг другу предметы. Что значит соразмерные? Рядом с крупными вещами нельзя ставить очень мелкие. Нужны какие-то промежуточные по величине объекты, которые связывают и уравнивают эти массы.

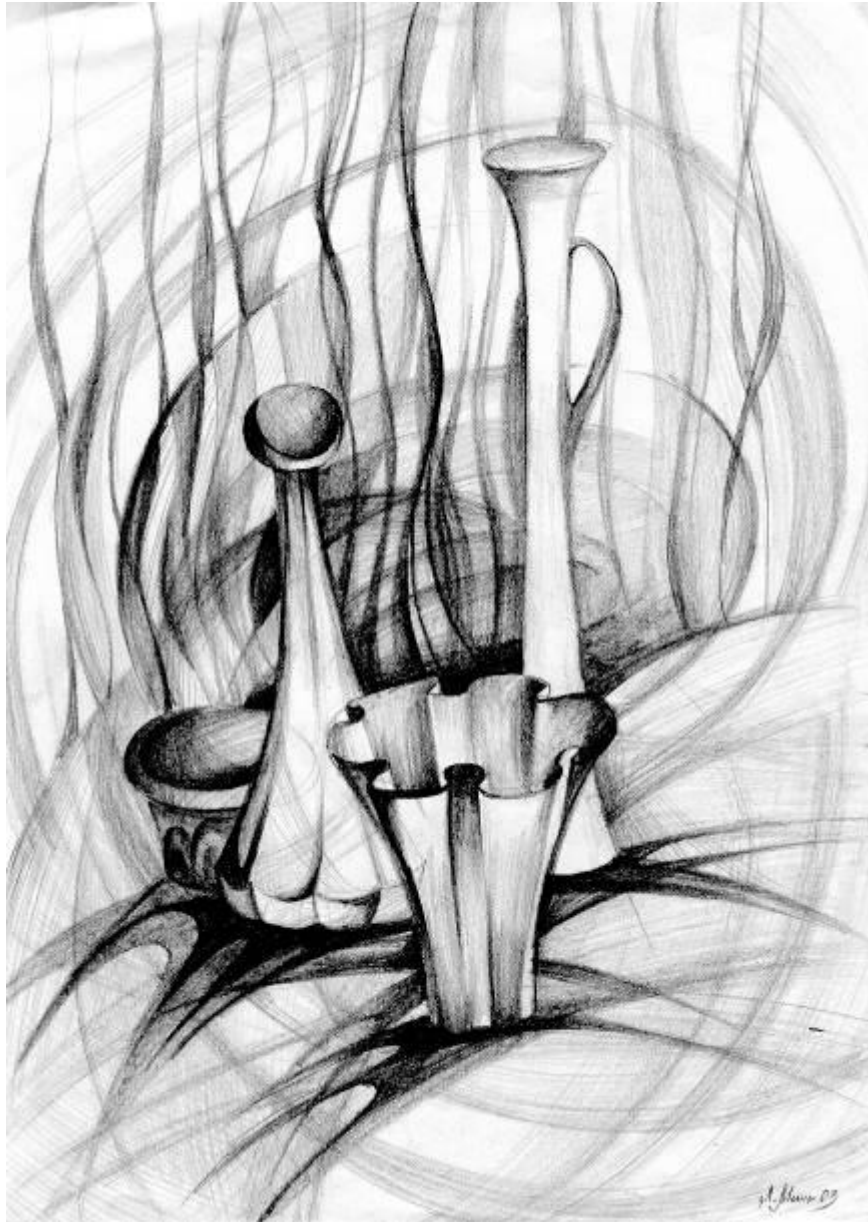


Эскизы

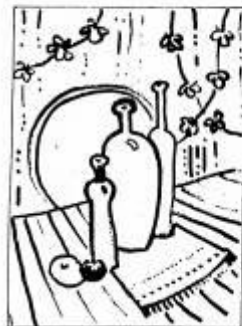


Творческий процесс начинается не с первых штрихов карандаша или мазков краски, а с задумывания и постановки натюрморта.

Есть общие правила постановки натюрморта. Предметы в нем должны иметь смысловую связь. Композиционный центр всегда хорошо выражен (обычно он находится на втором плане). Часто постановка организуется по принципу подчинения какой-нибудь геометрической форме (этот способ композиции был известен художникам с древнейших времен, им пользовались многие мастера), чтобы предметы вписывались в треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал.



Композицию можно развернуть по горизонтали, вертикали, по диагонали, причем натюрморт смотрится лучше по возрастающей слева направо — как мы привыкли читать. Зрительное поле человека ограничено некоторой овальной формой, предметы скомпонуются в натюрморте, если войдут в этот овал.





Акварель.

Разнооб

Гуашь.



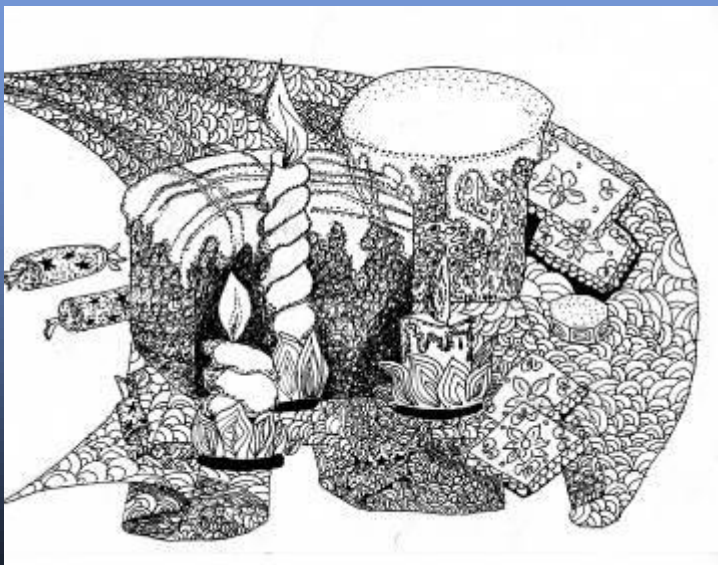
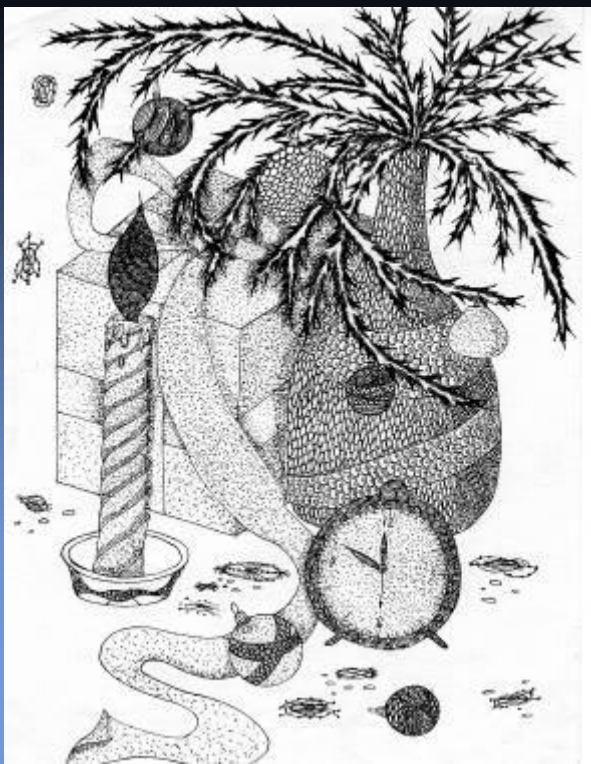
Темпера с объёмными контурами.



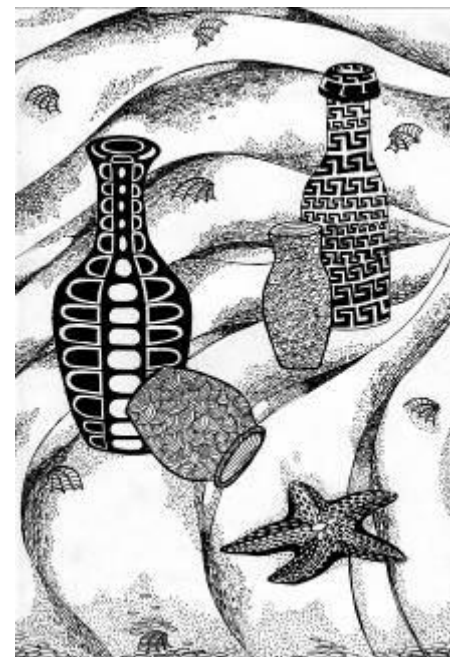
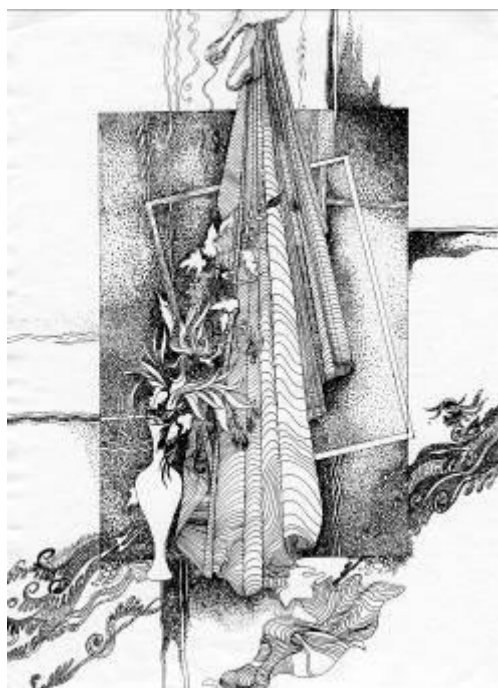
Коллаж.

Натюрморт можно выполнить практически в любой технике. Далее представлены работы учащихся лицея, выполненные по данному материалу. Композиции составлены по темам.

«Праздничный натюрморт»



«Морской натюрморт»





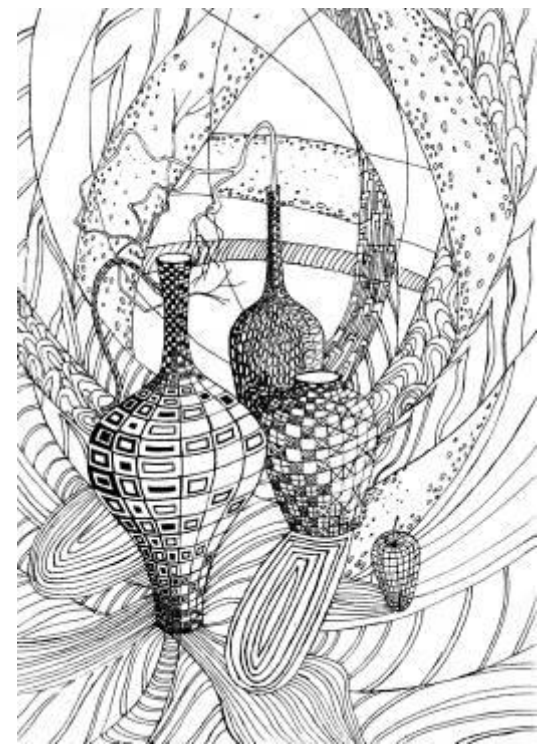
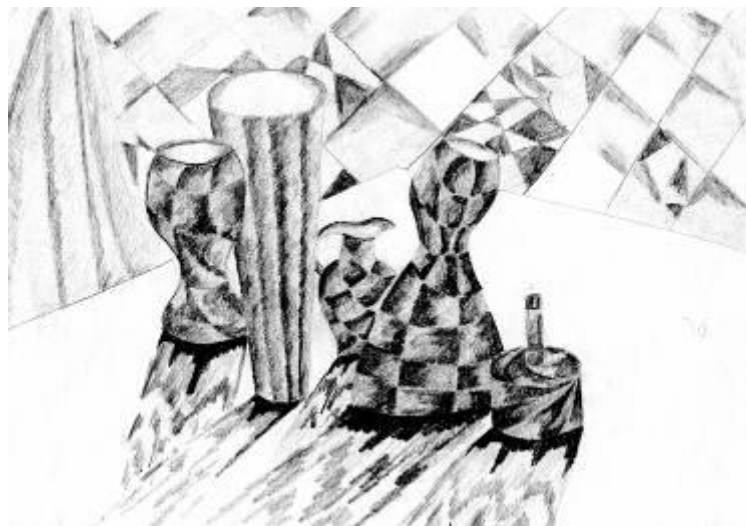
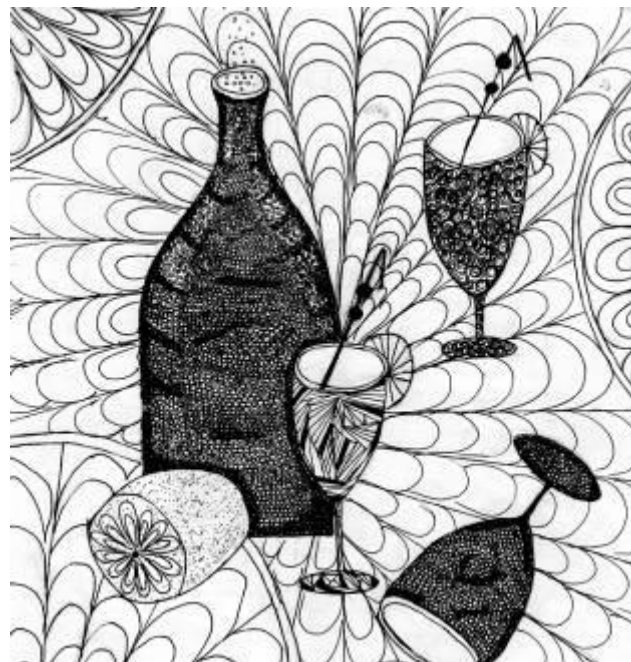
**«Цветы и
фрукты»**



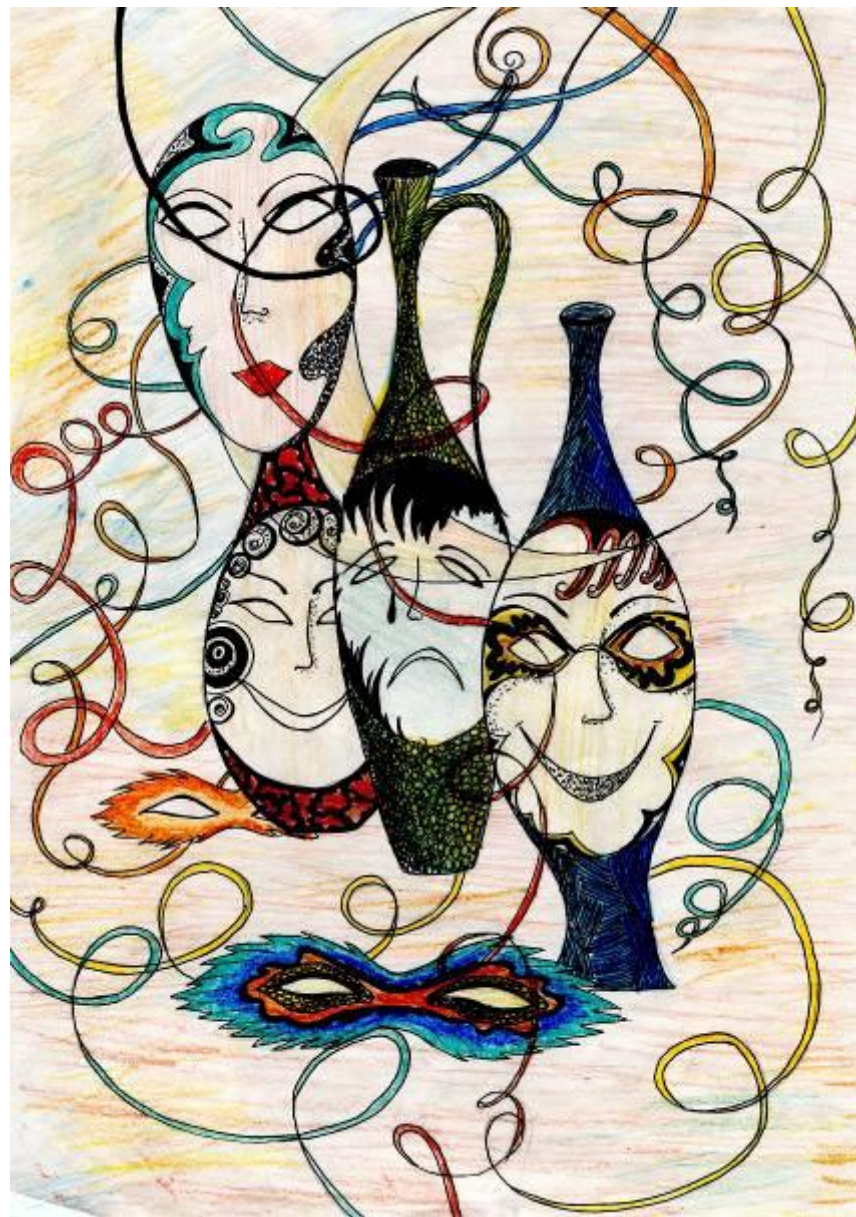
«Национальный натюрморт»



«Кувшины и напитки»



«Театральный натюрморт»

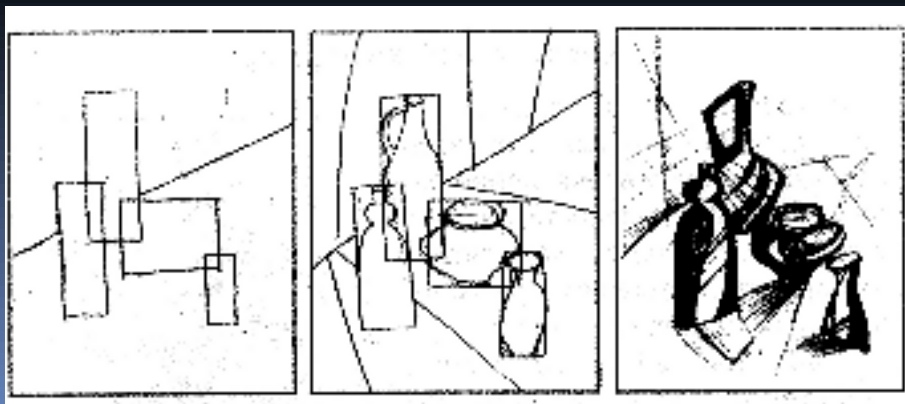


«Весёлый натюрморт»



«Грустный натюрморт»



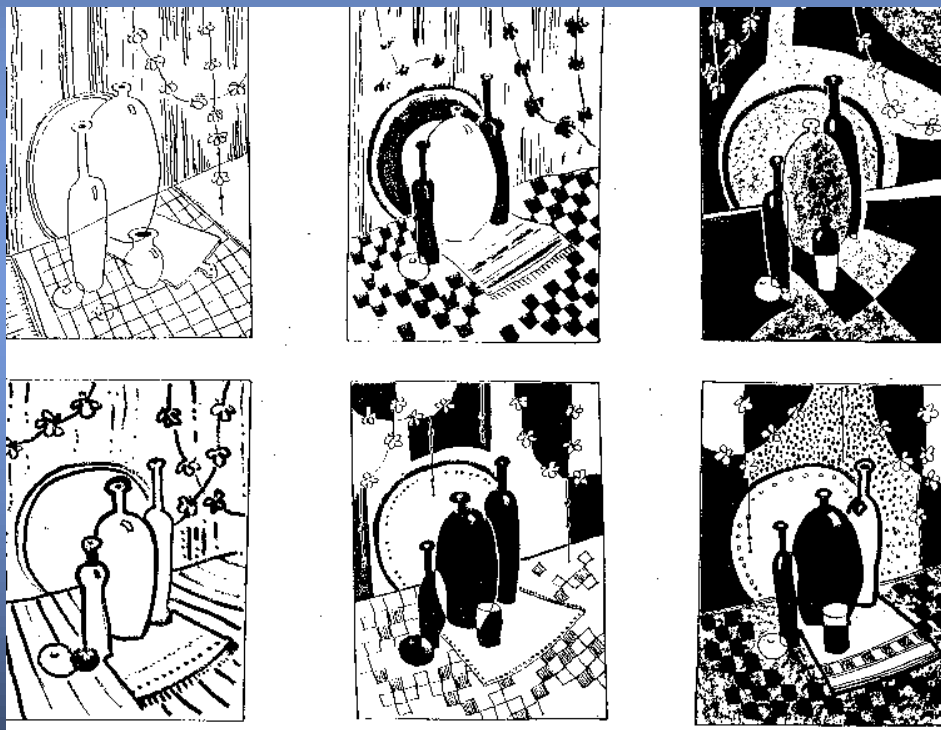


Составление эскиза декоративного натюрморта

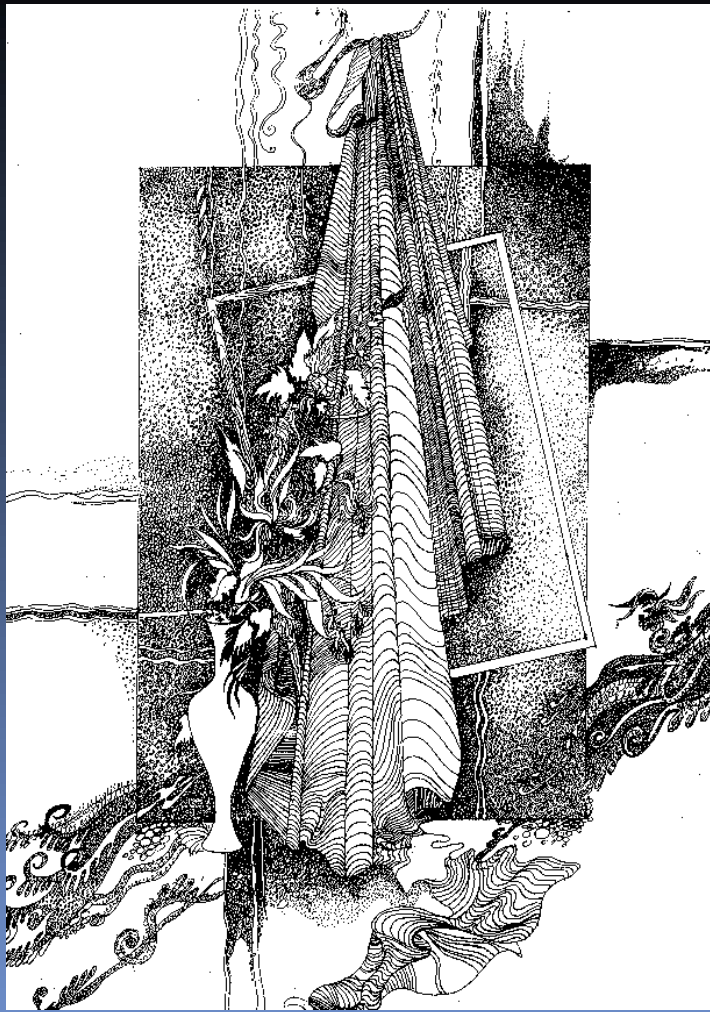
Этапы работы в любом виде изобразительного искусства в принципе одинаковы. Созданию композиции предшествует работа над эскизом.

В работе над эскизом необходимы знания композиции, колористики, немаловажным умением является грамотно осуществить постановку. Задача усложняется тем, что предметный мир для художника практически весь состоит из воображаемых, когда-то увиденных предметов, т.е. процесс создания композиции происходит по воображению.

Одним из плюсов данной технологии является вариативность в работе над композицией.



При работе над композицией необходимо соблюдать определенную последовательность движения от простых задач к сложным.



Формат листа определяется основным замыслом, главной идеей будущего произведения. Правильность композиции во многом подтверждается выбором формата. Когда большая по размеру вещь при уменьшении, а маленькая при увеличении не теряют в образе и гармонии - тогда общая композиция решена верно. Часто более крупного формата требуют композиции синтетического жанра: натюрморт в пространстве интерьера, натюрморт с элементами пейзажа за пределами оконной рамы, натюрморт на пленэре, натюрморт в сочетании с портретами присутствующих персонажей.

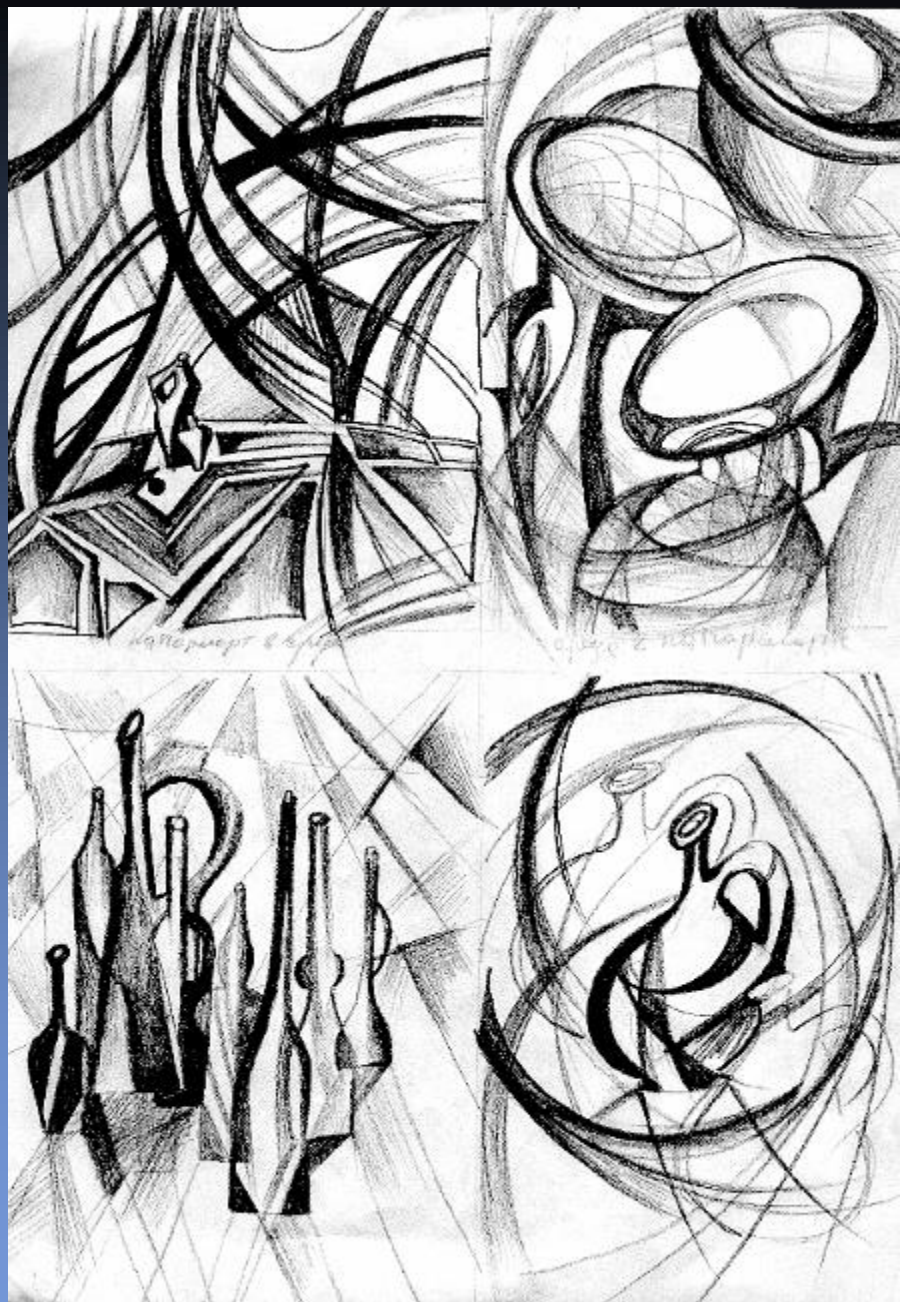




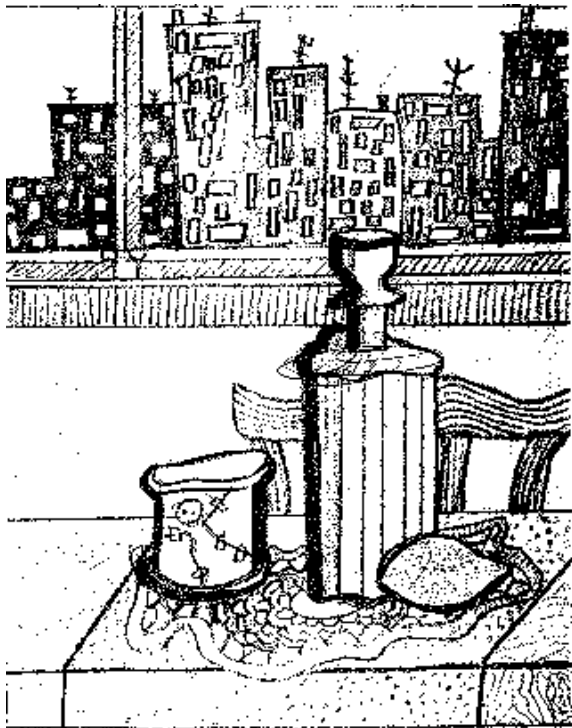
Постановка в натюрморте играет очень важную смыслообразующую роль, это одно из условий образного решения композиции. Автор этот объект искусства во многом создает сам с помощью художественно мотивированного подбора предметов, уникальной в своем роде постановки. Характер постановки определяется вниманием и любовью к миру обыденного, желанием через вещи рассказать о жизни ее обладателя, стремлением найти в заурядном предмете возможности для широких образных, символических и пластических поисков, разнообразных композиционных действий, декоративных и фактурных проб и вариаций.



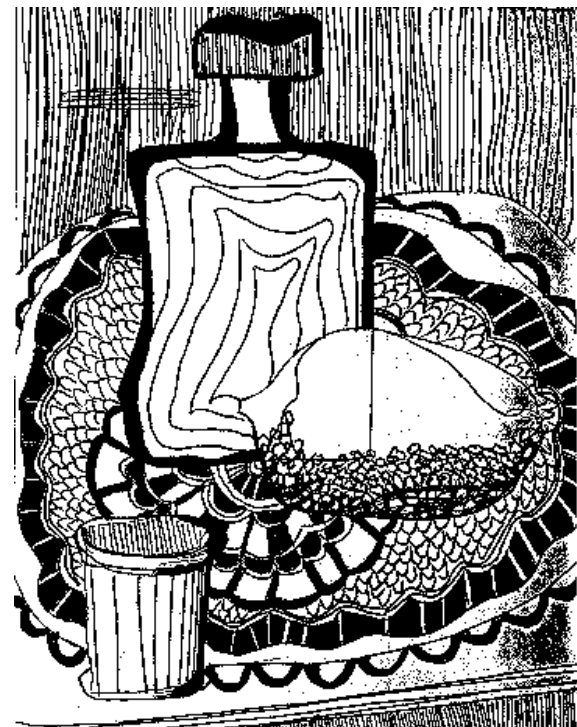
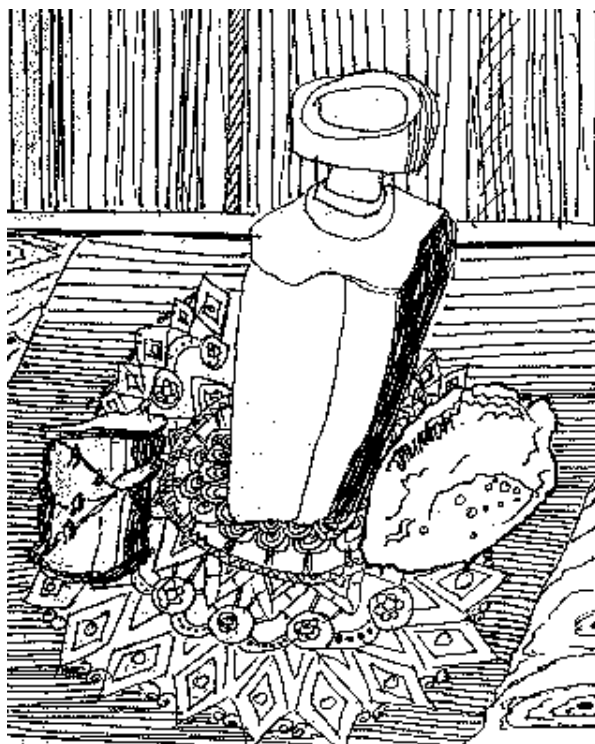
Смысловая нагрузка «говорящих вещей» передается не только через плотность, вес, фактуру, бесконечное разнообразие присущих предмету свойств. Здесь огромно значение зарисовки, наброска, быстрого эскиза, которые все ставят на свои места, определяют четкие смысловые и образные позиции каждого персонажа, характер соподчинения и необходимого равновесия частей.



В процессе работы важное значение имеют фон, движение света и воздуха, создающих реальное пространство натюрморта, индивидуализация предмета с помощью эффектного ракурса, холодных и теплых тонов, выявления объема, физически ощутимой поверхности. При создании натюрморта ищите гармонию и уравновешенность масс, внутреннюю связь предметов, драпировок и цвета. При этом надо иметь в виду не только сами вещи, но и промежутки между ними и часть окружающего пространства.



Фон в натюрморте подбирается по фактуре и цвету, в целом подчинен общему строю композиции. Он достаточно погружен в пространство и в наибольшей степени позволяет показать художнику естественную привлекательность предметов быта, изысканность тканей, экзотических цветов, фруктов, неповторимость оперения редких птиц.



*В презентации
использовались учебные и
творческие работы
учащихся лицей.*

В процессе созданием натюрморта работайте
легко, получайте наслаждение и удовольствие от
созданной вами «тихой жизни».