

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов

НАТЮРМОРТ

КОМПОЗИЦИЯ. РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Омск
Издательство ОмГПУ
2015

УДК 73/76
ББК 85
С45

Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУ ВПО
«Омский государственный педагогический университет»

Рецензенты:

Л. Г. Медведев, заслуженный деятель искусств РФ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета искусств ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»;

М. В. Соколов, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой ХОМ ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет им. Г. И. Носова»

С45

Скрипникова, Е. В. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: учебное пособие / Е. В. Скрипникова, А. И. Сухарев, Н. П. Головачева, Г. С. Баймуханов. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. – 150 с.

ISBN 978-5-8268-1964-7

В пособии рассматриваются как общие вопросы, связанные с решением учебных задач, так и творческие, учитывающие подготовку по различным специальностям: 050100.62 - «Педагогическое образование», 072600.62 - «ДПИ и народные промыслы», 072500.62 - «Дизайн», 071004.65 - «Монументально-декоративное искусство», 44.04.01 - «Педагогическое образование». Особое внимание уделено вопросам графического и живописного решения натюрморта, техникам его исполнения, принципам их формирования и развития. Наряду с этим раскрываются разнообразные живописно-стилистические и графические подходы к этому жанру, анализируются понятия реалистического и декоративного натюрморта. Каждый из разделов снабжен подробными методическими рекомендациями, которые способствуют эффективному освоению изобразительной грамоты и позволяют решать оптимальные творческие задачи.

УДК 73/76
ББК 85

© Скрипникова Е. В., 2015
© Сухарев А. И., 2015
© Головачева Н. П., 2015
© Баймуханов Г. С., 2015
© Омский государственный педагогический университет, 2015

ISBN 978-5-8268-1964-7

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
РОЛЬ ЖАНРА «НАТЮРМОРТ» В ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ	5
НАТЮРМОРТ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОСТИЖЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ	
Основные типы натюрморта	14
Роль законов визуального восприятия при композиционном построении натюрморта	17
Композиционная организация пространственного поля натюрморта	25
Организация зрительного восприятия обучающихся в процессе изображения натюрморта	27
РИСУНОК НАТЮРМОРТА	
Специфика обучения изображению натюрморта на занятиях по академическому рисунку . □ 35	
Изобразительные материалы рисунка	39
Учебные задания по теме «Натюрморт»	41
ЖИВОПИСЬ НАТЮРМОРТА	
Методические особенности обучения живописи при изображении натюрморта	47
Колористические особенности в организации цветового пространства натюрморта	54
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В РАБОТЕ НАД НАТЮРМОРТОМ	
Использование акварели в работе над натюрмортом	57
Особенности работы в технике гуашь	60
Масляная живопись и ее свойства	62
Живопись натюрморта темперными и акриловыми красками	65
Учебные задания для первого курса по дисциплине «Академическая живопись»	68
ТВОРЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА	
Выразительность декоративного натюрморта	73
Последовательность работы над декоративным натюрмортом	75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	78
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	79
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ	91
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	92
ПРИЛОЖЕНИЕ	94

ВВЕДЕНИЕ

В системе подготовки специалиста художественного профиля натюрморт занимает важнейшее место, поскольку именно натюрморт предоставляет широкие возможности для изучения основ изобразительной грамоты. В процессе работы над натюрмортом активно развивается образное, композиционное мышление, формируется чувство формы, пространства, постигается цветовая гармония. По определению К. С. Петрова-Водкина, натюрморт – «одна из острых бесед живописца с натурой. В нем и сюжет и психологизм не загораживают определения в пространстве» [10, с. 550]. Именно натюрморту суждено было сыграть важную роль в росте реалистических тенденций в изобразительном искусстве и поэтизации обыденного.

Кроме этого, натюрморт является прекрасной творческой лабораторией для будущего художника, именно в процессе изображения натюрморта постигается реальный мир во всем его многообразном проявлении, а также именно в этом жанре открывается огромное творческое пространство, где формируются и раскрываются мировоззренческие и эстетические понятия и представления о красоте мира и личностные отношения к нему.

В пособии рассмотрены как общие вопросы, связанные с решением учебных задач, так и творческие, учитывающие степень подготовки специалистов разного профиля.

Каждый из разделов пособия снабжен подробными методическими рекомендациями, которые способствуют эффективному освоению изобразительной грамоты и позволяют решать оптимальные творческие задачи.

РОЛЬ ЖАНРА «НАТЮРМОРТ» В ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

На протяжении нескольких столетий художники с помощью окружающих их вещей выражают свое понимание мира, свои мысли и переживания, и у каждого мастера это получается по-своему, каждое произведение индивидуально. «Натюрморт – это скрипичные этюды, которые я должен делать раньше, чем приступлю к концерту», – писал К. С. Петров-Водкин [10, с. 153].

Неизменный интерес к предметам окружающей действительности существовал у художников с тех времен, когда появились первые изображения. Так, в Древнем Египте, наряду с изображением даров природы, мы встречаем объекты вещного мира, созданные человеком, а уже у античных мастеров в тех же помпейских росписях и мозаиках группы предметов словно получают некую автономию.

Но если в Древнем Египте обучение рисованию строилось не на основе познания окружающего мира, а на заучивании схем, канонов и копировании образцов, то уже в Древней Греции рисование рассматривается как общеобразовательный предмет. Греческие педагоги в основу рисования положили натуральный метод. Глава Сикионской школы Поморил ввел рисование во все образовательные школы Греции, он первым выявил, что в задачу обучения рисования входит прежде всего познание закономерностей предметов окружающей действительности (рис. 1).

Рис. 1. Гробница Менны, писца ведомства пашен фараона. Жертвенные дары. Около 1422–1411 гг до нашей эры. Стенная роспись Фивы. Гробница Мены

Мастера средневекового искусства и в древнерусской живописи обращались к предметам обихода все больше в символическо-религиозном контексте.

Огромный вклад в развитие изобразительного искусства и методов обучения рисованию вносила эпоха Возрождения. Хотя как учебный предмет рисование не было включено в школьный курс, в этот период существенно пересматривается и углубляется теория методики преподавания как для профессионального обучения, так и для общеобразовательного.

Над этими проблемами начинают работать Ч. Ченнино, Л. Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А. Дюрер и многие другие. Именно в это время устанавливаются связи между наукой и искусством. Важным постулатом эпохи Возрождения стало положение, что в основу обучения изобразительному искусству должно быть положено рисование с натуры по целенаправленным методическим указаниям и педагогическим руководствам.

В своей «Книге о живописи» Леонардо да Винчи так же, как и Дюрер, смотрит на изобразительное искусство как на серьезную научную дисциплину. Труды художников Возрождения по вопросам перспективы помогли справиться с труднейшей проблемой построения трехмерной объемной формы изображения предметов на двухмерной плоскости листа (рис. 2). Именно они положили начало развитию методики обучения и наметили перспективы рисования как учебного предмета.

Рис. 2. Франсиско де Сурбаран. Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633 г.

К концу XVI века идет становление натюрморта как самостоятельного жанра. В работах испанских живописцев Ф. Сурбарана, А. Переды, изображавших простые сценки в трактирах, все чаще уделяется равное внимание как самому интерьеру, так и предметам быта, которые наполняют этот интерьер конкретным смыслом (посуда, кухонная утварь, продукты).

Очень важным для развития натюрморта стал XVII век, поскольку явился периодом становления новой педагогической системы – академической. Лишь в XVII веке натюрморт выделяется как самостоятельный жанр. Главную роль в его дальнейшем развитии сыграло пристальное наблюдение художников за «миром вещей», осознание их значения в жизни человека, а также традиция наделять предметы, помимо функциональных, иными значениями и смыслами.

Постепенно предметы быта стали являться главными действующими персонажами в картине. Наиболее яркое развитие натюрморт получил во Фландрии и Нидерландах. Художников привлекали особенности национального быта, природа, мир вещей стал очень значимым. Живописцы старались тщательно передавать материальность вещей, объем, фактуру, цвет. Революционные исторические события, в результате которых некоторые страны получили независимость и вступили на путь буржуазного развития, рост промышленности и торговли, подъем экономики – все это отражалось и на идейно-эстетических потребностях того общества. Перед искусством в целом открывались новые горизонты.

Голландская живопись XVII века с ее любовью к вещам, тонкой наблюдательностью к подробностям быта, вывела натюрморт на новый уровень, превратила этот жанр в настоящую школу реализма. Собственно в это время и были созданы все основные разновидности натюрморта, от «кухонных» до «ванитас» – «суэта-суета», философской разновидности жанра, призывающей на размышление о бренности всего земного. Появились различные варианты натюрморта «кухонные», «цветочные», «дичь», «дары моря» и др. Огромное влияние на становление этого жанра

в других странах оказали голландцы, такие как В. Хеда, П. Кальф, П. Клас, для которых было характерно внимание к живописной разработке световой среды, разнообразие фактур материалов, тонкость тональных и цветовых отношений (рис. 3). Уважительное отношение к вещам сделанным руками человека, тонкое наблюдение и высокий художественный профессионализм мастеров голландской школы живописи выделили натюрморт как отдельный значимый жанр в искусстве (П. Бейеренс, П. Клас, В. Калф, В. Хеда).

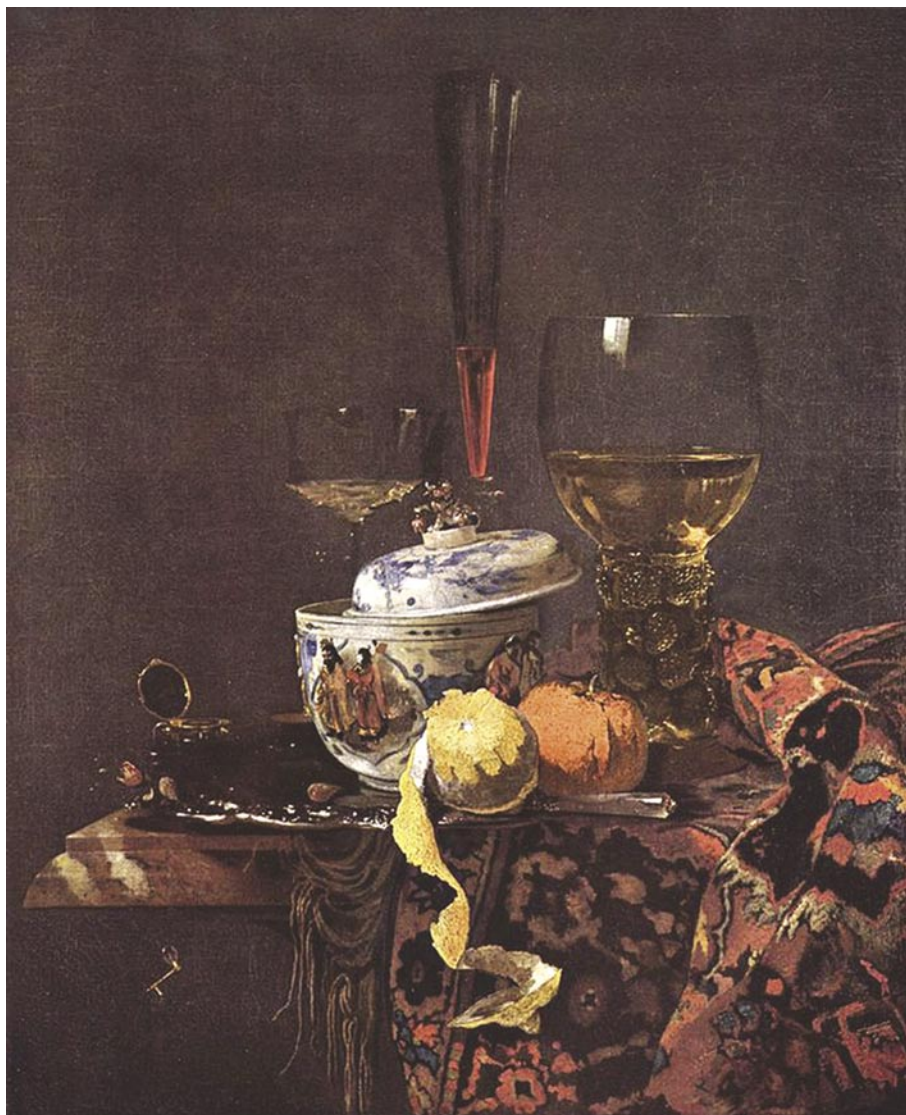

Рис. 3. Виллем Кальф. Натюрморт с китайской супницей. 1660 г.

В XVII веке происходит создание специальных учебных заведений – академий художеств и художественных школ. Много было сделано академиями в области методики обучения рисунку, живописи, композиции. Именно в этот период различные академические школы целенаправленно разрабатывали методику обучения изобразительному искусству.

Методы и приемы изображения, которые были разработаны в жанре сюжетно-тематической картины, портрета, переносились в область натюрморта. В этот период вырабатывается основной тип натюрморта с четким трехплановым членением пространства, с ясно выраженным композиционным центром.

Исходя из классической схемы построения центр композиции картины помещается на среднем плане; передний план заполнялся дополнительными мелкими предметами, служащими вводом в изображение. Роль третьего плана выполнял фон, который надлежало писать в виде нейтрального пространства. Художественные принципы

голландского искусства во многом предопределили дальнейшее развитие натюрморта, основными качествами которого были реализм, тонкость наблюдения жизни, умение подметить и передать эстетическую ценность.

Для создания натюрмортов художники избирали предметы, используемые в повседневном быту, составляя их с большим вкусом и изяществом, стремясь достичь гармонии всей группы предметов. В работе использовали приемы многослойной живописи – прописи, лессировки, позволяющие добиваться предметной, практически фотографической убедительности изображения.

Таким образом, натюрморт XVII века мог выражать очень многое: от простой человеческой радости до проблем мироздания. Но уже со второй половины XVII века, когда изменилась общественная ситуация, натюрморт с его прежней ролью стал малозначимым для общества и занял в иерархии жанров скромное место, существуя лишь как декоративный элемент композиций.

Несмотря на это, значительный вклад в развитие жанра внес французский художник XVII века Ж.-Б. Шарден. Свои натюрморты он пишет с предметов домашнего обихода, включая объекты своей мастерской, привнося в них большую одухотворенность и простоту композиции. Для живописи Шардена характерно совершенство и разнообразие приемов, которые он использует для передачи материала предметов в их тесной связи со световоздушной средой. Развивая принципы реалистического искусства, Шарден вместе с тонким колористическим видением природы внес в натюрморт и особую одухотворенность, поднимая значение этого жанра до уровня картины большого содержания (рис. 4).

У ряда художников того времени задача раскрытия социального

Рис. 4. Жан Батист Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств. 1766 г.

содержания жизни посредством «говорящих вещей» была главной в создании произведения. Однако, несмотря на бурное развитие искусства натюрморта, в XVIII веке рисование не было введено в курс учебных предметов.

Новое рождение натюрморт пережил в конце XIX – начале XX века, заняв свое почетное место наряду с другими жанрами. Со второй половины XIX века французские импрессионисты стали проявлять большое внимание в живописи не только к пейзажу, но и к натюрморту.

Картины импрессионистов отличались небывалой свежестью восприятия. Активно использовался в создании художественного произведения цвет, его изобразительные и психологические свойства. Принципиально иной подход в раскрытии широчайших возможностей этого жанра как в решении живописных задач (передачи цвета и световоздушной среды, пространства) осуществили импрессионисты Э. Мане, О. Ренуар.

Развитие жанра натюрморта у импрессионистов связано в первую очередь с разрушением объемной формы. Реакцией на разрушение привычной формы импрессионистами явилось искусство П. Сезанна, много работавшего в области натюрморта. Испытав в начале пути сильное влияние импрессионистов, Сезанн пришел к логическому отрицанию их метода. В написании натюрмортов зрелого периода П. Сезанн стремился найти пути и средства передачи объективных свойств предмета (объема, материала, пластики), используя для этого выразительные возможности цвета, главным образом закон цветовых контрастов. Творческий метод П. Сезанна был основан на верном определении планов. При создании конструкции объема, он использовал аналитический подход. В его живописных натюрмортах каждый цветовой мазок строит объем объекта, выявляет поворот формы в соответствии с освещением. Его рационализм в создании живописной формы, стремление к передаче пластики объема предмета, его материальной сущности являлся главным мотивом в работе над натюрмортом (рис. 5).

Иной метод развития натюрморта, резко расходящийся как с

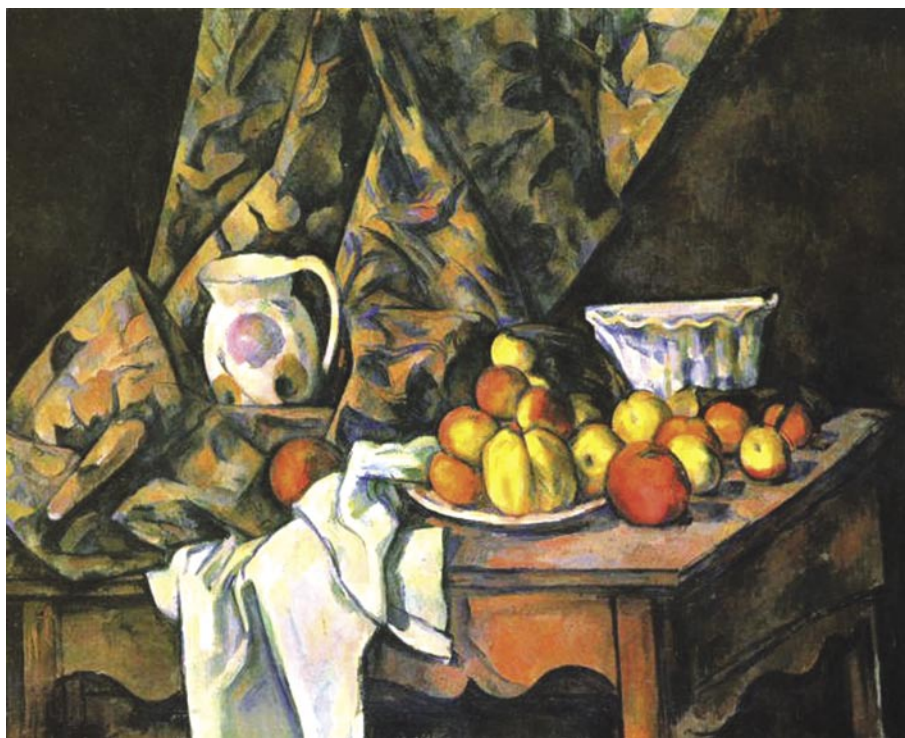

Рис. 5. Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1895 г.

методом импрессионистов, так и с творческими устремлениями П. Сезанна, представляет искусство А. Матисса. Основу его составляет декоративно-плоскостное видение художника. А. Матисс использовал декоративно-экспрессивные возможности цвета и фактуры, стремясь утвердить новые способы передачи формы и пространства. Натюрморт воспринимается им как система плоских цветовых пятен с их проекцией на двумерную плоскость листа, обозначающихся резко очерченными силуэтами. Если Сезанн использует цвет в целях построения объема на плоскости, то Матисс, напротив, бесповоротно отказывается от изображения объема. Разрушение объема сопровождается нарочитой деформацией рисунка (рис. 6).

Натюрморт в русской живописи возник одновременно с проникновением светского реалистического искусства в Россию в начале

Рис. 6. Анри Матисс. Фрукты и бронза. 1909 г.

XVIII века. Одними из первых мастерами натюрморта были П. Г. Богомолов, Г. Н. Теплов. Определенный вклад в развитие русского натюрморта XIX века внесли А. Г. Венецианов Ф. П. Толстой, И. Ф. Хруцкий, изображавшие в основном цветочные мотивы, фрукты, простые и несложные сюжеты, передавая красоту обыденного. В работах В. Маковского, В. Петрова, В. Поленова, П. Федотова и других живописцев демократического направления натюрморт, написанный в жанровых картинах, помогал раскрывать и усиливать социальную направленность произведения, передовая дух того времени. Реалистическое направление в живописи натюрморта очень ярко демонстрирует творчество А. Г. Венецианова. Предмет в живописи А. Г. Венецианова не является аксессуаром, он неразрывно связан с сюжетом картины, зачастую является ключом к пониманию образа, хотя мастер и не выделял его, органично соединив в своих жанровых работах.

Если французской живописи того времени было присуще стремление к внешнему эффекту, к передаче оптической иллюзорности, то А. Г. Венецианов достигает зрительной убедительности работой непосредственно с натуры. Он считал, что точное следование природе послужит основой решения задач изобразительного искусства – этот вывод, кажущийся естественным сейчас, был для своего времени глубоко революционным. Художник первым в русском искусстве совершает попытку определить живопись как метод познания природы, при этом отдавая предпочтение не предмету как таковому, а его зрительному восприятию. Он приходит к выводу, что точность передачи природы зависит от законов зрительного восприятия. Основой правильного изображения любого предмета он считал перспективу, но не только линейную, а всю совокупность средств, позволяющих передать форму в пространстве. А. Г. Венецианов выступал против копиизма, его ученики начинали рисовать не с рисунков, а прямо с натуры на основании перспективы. Согласно разработанным им принципам, он считал цвет, свет и материальные качества вещей неразрывно связанными между собой и добивался сознательности учащихся в подходе к поставленным педагогом задачам.

Натюрморт играл большую роль и в педагогической системе Академии художеств. Так, воспитанники Академии делали копии с натюрмортов голландских мастеров, но именно А. Г. Венецианов ввел в программу первого года обучения натюрморт, составленный из разнообразных вещей: гипсовые фигуры, подсвечники, фрукты, цветы. Предметы для постановок он подбирал особым образом специально для начинающих живописцев, понятных по форме и цвету.