

Композиция Натюрморта

<http://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/>

Натюрморт (фр. "мертвая природа" или голл. stilleven, нем.stilleben, англ. still-life "застывшая жизнь") - жанр посвященный изображению неодушевленных предметов.

Жанр достаточно молодой и начал появляться лишь в 15-16 веках как часть композиции, окончательно сформировался в 17 веке в нидерландской и фламандской живописи. Получил развитие в 18-20 веках в европейской, русской, американской живописи.

Хороший натюрморт рождается задолго до того, как вы возьмете в руки краски и кисть, фотоаппарат

Идея натюрморта

- Примеры тематики натюрморта:
- - предметы искусства
- - охотничий натюрморт
- - цветы и фрукты
- - о смысле жизни
- - завтрак
- - национальный
- - дачный
- - учебный

Интересно,

что в живописи старых

мастеров было 2 типа натюрморта:

- "вещи человека" (личные, характеризующие человека, например "суета сует")
- "вещи для человека" (например "цветы и фрукты", "битая дичь")

Подбор предметов натюрморта:

- Основные ориентиры по подбору предметов для интересного натюрморта:
 - - Предметы подходят по смыслу
 - - Предметы имеют разные формы и пропорции
 - - Разнообразие предметов по размерам. Используйте крупные, средние и мелкие объекты для более интересного ритма.
 - - Цветовая гармония. Выбирайте драпировки и объекты, гармоничные по цвету.
 - - Разнообразие текстур и фактур. Предметы с различными поверхностями (матовыми и глянцевыми, шероховатыми и гладкими) смотрятся интереснее, поскольку подчеркивают различие друг друга.

Помните о
самом
важном
правиле:

предметы
должны
вам
нравиться,
вызывать
эмоциональ
ный
отклик,
натюрморт
должен
всячески
вдохновлят
ь вас на его
написание.

Композиция натюрморта

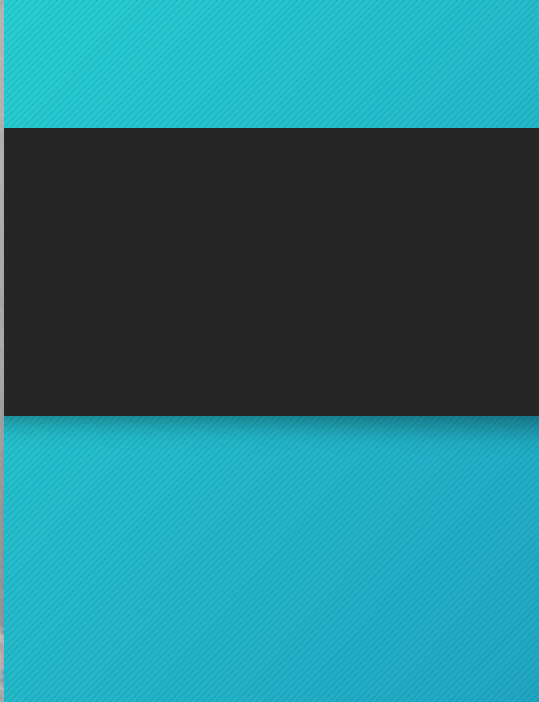
- О чём стоит задуматься при расстановке предметов:
- 1. Определяемся с форматом: горизонтальный, вертикальный или квадрат?
- 2. Расположение предметов будет симметричное или асимметричное?
- 3. Будет ли использована какая-то композиционная схема: треугольник, круг, диагональ?

Формат композиции натюрморта

- Горизонтальный формат - наиболее распространен, т.к. подчеркивает плоскость стола и позволяет расставить большое количество предметов.
Он располагает к задумчивому движению, передает идею покоя, изобилия, неторопливого разглядывания, релакса.
- Вертикальный формат более подвижный и дает ощущение идеи роста.
Этот формат подойдет для изображения цветов, веток, высоких ваз.
- Квадратный формат легко ловит и концентрирует восприятие зрителя.
В нём нет движения вширь или ввысь, появляется круговое движение и устремленность в центр. Он даёт ощущение стабильности.
- Круглый или овальный форматы встречаются довольно редко, поскольку неудобны для оформления.

Композиционные схемы постановки предметов:

- 1) Треугольник: в основе такой схемы в центре располагают высокий предмет, который дополняют более мелкие объекты в основании треугольника.
- 2) Круг: подходит для квадратного формата, когда нет одного доминирующего по размеру предмета. Взгляд зрителя как бы скользит по кругу, обозревая натюрморт.
- 3) Диагональ: дает подвижную композицию и зачастую ощущение внутреннего дисбаланса. Подходит для передачи движения, хаоса, а также для акцента на пустую часть формата. Там, например, может быть окно с пейзажем.

Расположение предметов:

1. Симметрия: даёт ощущение стабильности и незыблемости.
2. Ассиметрия: более притягивает взгляд, поскольку появляется динамика и интерес, основная проблема при этом - создать равновесие композиции.
3. Линии золотого сечения: правильные гармоничные пропорции, созданные самой природой. Объекты, расположенные в фокусных точках, на пересечении линий золотого сечения или, как альтернативы, третей непроизвольно притягивают взгляд зрителя.
4. *Свободное расположение предметов - бесфоновый натюрморт, взгляд сверху, рассыпанные предметы, ощущение дыхания, света, свободы.*
5. *Плотное расположение предметов - стабильность, благородство, наполненность - близкое расположение предметов друг к другу.*

Композиционный центр

- Это главное место в картине, куда чаще всего направляется взгляд зрителя. Целесообразно именно здесь располагать предмет, проявляющий идею натюрморта.
- Композиционный центр - место или объект, который в первую очередь притягивает взгляд зрителя.
- Может проявляться различными способами (светлое на темном, создание иной формы, более сложной, контрастность, цвет).

РИТМ

- Расставляя предметы, следите за их чередованием, повторяемостью - ритмом. Целесообразно использовать предметы подобные, но разных размеров: крупные, средние, мелкие.

Композиционный центр и ритм рождают пластику натюрморта - движение глаза по картине.

Чего следует избегать при постановке предметов:

- одинаковых по форме объектов
- несоразмерных объектов (очень большие и очень маленькие, рекомендуется использовать 3 размера: большой, средний, маленький)
- выстраивания предметов на одной линии
- отсутствия перегораживая (когда все предметы видны целиком, перегораживание дает эффект глубины пространства)
- совмещения осей у симметричных предметов
- соприкосновения силуэтов
- "лесенки"
- неуравновешенности частей (когда одна часть композиции перевешивает другую)
- подробности
- слияния силуэтов

ВАЖНОСТЬ ФОНА

- **ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО** (*Неглубокое пространство, например, позволяет больше сосредоточиться на предметах*)
- **ДРАПИРОВКИ** (*Драпировки добавляют натюрморту цельности, собирают разрозненные части за счет пластики складок. Кроме того, яркий цвет драпировок вносит рефлекс на предметы, и это служит объединяющим живописным началом для натюрморта*)
- **ФОН С ОКНОМ** (*Изображение окон в натюрмортах появилось в 19 веке с течением импрессионизма. Окно дает композиции ощущение большего пространства, открытости, дыхания и света*)
- **ИНТЕРЬЕР** (*Фоном для натюрморта может послужить целый кусок комнаты, где видны мебель и даже персонажи, как здесь*)

Очень многое зависит от фона, он может давать необходимую пластику и единство цвета.

Колористическое единство

- Очень важно следить за гармонией цветовых сочетаний в натюрморте. Для этого можно использовать определенную цветовую схему: сочетание нюансных оттенков, только холодных или только тёплых, или, наоборот, контрастных.

Кроме того, обязательно должен

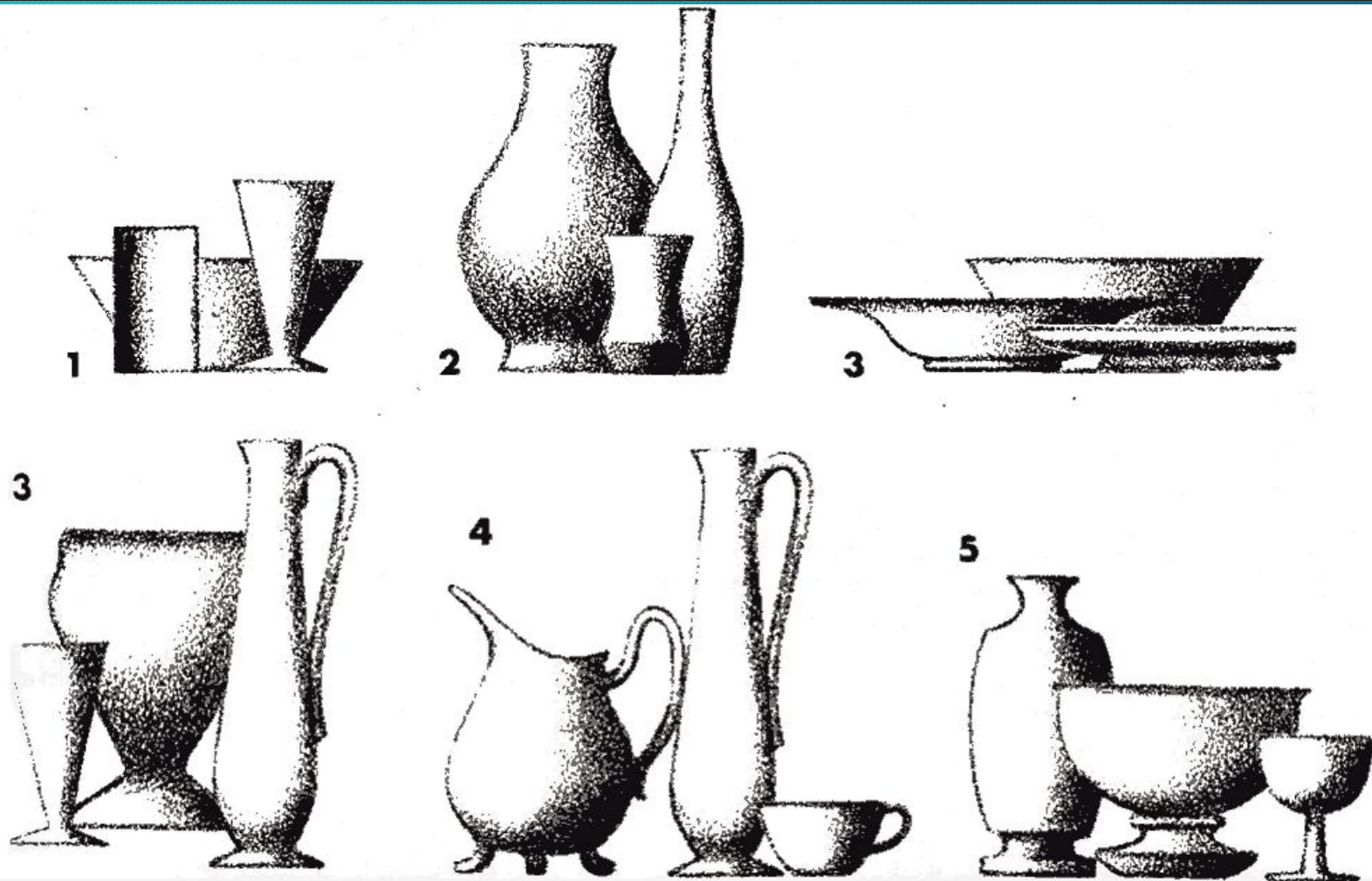
присутствовать ритм повторяющихся оттенков по всему натюрморту.

Свет

- Свет поможет выделить главный объект, а также придать всей композиции цельность.
- Свет может играть эмоциональную роль, являясь одним из главных действующих персонажей, задавая настроение.
- Свет может быть и отдельным, очень важным, объектом композиции (например, свеча).

Примеры неудачного набора предметов

Верхний ряд:

1) все линии силуэтов прямые - выглядит скучно

2) все линии силуэтов со сгибами

3) все предметы горизонтальные - не хватает вертикалей

Нижний ряд:

3) одинаковая форма оснований у всех объектов

4) все объекты имеют ручки и сложные элементы

5) все основания равны по площади