

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

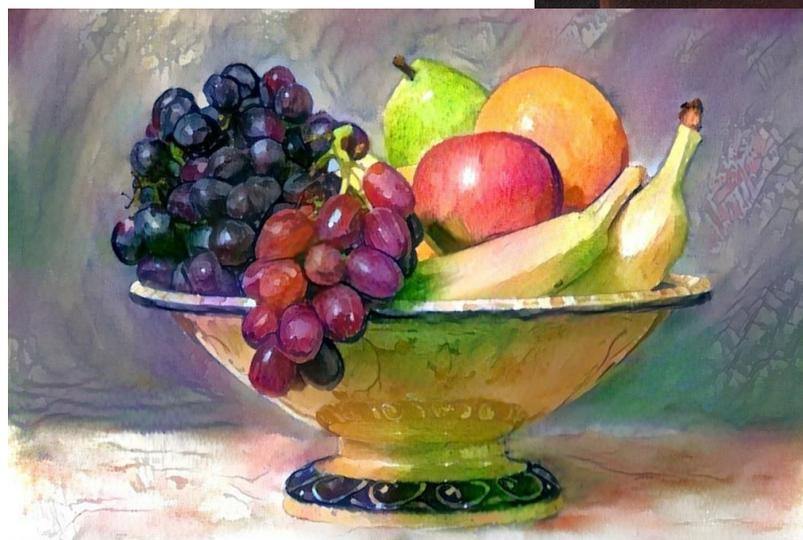
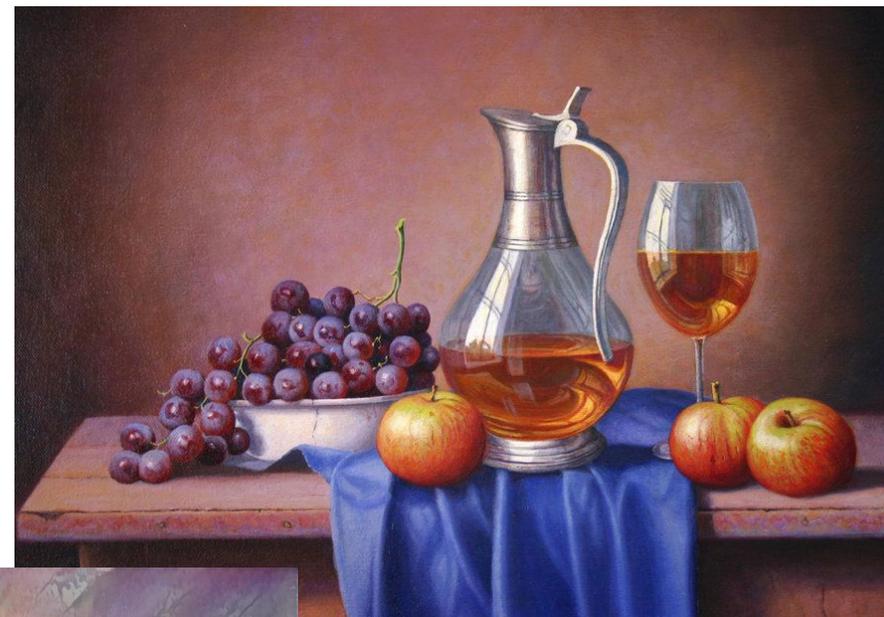
Искусство,
дизайн и сфера
услуг

натюрморт из предметов
быта

Тюменская область

Выполнила: Диль А.А.
Группа: ГР-20-9-1

Натюрмóрт (от фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции.

Историческая справка

Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто располагаясь на оборотной стороне алтарного образа.

Натюрморт окончательно оформляется в качестве самостоятельного жанра живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVII в. Жан Батист Симеон Шарден (1699—1779). Сын парижского ремесленника-столяра, он прошел выучку у академических живописцев, однако очень скоро порвал с их методом работы — по образцам других мастеров и по воображению. Этому методу он противопоставил работу с натуры и пристальное ее изучение — принцип, которому он оставался, верен в течение всей своей жизни.

В 1728 году Шарден обратил на себя внимание двумя натюрмортами, выставленными им на площади Дофина под открытым небом, где раз в году молодые художники могли показывать свои картины. Успех, выпавший на его долю, позволил ему представить свои работы в Академию. Здесь его натюрморты получили единодушное признание, и Шарден был избран академиком.

Этапы работы над натюрмортом

При рисовании натюрморта придерживаются общих правил последовательного изображения предметов по принципу «от общего к частному» и «от частного к общему». Условно процесс работы над натюрмортом можно разделить на четыре этапа:

Схематизация (начальный этап упрощенного изображения общей формы);

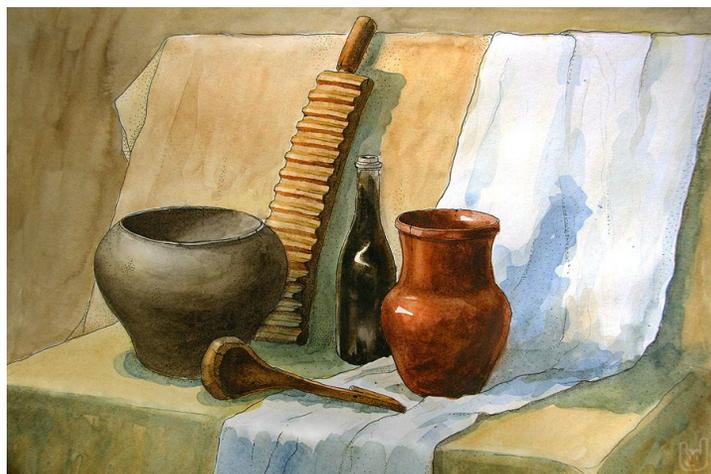
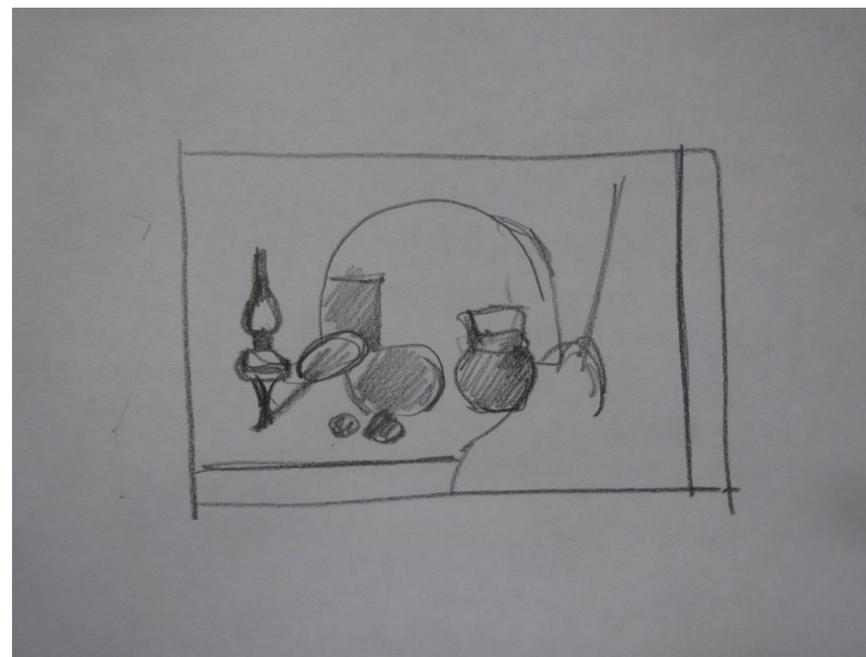
Типизация (выявление характерных признаков формы предметов путем

построения конструкции с помощью вспомогательных линий);

3. Индивидуализация (выявление отличных особенностей предметов, включая детали);

4. Обобщение рисунка (подчинение деталей большой форме, выявление главного, выразительного, собирание натюрморта в единое целое)

1-й этап. Первый этап работы это, как в живописи, так и в рисунке и в любом виде творческого изобразительного искусства выбор композиционного решения. Учащиеся выполняют композиционные поиски, выбирают формат. Если в постановке преобладает вертикаль, то выбирается, естественно, вертикальный формат, и горизонтальный формат, если преобладает горизонталь в постановке.

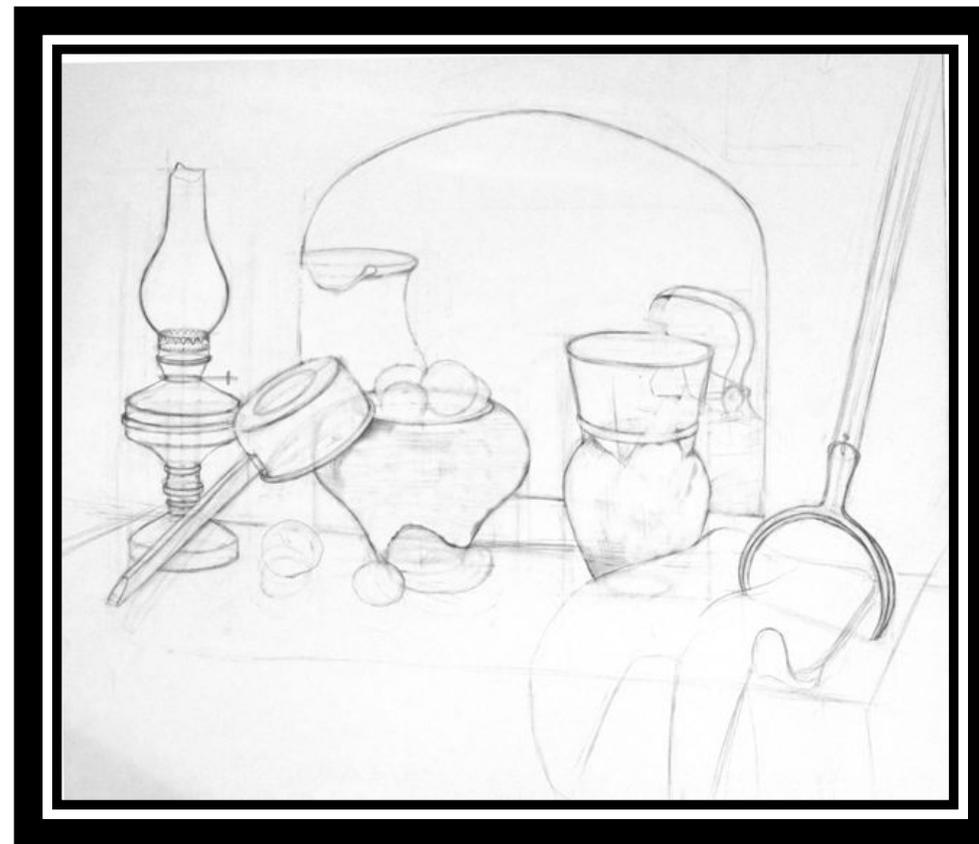
Далее после выбора формата учащиеся намечают размещение предметов на листе, которая выполняется в тонких линиях. Намечается общая «масса натюрморта» на глаз, потом контролируется методом визирования. Необходимо помнить о точности передачи пропорции и силуэта предметов.

2-й этап. Прорисовка линиями общих размеров и очертаний каждого предмета.

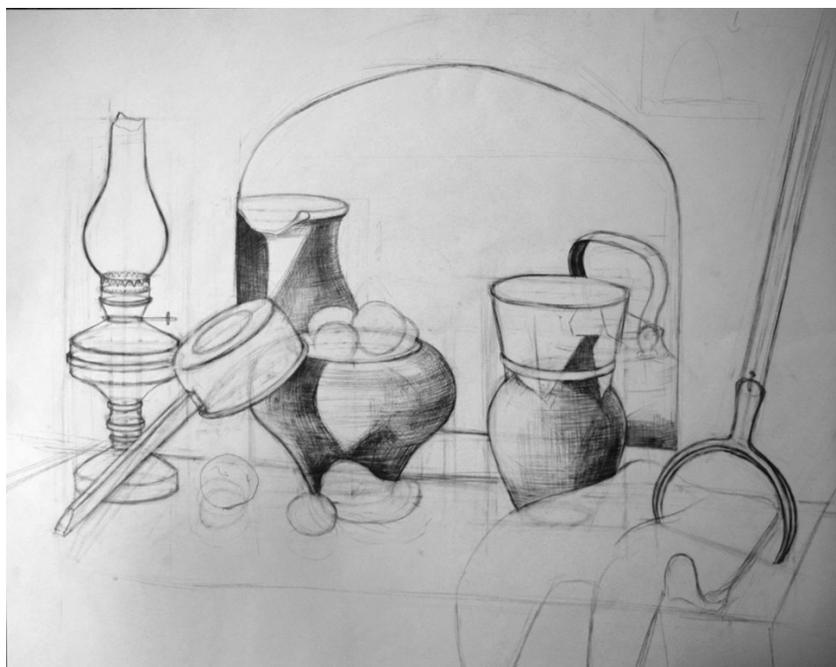
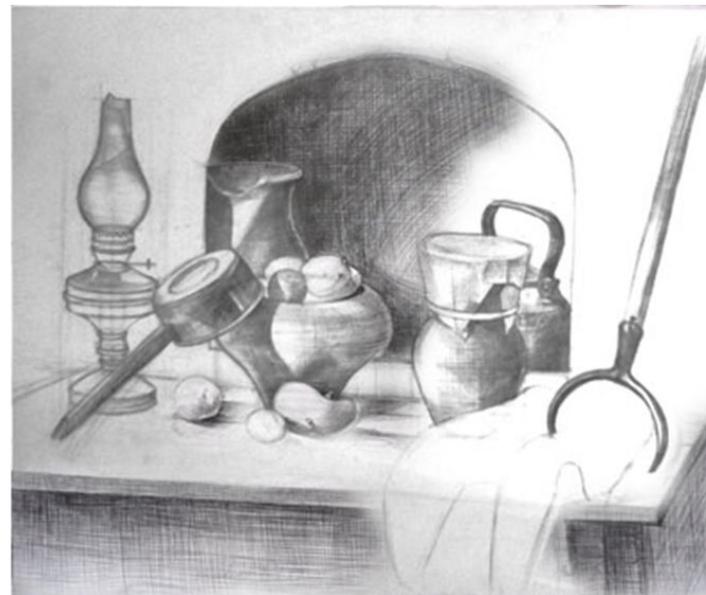
Сравнивать объёмные отношения одного тела по отношению к другому, уточняются пропорции предметов по высоте, ширине.

Определить уровень горизонта (он находится на уровне глаз) и уровень перспективного сокращения плоскости, на которой расположена изображаемая группа предметов. Отсюда зависят пространственные отношения между предметами, степень перспективного сокращения их плоскостей (оснований, боковых граней), углы расположения ближайших задних граней.

Все предметы изображаются, как будто они прозрачны или сделаны из проволоки. Для этого прорисовываются и те грани и рёбра, которые невидны в натуре. Проверяем нижнее основание предметов, чтобы не было проникновения одного предмета в другой

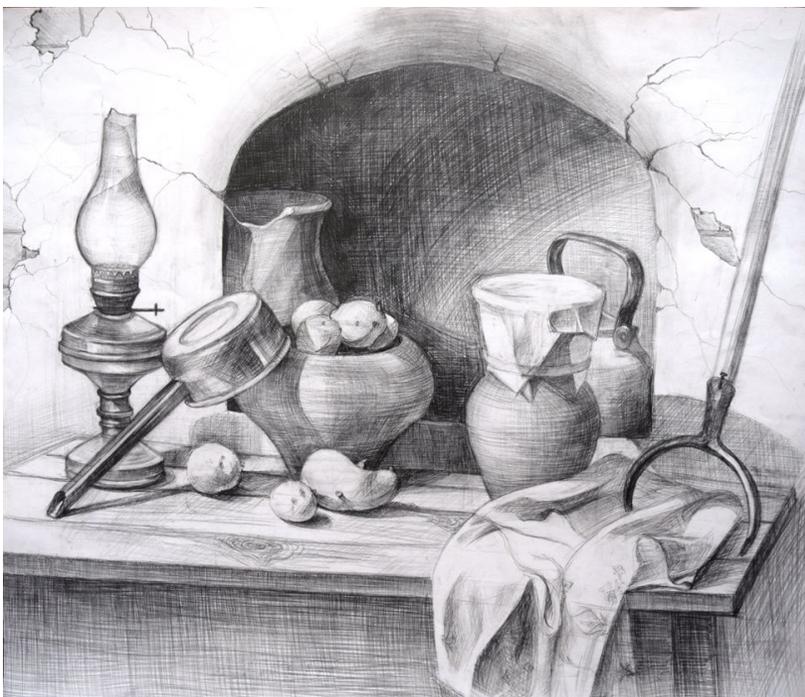
3-й этап. Работа тоном ведется по принципу «от темного к светлому». Начинают делать тональный разбор с самых темных мест постановки, так как темнее мы сможем сделать, а светлее будет сложно. Постепенно набирая тоновые отношения в постановке. Намечаются блики, рефлексy, границы собственных теней, падающих теней.

Далее выполняется тональный разбор натуры. Если работа ведётся методически правильно, то в ней на любом этапе, будет вида правильная работа над выполнением данного задания. Работая над тональными отношениями постановки, ученики должны лепить форму предметов, постепенно переходить от общих тональных отношений к деталям. Работа ведется одновременно по всем предметами, и учитывается восприятие окружающего пространства

4. Завершение. Обобщение и детализация.

Последовательность рисования натюрморта «основана на принципах академической школы: от общего к частному и опять к общему. На завершающем этапе, когда рисунок в основном закончен, обобщаем все его части. Сравнивая рисунок с натурой, необходимо добиться цельности и выразительности, обобщая второстепенные детали и дальний план. Предметы на первом плане требуют тщательной прорисовки. При проработке деталей может проявиться дробность в изображении, поэтому на этапе завершения работы, мы вывешиваем рисунок на стену в классе на уровне глаз и, отойдя на 2 метра, проверяем изображение — отмечаем достоинства и недостатки. Проводится работа по исправлению недостатков, рисунок проверяется с удаленного расстояния.

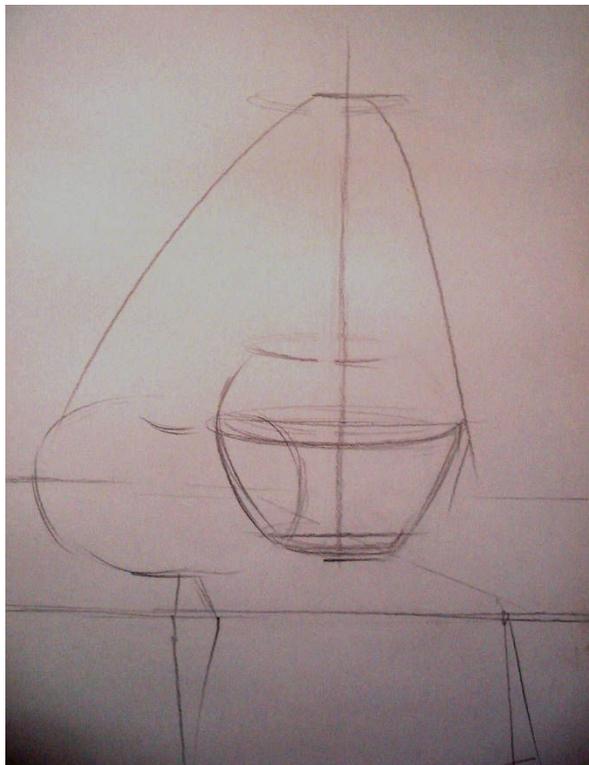
Натюрморт имеет самостоятельное значение, но в некоторых случаях он может быть и составной частью композиции жанровой картины.

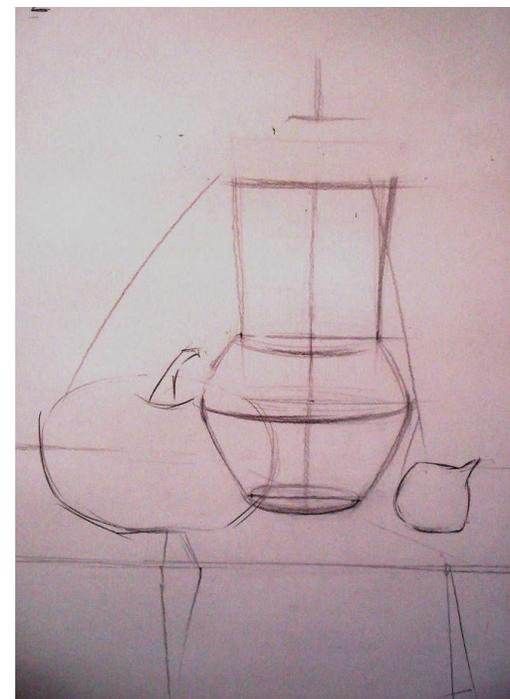
Эпохой развития жанра натюрморта стал XVII в. Предметы начинают занимать в картинах главную роль. Наиболее полно натюрморт развился во Фландрии и Нидерландах. Возникновение этого жанра было связано с интересом художников к особенностям национального быта, родной природы, различных вещей, хранящих на себе отпечаток жизни древних людей

Натюрморт из предметов быта в карандаше

1. Лёгкими движениями карандаша мы намечаем плоскость стола, на которой будут располагаться предметы. Затем определяем границы будущего изображения, отмечая высшую точку натюрморта, крайнюю слева и справа, а затем — на плоскости стола. Далее зрительно намечаем пропорции предметов и, начиная с самого большого предмета, вытянутого по вертикали, приступаем к построению. Проводим ось симметрии, определяем высоту предмета (крынки) и соразмерно ей находим по горизонтали ширину (самое широкое место). Выстраиваем по горизонтальным осям овалы. Края овалов мягкие, скругленные. Только после этого плавной линией по форме соединяем овалы и получаем контур крынки.

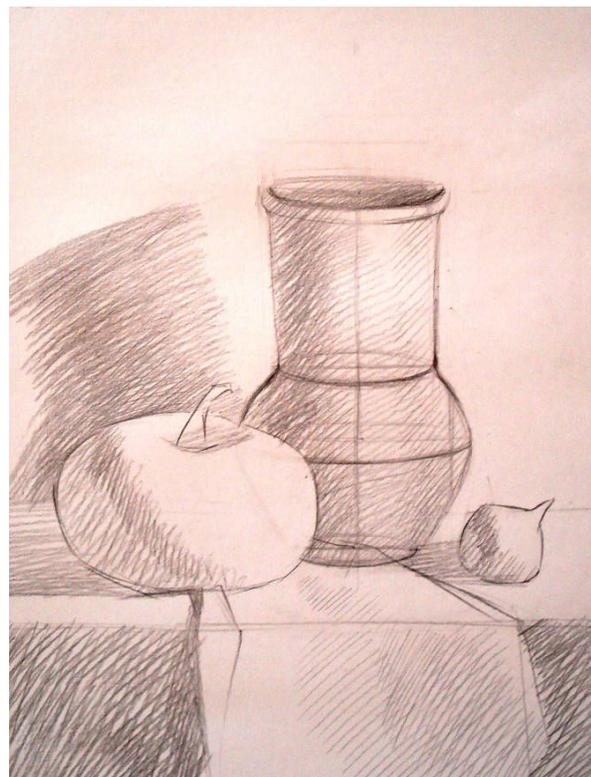
2. Переходим к тыкве. Овощи сами по себе имеют более произвольную форму и не требуют слишком сложного построения. Намечаем овальную форму тыквы, но при этом ее ширина и высота измеряются соразмерно крынке. Завершает построение рисунок луковицы и белой ткани.

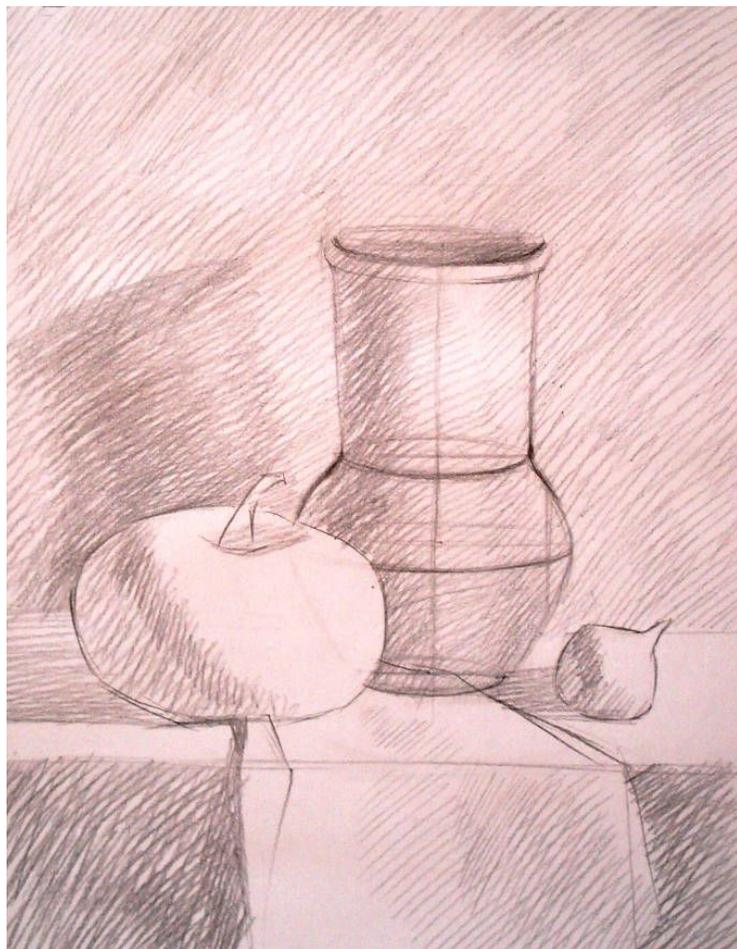
3. Теперь можно приступить к введению тона. Начинают с собственных и падающих теней, создавая тем самым начальный объём.

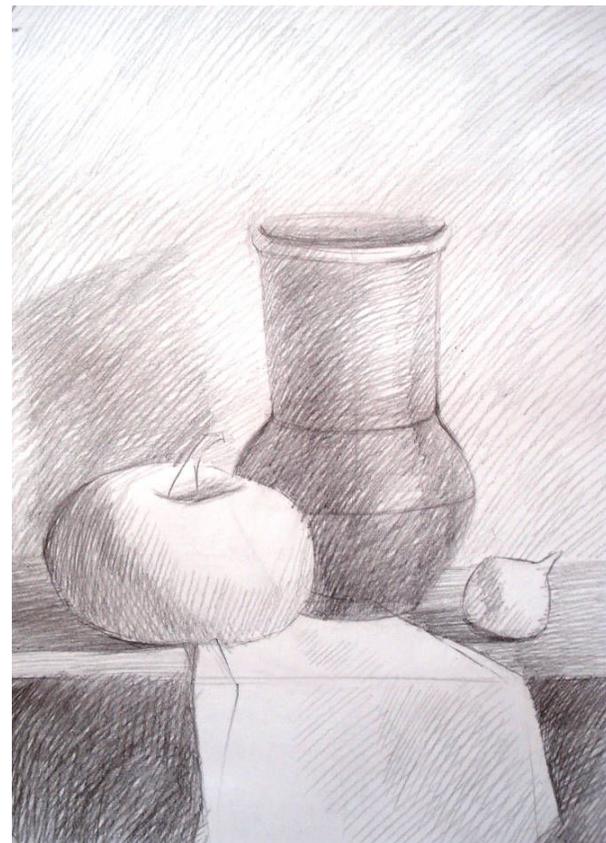
4. Затем формируется тоном пространство третьего, второго и первого плана. Штрих распределяется либо по направлению плоскости, горизонтально, вертикально либо под наклоном, но не в ущерб определению и подчёркиванию плоскости — горизонтальной либо вертикальной.

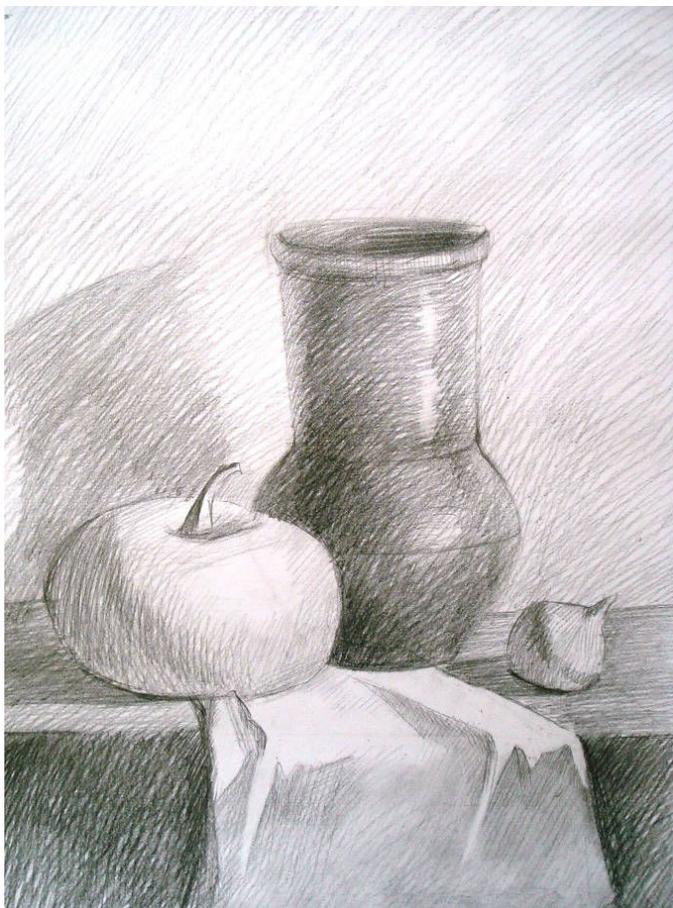
5. Переходим к предметам, постепенно набирая силу тона на всех. Для чего это нужно? Чтобы работа велась равномерно.

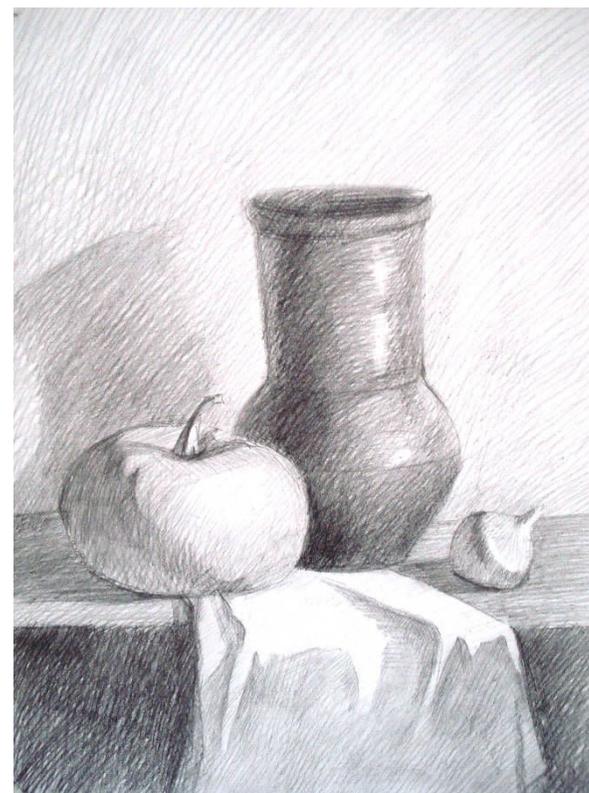
6. После того как мы ввели тон можно приступить к его разбору, постепенно усиливая тональность более тёмных предметов относительно светлых. Мы определили, что белая ткань — самая светлая, а тень на крынке — самая тёмная. Штрих на предметах распределяется по форме. При этом не надо забывать, что любой предмет имеет изначально геометрическую форму (цилиндр, куб, шар, конус).

7. Усиливаем контраст перегиба плоскости стола первого плана. Тем самым мы показываем пространство, его глубину и распределение света от источника света. Не забываем про световоздушную перспективу. Чем ближе к источнику света — тем светлее, чем дальше — тем темнее. Штрих распределяется по растяжению тона по вертикали, горизонтали и диагонали. Постепенно набирая силу тона на предметах, двигаемся к завершению. Определяем яркость бликов на предметах.

8. Последний этап — это обобщение, подчинение второстепенного главному и анализ работы. Советы: при измерении предметов всегда держите карандаш в полностью вытянутой руке — так измерения будут наиболее точными. Мыслите и изображайте предметы большими тональными пятнами, подчиняя второстепенное главному.

Развитие в России

Несмотря на отсутствие притягательности к стилю среди российских художников, направление просматривается в полотнах, посвященных каноническим сюжетам. Первым художником, который начал развивать стиль на территории России стал Хруцкий Иван Трофимович (1810-1885). Известность к нему пришла благодаря написанию групповых портретов и натюрмортов.

Хруцкий работал в академическом стиле. В 1832 году он пишет два самых известных натюрморта: «С вазой» и «С птичкой». В XIX веке он становится самым «покупаемым» мастером в империи.

В начале XX века жанр в России получает необыкновенную популярность. Именно тогда этот стиль становится равноправным среди всех направлений. Буквально за 15 лет жанр проходит тернистый путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества. Многие художники смогли отличиться в этом направлении:

Николай Сапунов (1880-1912): «Цветы и вазы на розовом фоне» (1910), «Вазы, цветы и фрукты» (1912). Творца постигла внезапная смерть вследствие утопления на Финском заливе.

Петр Кончаловский (1876-1956): «Поднос и зеленая картонка» (1912), «Сирень» (1951).

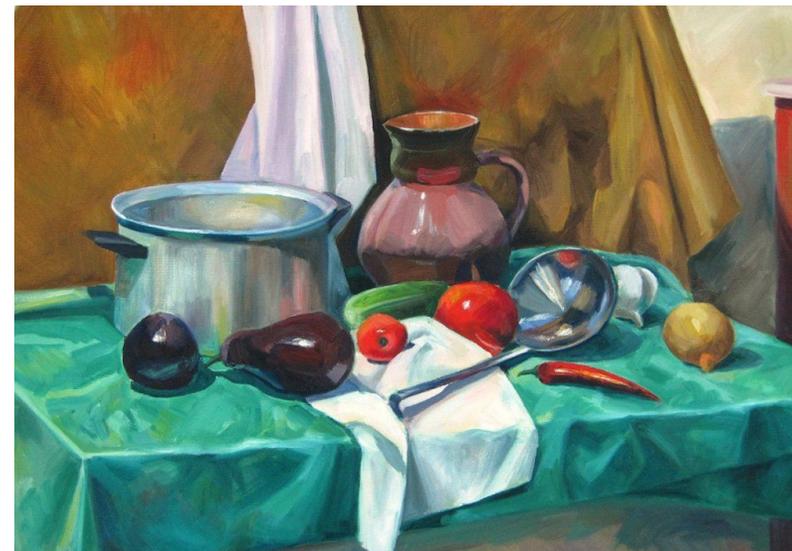
Кузьма Петров-Водкин (1878-199): «Черемуха в стакане» (1932), «Натюрморт с письмами» (1925).

Игорь Грабарь (1871-1960): «Хризантемы» (1950), «Неприбранный стол» (1907). Несмотря на склонность автора к импрессионизму, Грабарь старался найти новые художественные приемы и усложнить композиции и технику исполнения.

Илья Машков (1881-1944), яркий представитель постимпрессионизма. Из ярких работ можно выделить: «Клубника и белый кувшин» (1943), «Фрукты с сельскохозяйственной выставки» (1939), «Снедь московская. Хлебы» (1924).

Во второй половине XX века появляется еще несколько интересных творцов. Например, Владимир Вейсберг (1924-1985), который на своих полотнах отображает предметы обыкновенной формы, а цветовые решения доводит до минимума: «Натюрморт с двумя серыми вазами и белой бутылкой» (1970), «Натюрморт с чайником и лимоном» (1958).

Сергей Андрияка, рожденный в 1958 году творит по сегодняшний день. Является членом Российской академии искусств и пишет акварелью. У него много интересных и очень известных работ: «Восточный натюрморт» (1991), «Домашние пироги» (2001), «Чайники» (2002).

Название: «Натюрморт с глобусом» 1878 г. Автор: Бол, Питер
Размер: Высота: 129 см (50,7 дюйма); Ширина: 167 см (65,7 дюйма)
Техника: холст, масло. Где находится: частная коллекция

Название: «Натюрморт с чашкой наutilusа и персиками» между 1650 и 1674 г. Автор: Бол, Питер Размер: Высота: 53 см (20,8 дюйма); Ширина: 70 см.

«Кофе и коньяк» Около 1870-1880 года Где находится: частная коллекция Автор: Анкер, Альберт Размер: 34.5x46.5 см. Техника: холст, масло.

«Натюрморт с корзиной фруктов на мраморном выступе»
1650 год Где находится: частная коллекция Автор: Алст
Виллем ван Размер: 37.5x49.5 см. Техника: холст, масло.

«Натюрморт со сценой «Христос в доме Марфы и Марии»
1552- годы Где находится: Музей истории искусств, Вена
Автор: Артсен, Питер Размер: 60x101.5 см. Техника: холст,
масло.

«Ваза с цветами на окне» Около 1650-1657 Где находится:
Картинная галерея, Дессау Автор: Аст Бальтазар ван дер
Размер: 67х98 см. Техника: дерево, масло.

Современное искусство

Таких художников можно найти в картинных галереях России, в зале русской живописи. Но ведь искусство не стоит на месте! И современные авторы тоже рисуют и ух как рисуют. Что же они могут нам предложить?

Конор Уолтон

Художник ирландского происхождения 1970 года рождения. Считается одним из лучших современных художников в области портретов и натюрмортов.

«Сокрытое», наверное, одна из самых популярных работ и самая необычная. Картина фотореалистична, современна и злободневна. А уж какие скрытые смыслы можно ей приписать...

Анна Петина

Помните, что натюрморт не только картина, но и фотография? Вот я и решил приложить победительницу фотоконкурсов в номинации натюрмортов.

«Время пить чай». Необычная фотография. С современной техникой Анна считает, что самое сложное – составить композицию, а не сделать именно фотографию.

Кевин Бест

Еще один фотограф, но уже классического направления. Новозеландец решил, что создавать новое не нужно, если можно вдохнуть жизнь чему-то существующему.

«Лесные фиалки и незабудки»

Картина Исаака Левитана словно синее небо и белое облако — от певца русской природы. Только на полотне не родные просторы, а букет полевых цветов. Одуванчики, сирень, васильки, бессмертник, папоротник и азаляя... Мастерская художника после леса превращалась «не то в оранжерею, не то в цветочный магазин». Левитан любил цветочные натюрморты и учил своих учеников видеть и цвет, и соцветия: «Надо, чтобы от них пахло не краской, а цветами».

«Яблоки и листья»

Работы Ильи Репина органично оттеняют блестящую обстановку Русского музея. Художник-передвижник составил композицию для своего ученика — Валентина Серова. Вышло столь живописно, что учитель и сам взялся за кисть. Шесть яблок из обычного сада — помятые и с «бочками», и ворох листьев, подернутых осенними красками, в качестве источника для вдохновения.

Иван Хруцкий — прославленный мастер живописи, чьи работы сегодня признаны настоящими шедеврами. Его натюрморты породили целую волну подражаний и имели успех у публики. Одним из лучших его произведений смело можно считать «Цветы и плоды». Оно пропитано осенними мотивами. Спелый виноград, груши, лимоны, персики, тыква говорят о том, что пришло время собирать урожай. По смотрящим вниз пионам видно плавное увядание природы. Зеленые, синие, розовые, желтые оттенки символизируют самую пеструю пору осени. В центре композиции — ваза с рельефными животными и растениями. Они являются лишь частью декора вазы, однако привносят в натюрморт оживленность.

Стакан с лимонной водой (рядом с вазой) не только гармонирует с виноградом, но и с блестящим стеклянным сосудом позади. Еще один замечательный элемент композиции — тыква. Это самый крупный, весомый плод на картине Хруцкого, он делает ее более основательной. Маленькая гроздь винограда на переднем плане находится так близко к краю стола, будто скоро сорвется и упадет. Такой интересный прием художник использовал, чтобы сделать натюрморт более подвижным.

«Цветы и плоды»

Картина создана под впечатлением от скандального полотна Эдуарда Мане с одноименным названием. Общего у картин мало, кроме лесного пейзажа.

Для написания леса Клод выезжал на пленэр, а будущих героев рисовал сначала в мастерской, затем еще и на природе в виде этюдов. И только после этого в мастерской художник объединил все в одно целое. В первую очередь, картина завораживает своим солнечным светом, который проникает сквозь зеленое кружево листвы.

Художник расплатился «Завтраком на траве» за квартиру. Новый хозяин потерял часть картины и только спустя шесть лет Моне смог выкупить свою работу, восстановив утерянные фрагменты и переписав какие-то заново.

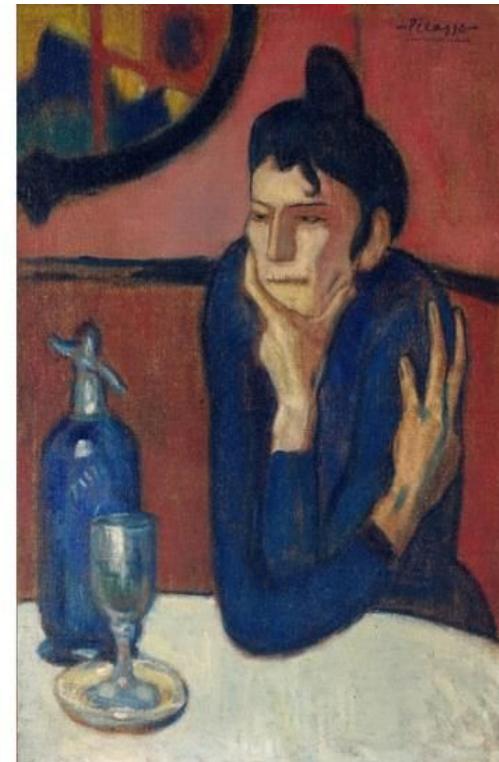
«Завтрак на траве»

«Любительница абсента»

Жизнь Пикассо началась очень необычно. По легенде, он родился слабым младенцем, и акушерка даже подумала, что он мертв. Однако дым от сигары дяди, который стоял рядом, пробудил ребенка.

Картина «Любительница абсента» – портрет души Пикассо. Художник постоянно преодолевал различные испытания: нищету, отсутствие заказов, смерть близкого друга. Именно поэтому тема одиночества и опустошенности отражена во многих его картинах. На время написания «Любительницы абсента» у художника даже не было денег на холст. Для этого Пикассо взял старую работу, закрасил ее и воспользовался обратной стороной. Цвета получились приглушенными, а героиня – зажатой и усмирённой тоской. Она настолько погружена в себя, что безразлична к происходящему. Абсент на столе – это портал в мир забвения, где нет тревог, болезней и страхов.

Спасибо за внимание)))