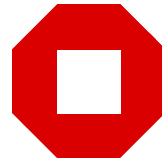

Перспектива в натюрморте

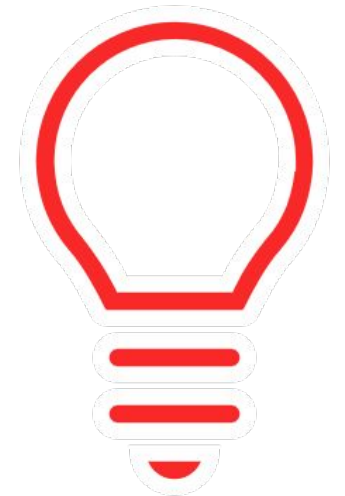

Студент: Колмакова Е.А.

Группа: ГР-20-9-1

ПЛАН:

- A. Натюрморт: история жанра и основные виды
 - История жанра
 - Основные виды и стили натюрморта
 - Натюрморт в разных видах творчества
- B. Перспектива
- C. Перспектива в натюрморте

Натюрморт: история жанра и основные виды

Натюрморт с фруктами
1644 год
Автор: Питера Клас

«Натюрморт с чашей из раковины
Наутилуса»
октябрь 1645 год
Автор: Виллем Клас Хеда

История жанра.

Основателями жанра принято считать голландских художников Питера Класа и его сын Хеда Виллема Класа - ярких представителей школы «малых голландцев». Разумеется, изображения предметов природного происхождения существовали задолго до них, но обычно в виде фрагментов на более крупных полотнах, а как отдельный жанр станковой живописи оформились именно в 17 веке.

Vase with Red Poppies (Ваза с красными Маками)
Париж 1886 год
Автор: Винсент Ван Гог

Натюрморт долгое время относили к низшим жанрам, полагая, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, но в 19 веке Ван Гог, Ренуар, Мане и другие знаменитые художники своими работами доказали ошибочность этого мнения. Благодаря влиянию французского импрессионизма натюрморты обогатились нюансами передачи световых эффектов - игрой цветовых пятен, бликов, воздушностью изображения. В этот период натюрморт переживал свой расцвет, в том числе и благодаря появлению в продаже красок в тубиках, значительно упростивших работу живописцев.

В 20 веке эксперименты над жанром продолжили П.Пикассо, Дж.Моранди и С.Дали экспериментируя в новых формах, цветах и стилистических приемах.

«Натюрморт с лилиями»
1914 год
Автор: Пабло Пикассо

«Живой натюрморт»
1956 год
Автор: Сальвадор Дали

Основные виды и стили натюрморта.

В настоящее время натюрморт делится на ряд поджанров согласно предметам и темам, представленным на холсте. Деление достаточно условное - поджанры могут пересекаться.

«Натюрморт»
1910 год
Казимир Малевич

Суета сует. В композиции должны фигурировать предметы, олицетворяющие бренность человеческого бытия: оплывшая свеча, часы, череп, испортившиеся фрукты или увядшие цветы, бабочка.

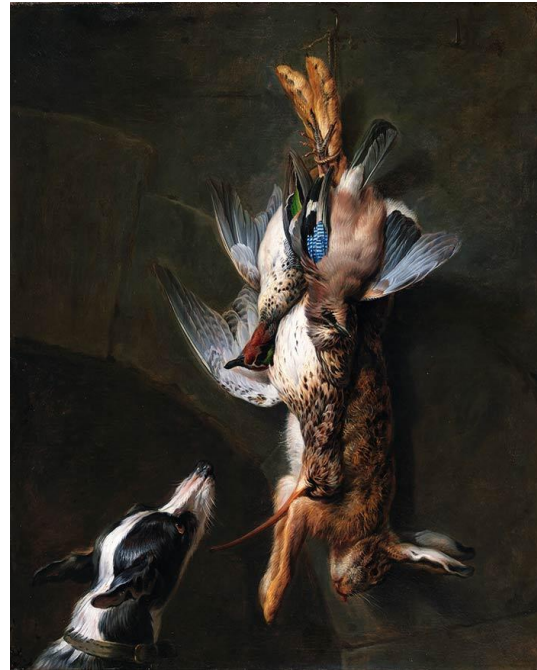

«Суета сует» («Натюрморт с букетом и черепом»)

1640 год

Адриана ван Утрехта

Охотничий или Охотничьи трофеи. На полотне должны быть результаты охоты: битая птица, ружье или другие охотничьи принадлежности: рог, сумка, патроны. В этом поджанре в качестве фона часто используется парк или лес.

«Охотничьи трофеи»
1707 год
Депорт Франсуа

«Натюрморт с дичью и
фруктами»
1707 год
Депорт Франсуа

Цветочный. Центральный объект композиции этого поджанра - букет цветов в вазе. У каждого цветка своя символика, например, чертополох олицетворяет зло, мак - забвение, а гвоздика напоминает о пролитой крови Христа.

«Черёмуха в стакане»

1932 год

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

Обманка, или Тромплёй (Trompe L'oeil). Предметы на холсте изображены максимально реалистично, создавая полную иллюзию реальных объектов.

«Trompe-l'oeil still-life» (Натюрморт в стиле Тромплёй (Обманка глаза))

1664 год

Самюэл ван Хогстратен

Религиозный натюрморт объединяет предметы с религиозной атрибутикой: иконы, свечи, библию, кадило, лампы.

Рыбный. Голландия - родина натюрморта - страна на берегу моря, поэтому тема морепродуктов вынесена в отдельный поджанр.

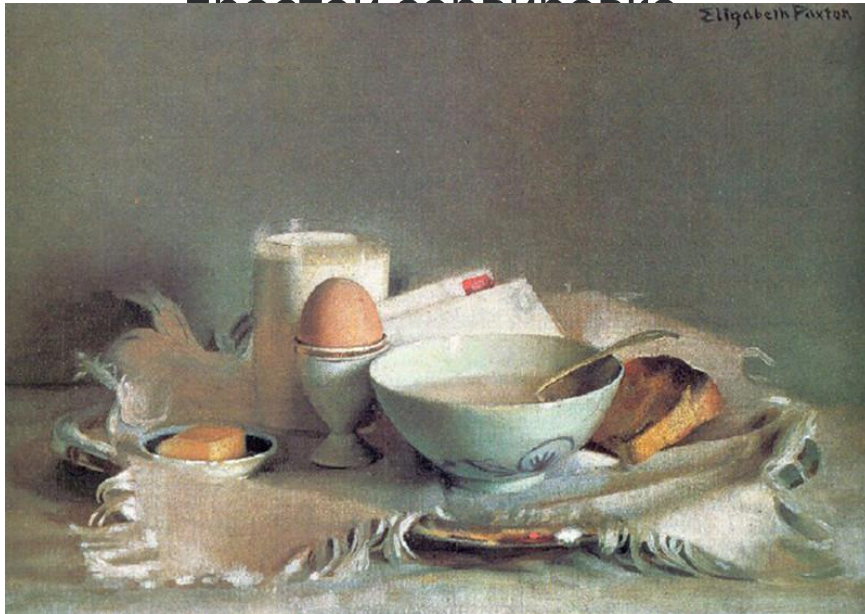

Still life with fishes (Натюрморт с рыбой)
Мария Илиева

Накрытый стол - жанр делится на две разновидности: Завтраки и Роскошный натюрморт.

Завтраки. Хронологически эти застолья появились первыми, на картинах изображался сыр, булочки, ветчина - самые обычные для голландцев продукты в

Роскошный натюрморт. Основная тема - шикарно сервированный банкет с изысканными блюдами для аристократического общества

Завтрак
Элизабет Вона Оки

«Натюрморт с артишоками, редисом,
спаржей, сливами и персиками в корзине»
1608—1647
Якоб ван Хюльсдонк

Натюрморт с животными. Картины с налетом философского анимализма, из живого мира чаще всего встречаются змеи, кошки, собаки, насекомые и птицы.

Ученый натюрморт. На полотнах фигурирует атрибутика из мира науки или искусства: книги, карты, глобус, ноты, музыкальные инструменты.

Натюрморт Vanitas
(Still Life Vanitas)
Эдварт Колиер

Акварельные натюрморты Лорина
МакКракена

Натюрморт в разных видах

творчества

Прошлое накладывало свои ограничения на техники изображения, отличия могли быть в темах и стилях, но не в используемых материалах. Классические старые натюрморты написаны маслом. Начиная с прошлого века стали появляться акварели: волшебные цветы в технике многослойной акварели Сергея Андрияки, фотографически точная стеклянная посуда Лорина МакКракена, нежная дымка вокруг букета в вазе китайского художника Лю И.

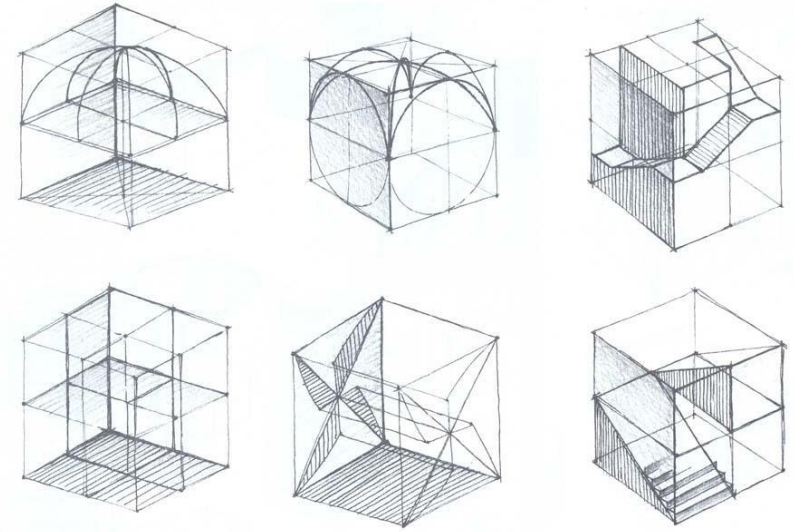
Сейчас приобщиться к изображению натюрморта может любой ценитель прекрасного. Разнообразие стилей и техник, в которых можно создать классическую картину старого жанра, очень велико. У вас есть возможность создать картину по номерам, работу в технике алмазной вышивки, бисерной вышивки, папертоли. Можно получить натюрморт вышивая по канве крестиком или гладью, а можно создать композицию в технике декупажа, использовав салфетки с соответствующими темами. С помощью акриловых красок у вас получится нарисовать натюрморт на тарелке или керамической вазе.

Перспектива

ПЕРСПЕКТИВА - это техника изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.

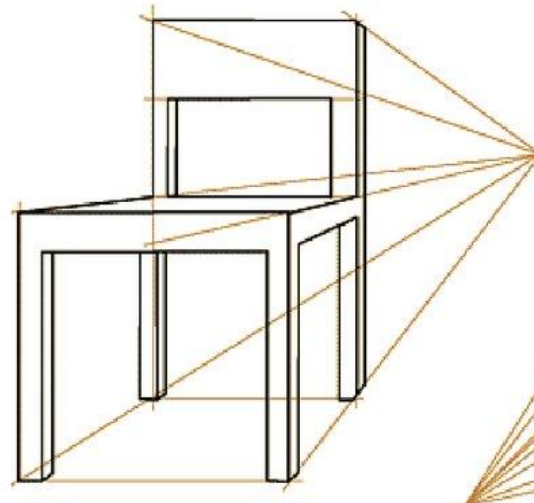
ВИДЫ:

- Прямая линейная перспектива
- Обратная линейная перспектива
- Панорамная перспектива
- Сферическая перспектива
- Тональная перспектива
- Воздушная перспектива
- Перцептивная перспектива

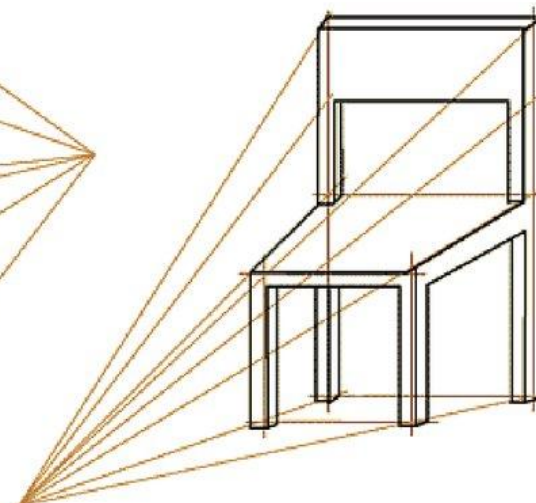
Прямая линейная перспектива.

Вид перспективы, рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).

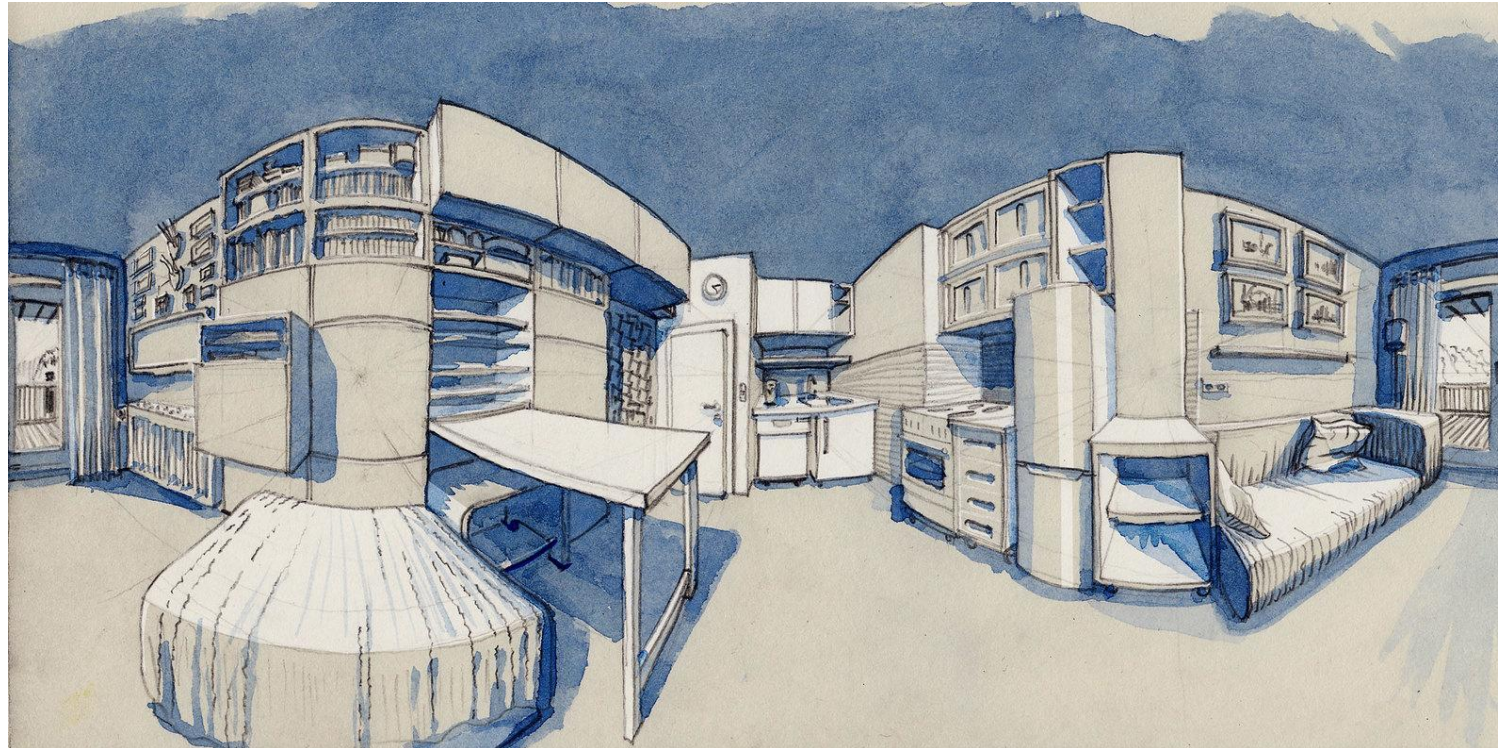
Прямая перспектива

Обратная линейная перспектива. Это вид перспективы, применявшийся, к примеру, в византийской и древнерусской живописи, когда предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя. Созданное изображение при этом имеет несколько горизонтов, точек зрения и ^тенности.

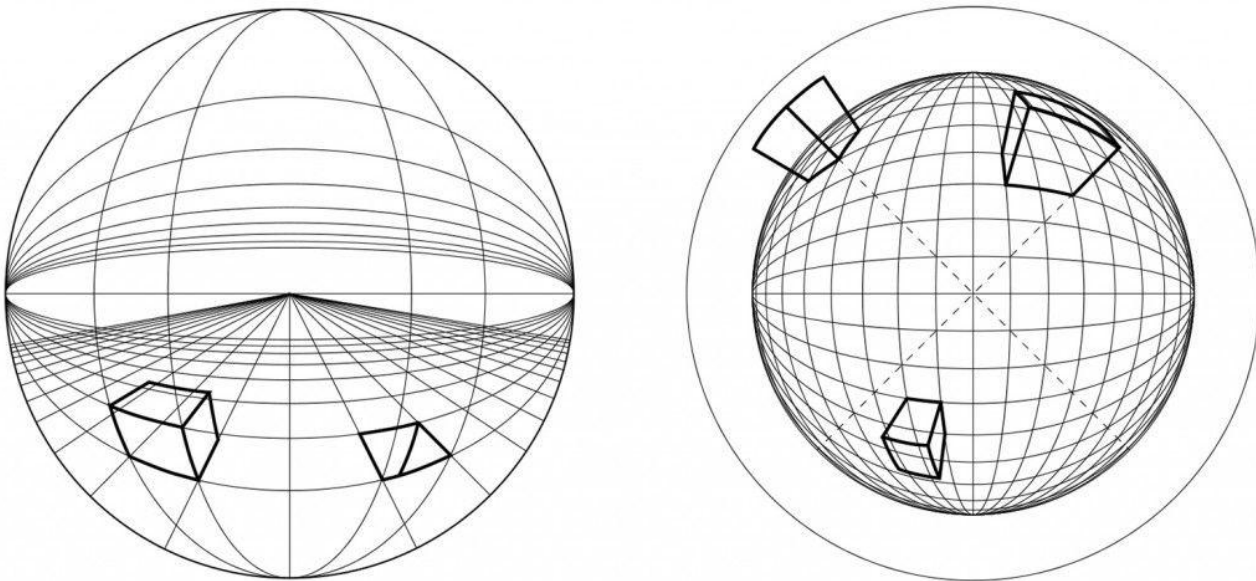

Обратная перспектива

Панорамная перспектива — это способ отображения объёма на плоскости при помощи синусоидальных кривых. Слово «панорама» означает «всё вижу», в буквальном переводе это перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг себя. Это двухмерная перспектива. Она изображает искажения двух мер нашего трёхмерного пространства.

Сферическая перспектива — это способ отображения всего окружающего мира на бесконечной плоскости. С геометрической точки зрения это проекция пространства на точку, которая находится в центре сферы. Фиксация точки зрения в этом случае является абсолютной. Автор этого метода рисования американский художник **Дик Термес**.

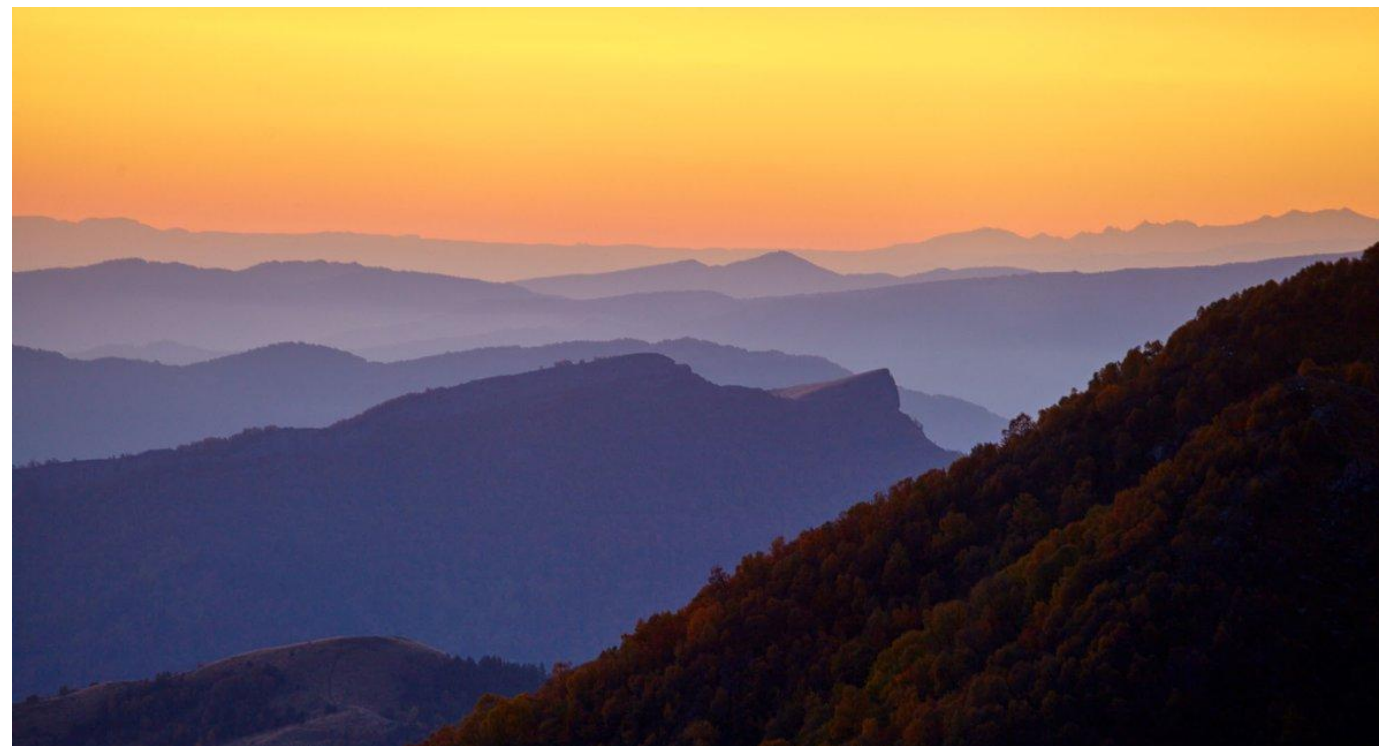
Сферическая перспектива является наиболее совершенным способом изображения трёхмерного пространства.

Тональная перспектива — это изменение тональности объектов или предметов по мере их удаления от зрителя. Это – изменение цвета и контраста объектов при их удалении вглубь пространства фотоснимка.

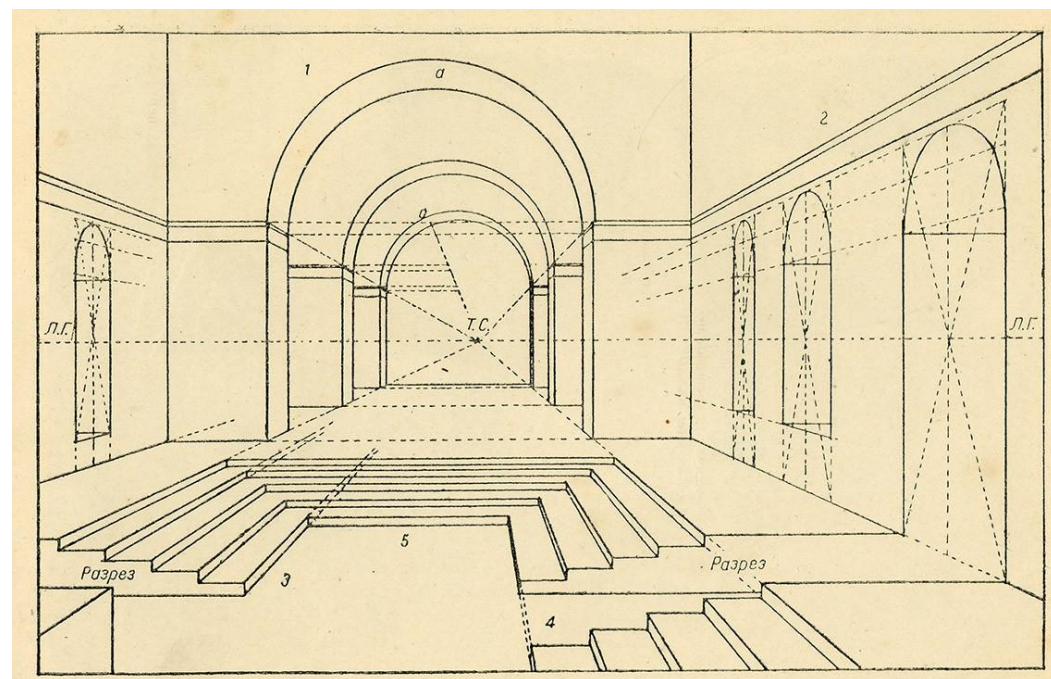
Каким бы прозрачным ни казался нам воздух – это не совсем так. Воздух состоит из молекул, которые имеют свои плотность и вес. Именно воздух дарит нам тональную перспективу - чем дальше от нас объекты, тем менее четкими становятся их контуры, а оттенки светлее. Самые частые проявления тональной перспективы можно найти на снимках в туманную, ветреную и дождливую погоду.

Воздушная перспектива — это изменение предметов под воздействием воздушной среды и пространства, изменение цвета, очертаний и степени освещенности, возникающие по мере удаления природы от глаз наблюдателя.

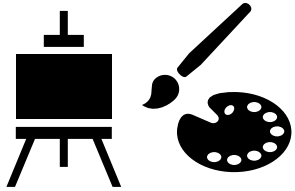

Перцептивная перспектива. Её название происходит от латинского слова *perceptio* — восприятие. Она соединяет в себе прямую, аксонометрическую и обратную перспективу, формируя отображение реальности таким, каким его видят человеческий глаз и мозг.

Перспектива в натюрморте

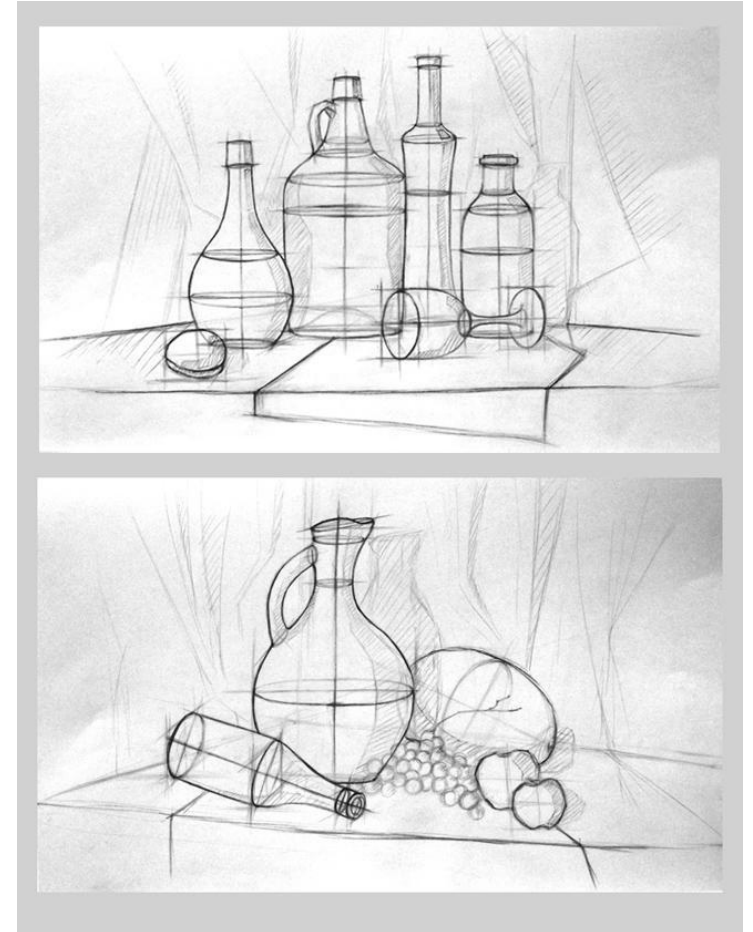

В натюрморте для того, что бы раскрыть красоту формы предметов, необходимо применение законов перспективы.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРСПЕКТИВ:

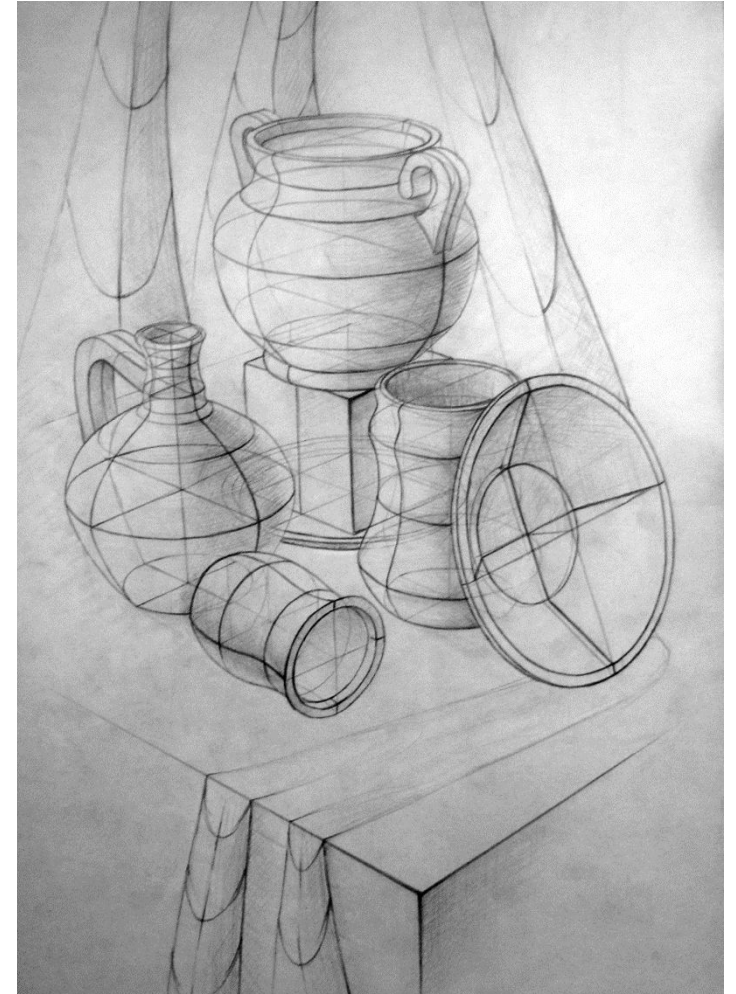
1. Линия горизонта находится на уровне глаз;
2. Все горизонтальные параллельные линии, удаляющиеся от нас, сходятся на линии горизонта в точке схода;
3. Если параллельные линии идут от нас под прямым углом, то встречаются на горизонте в точке, называемой главной точкой схода;
4. Линии, параллельные горизонту, всегда остаются параллельными;
5. Вертикальные линии не искажаются и всегда остаются перпендикулярными линии горизонта;
6. Чем ниже или выше расположена плоскость относительно уровня зрения, тем больше ее раскрытие.

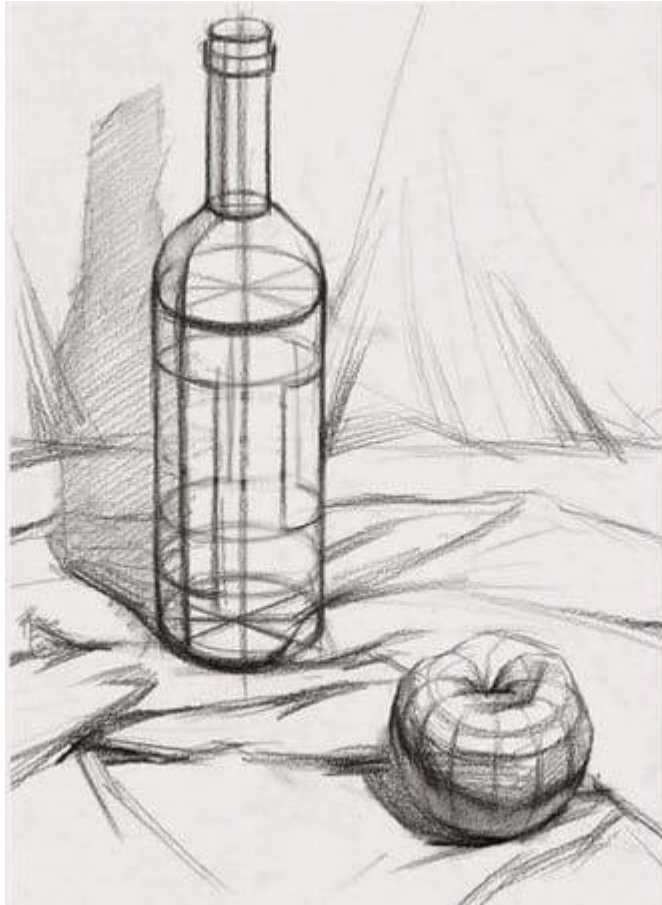

Натюрморт может выступать как один из жанров станковой живописи, как самостоятельное произведение искусства, но может быть и составной частью композиции жанровой картины, портрета-картины, следовательно, и играет значительную роль в раскрытии смыслового содержания произведения, являться важным средством характеристики художественного образа, в том числе его психологической характеристики.

Как самостоятельный жанр искусства натюрморт сильно воздействует на зрителя, поскольку вызывает ассоциативные представления и мысли во время восприятия неодушевленных предметов, за которыми видятся люди определенных профессий, характеров и т. д.

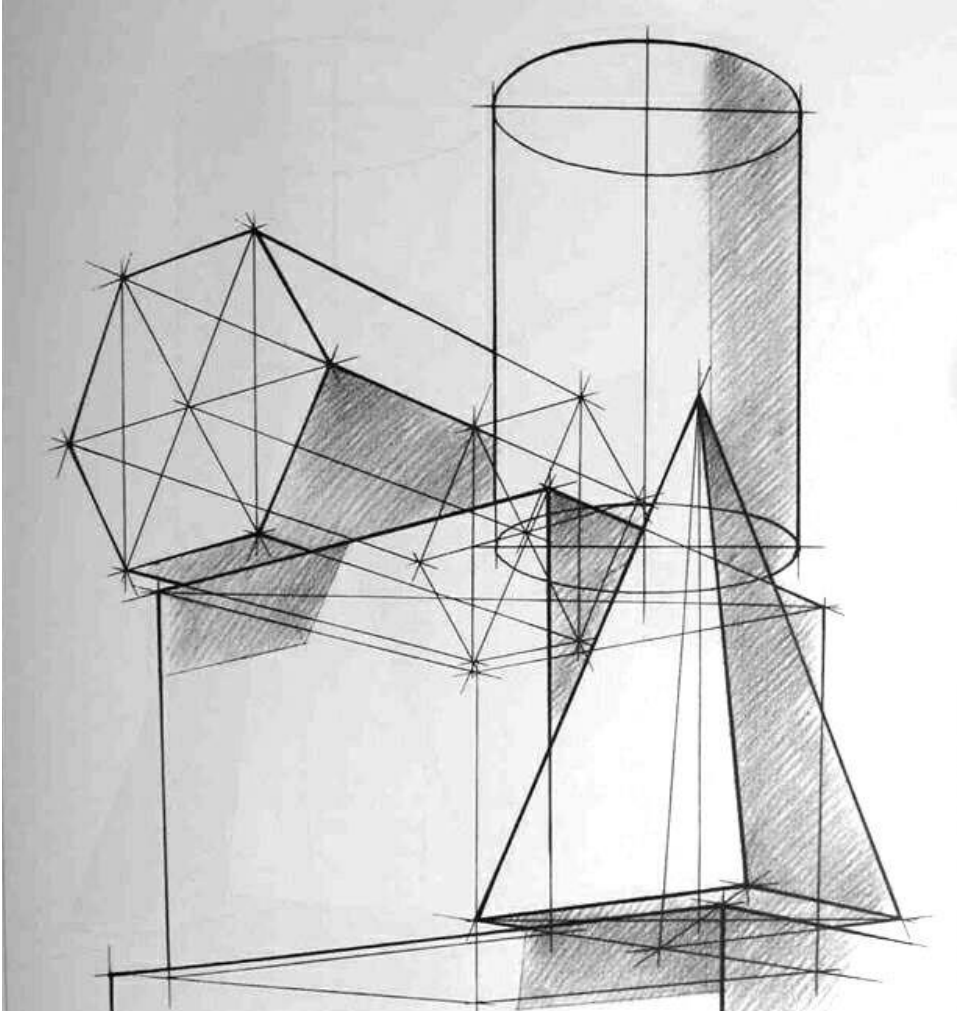
Особенность образов натюрмортов, передающих через неодушевленные предметы черты и характеры людей, времени, является основой композиционной деятельности художника в этом жанре.

Композиционные задачи при изображении натюрморта решаются как в работе над учебной натурной постановкой, так и в процессе создания творческого натюрморта на основе возникновения замысла и разработки эскизов с использованием натурального материала.

В учебной постановке натюрморта, организованной с дидактической целью, студенту предлагается решить одну или несколько задач: вкомпоновать натюрморт в формат, передать средствами светотени или цветовыми отношениями выразительность и целостность группы предметов, их объем, освещенность, найти общее цветовое решение. В учебной постановке допустимо изменение точки или уровня зрения, с которой учащийся рисует или пишет.

Композиционная работа при изображении натюрморта с натуры ведется в плане поисков характера группировки и размещения предметов в пределах картинной плоскости, в формате.

В зависимости от характера изображаемых предметов — их высоты и ширины, глубины намечаемого пространства, степени контрастности предметов по величине, форме и цвету — рисующий ведет уточнение формата и положения композиционного центра, находит тональное или цветовое решение — словом, ведет поиски наиболее выгодной композиции, в которой найдут свое разрешение вопросы равновесия, пропорциональных отношений по величинам и т. д.

Сюжетный центр выбирается с таким расчетом, чтобы он, притягивая к себе остальное, выполнял функцию своего рода камертона для предметов, находящихся вне композиционного центра. Он может выделяться, благодаря контрасту форм, тона, цвета и т. д., но он не должен нарушать целостности изображения как совокупности взаимосвязанных по смыслу предметов.

Спасибо за внимание!

