Доклад

На тему:

«Декоративный натюрморт»

Выполнила
преподаватель художественного отделения
МОУДОД ЖДШИ
Коган С.В.

г. Железногорск
2014 г.

Декоративный натюрморт.

План.

I.введение:

1.Что такое натюрморт? Исторические материалы.

а) Возникновение декоративного натюрморта.

а) Знаменитые художники прошлого.

II основная часть:

1.Проблемы создания декоративного натюрморта.

2.Композиция натюрморта.

а) группировка.

б) врезка.

в) членение.

3.Стилизация.

4.Цветовое решение

5.Декоративный натюрморт на уроках в школе искусств

III заключение:

Значение изучения особенностей декоративного натюрморта для учащихся художественного отделения.

1.Что такое натюрморт? Исторические материалы

фр. naturemorte, буквально - "мёртвая природа", при nature "природа, натура; естественность;

Какая это странная живопись - натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любуешься.

Паскаль.

В разные периоды истории на передний план искусства выходили то портрет, то историческая картина. Случалось и полное соединение всех жанров воедино. Но в каждом великом живописном эксперименте, когда речь шла о возникновении новых форм в искусстве, первым подвергался испытаниям натюрморт. «Мертвая природа» легко вторгалась в живую, не только отображала её, но и с легкостью поясняла. Стоило только научиться читать язык натюрморта, и душа художника, также как и вся эпоха представала перед пытливым зрителем.

а) Возникновение декоративного натюрморта

В конце XIX начале XX веков с натюрмортом произошли самые заметные изменения. Благодаря появлению новых направлений в живописи (фовизм, кубизм) появляется отдельное направление в жанре натюрморта – декоративный натюрморт.

Фовизм *(от фр. fauve — дикий) — направление во французской живописи конца XIX — начала XX века. К отличительным чертам фовистов принадлежит динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе. Силу художественного выражения создавал яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, интенсивно открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей.*

Кубизм *(фр. Cubisme) — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века во Франции и характеризующееся использованием подчёркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.*

Представитель кубизма П. Пикассо стремился утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объёмы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объём, придавая холстам декоративное начало и превращая их в красочные плоскостные панно. Пикассо создал серию натюрмортов, в которых стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы. Он изобрёл строго организованную систему плоских цветовых пятен, взаимосвязанных и тщательным образом распределяемых по плоскости холста. Использование модификаций в виде фактурных пятен приводили к дополнительным цветовым эффектам.

Фовисты, протестуя против художественных традиций 19 века, создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые композиционные ритмы, часто обращаясь к «примитивному», а также средневековому и восточному искусству.

- Натюрморты Матисса – одного из лидеров фовизма – отличаются изысканной нарядностью чистой цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчинённостью всех компонентов.

Декоративные натюрморты И. Машкова были созданы под влиянием кубистов и фовистов

-Ильи́ Иванович Машков

(1881— 1944) — русский и советский художник, один из основателей и участник художественного объединения «Бубновый валет» (1910) и Общества московских художников (1927—1929), входил в состав объединений «Мир искусства» (с 1916) и общества «Московские живописцы» (с 1925), в период 1924—1928 член Ассоциации художников Революционной России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1928).

Художник активно применяет цветовые и фактурные средства, передавая пластическую жизнь предмета в среде, преувеличивает размеры объектов для достижения эффекта зрелости, тяжести цветового плода, пользуется экспрессией контурного рисунка и сочной манерой письма.

Очень декоративны праздничные по колориту натюрморты М. Сарьяна, находившегося под влиянием

П. Гогена и А. Матисса

-М. С*арьян*

«Необходимо побороть в себе школу, серую и навязчивую, и найти свою собственную технику, не пользуясь чужим. Я стал искать прочные простые формы и краски для передачи живописного существа действительности. Моя цель – простыми средствами, избегая всякой нагромождённости, достигнуть наибольшей выразительности, в частности, избавиться от компромиссных полутонов», - утверждал художник.

-АлександрВасильевич Куприн

(1880, Борисоглебск, Воронежская губерния —1960, Москва) — русский и советский живописец-пейзажист.

Много работавший в области натюрморта А. Куприн близок к кубистам: натура изображается у него так, чтобы была ясна её геометрическая первооснова. Предметы выполнены упрощённо, схематично. Контуры и объёмы их предельно лаконичны. Художник нарушает формы предмета, сжимает, пользуется большими плоскостями, планы наслаиваются друг на друга, лишь намекая на глубину. Стремление к обобщению свойственно натюрмортам А. Куприна и в цветовом решении картины, её общая гармония устанавливается заранее, подчиняя всё. Декоративность и преднамеренная плоскостность композиции, чистые, иногда несколько утрированные цвета, резкое упрощение контура, простота форм – качества, которые в синтезе работают на стиль автора.

-Александра Александровна Экстер *(1882—1949) русско-французская художница-авангардистка*
(кубофутуризм, супрематизм), график, художница театра и кино, дизайнер.Представительница русского авангарда. Была одним из основоположниковстиля «арт-деко».

Ар-деко́[1], *также* ***арт-деко***[2][3] *(фр. art déco, досл. «декоративное искусство», от названия парижской выставки 1925 года влиятельное течение в изобразительном и декоративном искусстве первой половины XX века, которое впервые появилось во Франции в 1920-х годах, а затем стало популярно в 1930—1940-е годы в международном масштабе, проявившееся в основном в архитектуре, моде, живописи, и переставшее быть актуальным в период после Второй мировой войны. Это эклектичный стиль, представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма. Стиль ар-деко также имеет значительное влияние таких художественных направлений, как кубизм, конструктивизм и футуризм.*

Отличительные черты — строгая закономерность, смелые геометрические формы, этнические геометрические узоры, богатство цветов, щедрые орнаменты, роскошь.

Проблемы создания декоративного натюрморта

Что же такое декоративный натюрморт? В чем его отличие от натюрморта реалистического? Попробуем определить характерные черты.
В первую очередь для декоративного натюрморта обязательна*условность*, он исключает ряд постановочных задач реалистического изображения таких как: отображение воздушного пространства, формы, материальности. Условностью также является плановость изображения.
В декоративном натюрморте на первый план выступают следующие задачи: цветовая композиция, в которой цвета решают условную задачу заранее продуманного колорита, построенного на нюансе, контрасте, или монохромии. В декоративном натюрморте важная роль отводится линии, контуру, их движению и взаимодействию с пятном. Допустимым является также использование орнаментов, узоров как аппликативной составляющей декоративного натюрморта.

3.Стилизация.

Главная задача в декоративном натюрморте – стилизация предметов, их формы, цвета, тона.

Что такое стилизация? Это декоративное объединение предметов с помощью ряда условных приемов: упрощение или усложнение формы, цвета, деталей объекта, отказ от передачи объёма.

Однако упростить форму вовсе не означает обеднить ее, а опустив малозначащие детали, художник подчеркивает самые выразительные качества предмета.

Усложнение формы строится за счет введения декоративного орнамента, отсутствующего в натуре. Автор может стилизовать предмет в любой степени; отход от натуры бывает очень значительным. Цветы, кувшин, фрукты можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания.

Сильный отход от натуры, преобразованный до геометрических форм, называется абстракцией.Высшей формой отказа в изображении от несущественных реалистичных деталей с одновременной заменой их абстрактными элементами является абстрактная стилизация. Абстрактную стилизацию разделяют на два вида: абстракция, имеющая натуральный образец, и абстракция беспредметная (вымышленная).

Итак, стилизация - обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, произведение фигур в удобную для орнамента форму. Стилизация применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности.

В ходе развития изобразительного искусства стилизация как творческий метод была известна еще с древних времен. Особого совершенства она достигла в древнегреческих и древнеримских орнаментах, в которых преобладали условные изображения растительного и животного мира рядом с геометрией и узорами.

Характерные признаки свойственные целым историческим эпохам отрабатывались и совершенствовались, в результате возникали исторические художественные стили.

Обязательным условием в творческой стилизации — индивидуальный характер, где авторское видение переплетается с творческой обработкой явлений и объектов окружающей среды и как результат отображение их с элементами новизны.

Стилизованный, декоративный натюрморт.

В стилизации натюрморта важна не только условность, присущая всему декоративному искусству, а важно скомпоновать все элементы изображения в едином плане. Цвет, фактура, линия должны быть подчинены одному замыслу.

Построение декоративного натюрморта базируется на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до символов и силуэтов, а может,наоборот, за счет усложнения формы и насыщения декоративными деталями создать единый композиционный ансамбль.

Главное в натюрморте, в том числе и стилизованном - *уравновешенность.*Динамика в композиции стилизованного натюрморта создается из форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, а также не лишним будет применение членения плоскости на неравные части.

При создании статических и симметричных натюрмортов лучше использовать формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов и неярких контрастов. При необходимости можно расчленить плоскость на равные части.

При работе со стилизованным натюрмортом необходимо сосредоточить внимание на пластике форм, их выразительности, декоративности, не забывая при этом о принципах построения, заботясь о правильном размещении предметов на плоскости.

Цвет в натюрморте может использоваться как с учетом натурального цвета, так и условно, соответственно с замыслом художника.

Цвет в стилизации

Декоративное стилизованное изображение с использованием натуры часто подсказывают или задают цветовую гамму. Но в то же время любая стилизованная композиция должна иметь четкую цветовую схему, которая в большей степени поможет выразить авторский замысел и наиболее ярко создаст необходимое впечатление. Поэтому декоративной стилизации особенно свойственны условные цветовые отношения, локальное и контрастноеиспользование цвета.

Цвет каждого отдельного объекта декоративной композиции, как и ее общую гамму, нужно переосмысливать и преобразовывать для подчеркивания и

усиления стилизационного эффекта, таким образом, делая цвет в стилизации одним из важных изобразительных средств.
В соответствии с творческим замыслом цвет стилизованного объекта композиции может быть объективным (натуральным, реальным) или субъективным (нереальным, выдуманным).
Для беспредметной абстракции правильный и точный выбор колорита особенно важен, так как в таких композициях основной задачей цвета — передача эмоциональных состояний и настроений.

2.Композиция декоративного натюрморта

Приемы станковой композиции применимы и к композиции декоративного натюрморта.

Группировка.

Этот прием является самым распространенным и, в сущности, самым первым действием при составлении композиции. Сосредоточение элементов в одном месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного центра, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая неподвижность или стремление к движению - все это группировка. Любая картина, прежде всего, содержит элементы, так или иначе, взаиморасположенные относительно друг друга.
Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру - все, что зрительно отличается одно от другого.

Наложение и врезка.

По композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур. Размещение элементов или их фрагментов один под другим,

частичное перекрытие силуэтов являются моделью композиционной схемы картины при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы. Этот прием выигрывает тогда, когда одновременно используется изменения цвета, контраста и масштаба с удалением планов.

Членение.

Членение - вторичный прием, он является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность. Прием членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности.

Формат.

В основном картины прямоугольны. Отсюда вытекают три возможных формата - вертикальный, горизонтальный, квадратный. Такие формы композиций, как **точечно-центрическая** (центровая), скорее всего, потребуют квадратного поля,

линейно-ленточная - откровенно вытянутого формата,

фронтально-плоскосная,
в зависимости от конкретной задачи может вписаться в любой формат.

Существенное значение имеет не только соотношение сторон, но и сама величина формата.

Формат, заданный заранее, непосредственно становиться одним из средств композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают начало композиционной идеи. Композиционные задачи меняются в зависимости от формата, который может быть не только прямоугольным, но и овальным, круглым, многоугольным.

Ритм и метр.

Ритм по определению - это равномерное чередование элементов. Учитывая, что речь идет о композиции, нужно отметить равномерность чередования. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом"метр". Самый простой метр - когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются.

Возможные варианты чередования:

чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется;

расстояния между элементами не носит закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без всякой метрики.

Ритм как средство композиции часто применяются в сочетании с пропорцией: тогда элементы не только чередуются, но и сами изменяются по размерам в соответствии с какой-либо закономерностью или свободно.

Ритм - это изменяющееся повторение, а метр - это повторение без изменений. Метрические композиции часто используются в декоративно-прикладном искусстве. За пример можно взять процесс нанесения рисунка на ткань. В старину на деревянной доске вырезали рельеф, обмакивали в краску и накладывали доску на ткани и таким образом отпечатывался рисунок. Эта доска и есть метр - процесс наложения неоднократно повторялся, создавая целостное изображение. Рисунок задумывался так, чтобы как можно незаметны были линии стыков. Такие метрические композиции еще имеют название - раппорт. Обычно они применяются при создании рисунка на тканях. В основном метрические композиции статичны.

Ритм в отличии от метра придает произведению динамизм. Ритм бывает активно-динамическим (музыка, танцы) и пассивно-динамический (архитектура, живопись, скульптура).

Ритм бывает простым, когда изменяется одна закономерность (форма, цвет, расстояние между элементами и т.п.) и сложным, когда изменения происходят одновременно с различными характеристиками. Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее организовать. В одной композиции может быть несколько композиционных элементов, построенных на ритме, которые развиваются параллельно, пересекаются или же двигаются в противоположных направлениях.

Не исключено сочетание в композиции ритма и метра. Метрическое повторение ритмических рядов помогает создавать оригинальные произведения.

Контраст и нюанс.

Контраст придает композиции выразительность, с его помощью легко выделить главные элементы, увеличить диапазон динамики композиции. Но слишком резким контрастом есть опасность нарушить целостность композиции, поэтому альтернативным средством является нюанс.

Контраст заключает в себе явную противоположность, а нюанс еле заметный переход, оттенок.

Нюанс означает едва заметные, незначительные отличия предметов по каким-либо свойствам.

Цвет.

Три стандартных качества цвета - тон, насыщенность и светлота - тесно связаны с не первичной, но очень важной характеристикой для композиции - яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста.

Когда композиция строится в основном цветом, целостность достигается сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромных или близких тонах, то различие в светлоте тоже можно уменьшить.

Часто свойство цвета используется для создания иллюзии приближения или отдаления предмета: насыщенные теплые тона приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Цвет как средство композиции присутствует в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм.

Композиционные оси.

Оси могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уходящими в глубину картины). Вертикальная направленность дает торжественность, горизонтальная демонстрирует неспешное движение, диагональная направленность наиболее динамична. Особое место занимают перспективные оси, они втягивают взгляд в глубину картины, делают зрителя участником события. Во взаимодействии с другими средствами композиции оси выступают в комбинации между собой, образуя крестообразные, многоходовые, сложные связи.

Фактура и текстура.

Фактура - это характер поверхности: гладкость, шершавость, рельефность. Фактурные показатели несут в себе определенные черты композиционного средства, хотя не так явно как, допустим, ритм и цвет. Фактурой художник завершает композицию.В живописи она играет вспомогательную роль.

В графике редко используется фактура, в ней большую роль играет текстура - видимый рисунок поверхности (текстура древесины, ткани, мрамора).

Фактура.

Замкнутая и открытая композиция.

Изображения с замкнутойкомпозицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себе. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие элементы опять к фокусу. Другими словами, взгляд стремится с любого места композиции к ее центру.

Особенность замкнутой композиции является наличие полей. В таком случае целостность изображения проявляется в буквальном смысле.

Замкнутая статичная композиция используется для изображения чего-то неподвижного, устойчивого. Форма круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает нужное решение.

Открытая композициянцентробежна, она тяготеет к поступательному движению или к скольжению по спирально расширяющейся траектории. Чаше всего композиция складывается из множества равноправных центров, заполняющих поле изображения

Статичная и динамичная композиция. Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе глубину философию.

Динамичной композицией называется та композиция, в которой присутствует движение.

Динамику в изображение можно показать диагональными линиями, отсутствие же диагональных направлений сделает изображение статичным.

Отсутствие свободного пространства перед движущимся объектом производит статику, а наличие свободного места придаст динамичности картине.

Подчеркнуть движение можно с помощью размытого фона и нечетких контуров.

Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность. Статичные композиции почти всегда симметричны и замкнуты, а динамичные - асимметричны и открыты.

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов декоративной стилизации. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов применяются общие методы и приемы декоративной стилизации. Основным требованием к созданию любого натюрморта является достижение полного единства группы изображаемых объектов. При этом в натюрморте единства стоит добиваться не только в создании изображения вообще, но и в свойствах каждого объекта, входящего

в натюрморт (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура и т.д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов и т.д. Эту доминанту стоит выделить и акцентировать, возможно, даже утрировать его пластику. Чтобы стилизация в натюрморте состоялась, он должен быть выстроен в едином плане, основанном на одной главенствующей композиционной идее. Декоративность в натюрморте может быть достигнута за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и других приемов. Предельное упрощение и доведение до предметных символов изображаемых объектов, так же допустимо, как и усложнение формы и активного наполнения ее декоративными элементами, созвучными общей идее композиции. В процессе освоения приемов стилизации в композиции натюрморта можно отрабатывать на практике теоретические знания трансформируя реальные постановки в зависимости от поставленной учебной задачи. Например, можно взять за основу простые геометрические формы, рубленные, прямоугольные, с активной динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, заполненные упрощенным геометрическим декором. В процессе работы над декоративным натюрмортом можно использовать следующие способы трансформации изображаемых объектов:

- Уловив характерные качества объекта можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной выразительности – округлять округлое, вытягивать вытянутое, подчеркивать пластику предмета нанесением декоративного рисунка. Не следует заменять одну форму на другую, так как наиболее целесообразно исходить из пластики конкретного объекта.
- Возможно изменение пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими предметами композиции.
- Допустимы условности усиливающие восприятие композиционного замысла: предметы можно изгибать, преломлять их форму, наклонять в стороны, подвешивать в воздухе, устанавливать на мнимой плоскости, позволяющей видеть объекты в разных ракурсах, с нескольких точек зрения одновременно.
- При необходимости можно показывать перспективу, но делать это достаточно условно, избегая слишком реалистичных ракурсов, максимально усиливая выразительность композиции и предметов в ней.
- Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, добавлять или убирать необходимые детали изображения, дорисовывать драпировки, фрукты, необходимые для создания более

выразительного образа, сохраняя при этом суть и узнаваемость постановки.

- Цветовое решение может быть максимально вариативным, в зависимости от поставленной задачи. Можно полностью сохранить цветовой колорит данной постановки, можно поменять тональные отношения, можно дополнить его цветовыми сочетаниями. Нецелесообразно полностью отказываться от цветовых тонов реального натюрморта, так как при его составлении учитывались принципы цветовой гармонизации, и предметы подбирались по цвету.

Все вышесказанное необходимо для гармоничного решения поставленной учебной задачи и выполнения выразительной стилизации декоративного натюрморта.

В дальнейшем тему стилизации в натюрморте можно развивать, выполняя задания по созданию графического изображения натюрмортных постановок с использованием декора. Для этого понадобятся навыки позволяющие создать единый ансамбль предметов, фруктов, драпировок, увязанных в гармоничную композицию. При работе по представлению в подготовительных эскизах необходимо найти наиболее выгодный ракурс изображения, удачно расположить его в плоскости листа, выделить доминанту. Декор наносится в соответствии с формой изображаемых предметов, для того, чтобы он способствовал усилению пластической выразительности изображаемого.

Заканчивая размышления по данной теме, хочется отметить, что, уверенное владение приемами стилизации и построения композиции декоративного натюрморта позволяет ученикам подготовиться к выполнению сложных задач на экзаменах при поступлении в средние учебные заведения на дизайнерские факультеты.