

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:
Декоративный натюрморт «Дары осени», бумага, гуашь

Выполнила студентка
4 курса группы ИЗО-401
очной формы обучения
Заболотская Елизавета
Игоревна

(подпись)

Научный руководитель
Сорока Анна Владимировна,
доцент, кандидат
педагогических наук

(подпись)

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
изобразительного искусства _____ А. Я. Козляков

«__» _____ 2020 г.

Тольятти
2020 г.

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

_____ А. Я. Козляков
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 2020 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студент(ка): Заболотская Елизавета Игоревна

1. Тема: Декоративный натюрморт «Дары осени», бумага, гуашь

2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы: 21 июня 2020 г.

3. Исходные данные: интернет источники, научная, искусствоведческая литература, альбомы художников по теме бакалаврской работы.

4. Содержание работы:

4.1. Понятие «декоративный натюрморт» в живописи.

4.2. Понятие «стилизация», виды и способы стилизации в изобразительном искусстве.

4.2. Стилизация как художественно-изобразительное средство в живописи.

4.3. Особенности декоративного натюрморта в живописи XVII -XX вв.

4.4. Сравнительный анализ работ А. Матисса, П.Пикассо, К.С. Петров-Водкина.

4.4. Творчество современных художников, работающих в жанре натюрморта (декоративного).

4.5. Особенности работы гуашью, технология, приемы.

4.6. Методика работы гуашью на уроках ИЗО.

4.7. Методика проведения уроков по изобразительному искусству в общеобразовательных и художественных школах по теме «Декоративный натюрморт».

4.8. Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Декоративный натюрморт» для детей 3 класса учреждений дополнительного образования (ДХШ, ДШИ).

4.9. Серия живописных работ на тему «Дары осени».

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы):

5.1. Иллюстрация всех разделов бакалаврской работы (фото работ художников, эскизы, композиционные поиски, этюды, работы в материале, творческие работы в материале).

5.2. Наглядные плакаты с этапами выполнения живописных работ серии.

6. Дата выдачи задания «15» ноября 2020 г.

Научный руководитель _____

(подпись)

А.В.Сорока

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

Е.И.Заболотская

(И.О.Ф.)

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой изобразительного
искусства

А. Я. Козляков

(подпись)

(И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы**

на тему: Декоративный натюрморт «Дары осени», бумага, гуашь
студента(ки): Заболотской Елизаветы Игоревны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактически й срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
1.	Обсуждение темы бакалаврской работы, поиск литературы и других источников, их предварительное изучение. Постановка натюрмортов по теме ВКР	15.11.2019	19.11.2019	Выполнено	
	Выполнение тональных эскизов натюрмортов (10-15 шт.), этюды с натуры (5-7 шт.)	19.11.2019	26.11.2019	Выполнено	
2.	Обсуждение и формирование плана исследования, его содержания и структуры. Выполнение цветowych поисков натюрмортов (10-15 шт.)	3.12.2019	20.12.2020	Выполнено	
3.	Подготовка аналитического обзора состояния проблемы по теме исследования, определение методологической базы исследования. Выбор мотивов, тональная и цветовая разработка первого натюрморта ВКР	17.12.2019	16.01.2020	Выполнено	

	Написание разделов ВКР: Введение (постановка целей и задач), уточнение и детализация эскизов в материале, выбор стилистического языка	21.01.2020	01.03.2020	Выполнено	
	Тональная и цветовая разработка второго натюрморта ВКР	28.01.2020	20.02.2020	Выполнено	
	1 глава (анализ и систематизация материала по теме ВКР. Тональная и цветовая разработка третьего натюрморта ВКР	18.02.2020	12.03.2020	Выполнено	
	2 глава (анализ и систематизация материала). Работа над картонами (построение) трех натюрмортов	10.03.2020	20.04.2020	Выполнено	
	Работа над творческой частью ВКР: выполнение первого красочного слоя гуашью в первой работе	24.03.2020	04.05.2020	Выполнено	
	Выполнение первого красочного слоя гуашью во второй работе серии	07.04.2020	10.05.2020	Выполнено	
	Выполнение первого красочного слоя гуашью в третьей работе серии	21.04.2020	12.05.2020	Выполнено	
	Детализровка (выполнение обводок, оживок и пр.) в трех работах гуашью	12.05.2020	17.05.2020	Выполнено	
4.	Формирование выводов Написание заключения.	23.05.2020	29.05.2020	Выполнено	
	Выполнение презентации к защите, написание доклада. Выполнение наглядного плаката с ходом работы ВКР	01.06.2020	07.06.2020	Выполнено	
5.	Оформление работы (теоретической и практической части ВКР)	05.06.2020	09.06.2020	Выполнено	
6.	Подготовка доклада, иллюстративных материалов (плакат), творческих работ для защиты. Предзащита ВКР	07.06.2020	10.06.2020	Выполнено	
7.	Исправление замечаний, получение справки о проценте оригинального текста, рецензии, отзыва руководителя, представление бакалаврской работы на кафедру	15.06.2020	15.06.2020	Выполнено	

Научный руководитель

(подпись)

А.В.Сорока

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

(подпись)

Е.И.Заболотская

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Декоративный натюрморт в изобразительном искусстве.....	9
1.1 Понятие «декоративный натюрморт» в живописи.....	9
1.2 Стилизация как художественно-изобразительное средство в живописи.....	15
1.3 Особенности декоративного натюрморта в живописи XVII -XX вв.	18
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.....	23
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР.....	25
2.1 Обоснование выбора темы ВКР.....	25
2.2 Этапы работы над серией «Дары осени».....	27
2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Декоративный натюрморт» для детей 3 класса учреждений дополнительного образования (ДХШ, ДШИ).....	34
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	39
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	41
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	45

ВВЕДЕНИЕ

Натюрморт - это жанр изобразительного искусства, в котором представлены предметы быта, труда, творчества, различных плодов: фруктов, овощей, ягод, то есть, все, что окружает нас в повседневной жизни.

Создавая вещи и используя их в быту, люди часто не замечают их красоты, но взгляд художника позволяет разглядеть на картине то, что скрывается от глаз людей в обыденной жизни. Кисть художника может передать эстетическую ценность вещей, образ жизни в определенную эпоху, особое ощущение предметов материального мира. Художник помогает людям увидеть это со стороны: подчеркивая контрастом, цветом и светом предметы, он передает те особенные черты предметов, на которые люди не обращают внимания, но увидев их на полотне картины, они поражаются их красоте и богатству оттенков.

Декоративная живопись исследована достаточно хорошо разными авторами. Так, например, понятие «декоративность» Д. И. Киплик определяет как особое качество произведений искусства, отличающихся изысканностью, орнаментальностью формы, украшением окружающей среды человека, тщательной обработкой деталей; как художественное свойство, которое дополняет художественный замысел произведения или ансамбля в целом [8].

Декоративная живопись ярко выражается в натюрмортах. Натюрморт – лучший способ изучения законов формы предметов, цвета и света. Он часто используется в учебном процессе, так как это основной этап в восприятии природы. Натюрморт - это область поиска не только форм и содержания предметов, но и индивидуального стиля художника. Переработав увиденное и создав свой образ, изобразив его на листе бумаги или холсте, художник позволяет зрителю увидеть новый мир, задуматься и по-новому взглянуть на привычные вещи. Также в работе передается душевное состояние художника, его настроение и эмоции: грусть, печаль, радость, волнение, смятение.

Учитывая все разнообразие большого количества форм предметов, разновидностей, натюрморт остается важным жанром, потому что обращает к своим проблемам и ценностям. Художник способен увидеть то, что недоступно взгляду других людей. В то же время, натюрморт – это мир, который отражает чувства, мысли людей и их отношение к жизни. Предметы в некотором роде – это язык, на котором говорит художник. Все это делает натюрморт при всей его скромности, жанром с глубоким содержанием.

Особенность декоративного натюрморта в том, что он выглядит динамично, оригинально, нестандартно и интересно. Благодаря стилизации натюрморт становится более сложным и интересным для восприятия. Стилизация предметов в натюрмортах позволяет расширить грани привычного и подчеркнуть особенности тех или иных вещей.

Декоративный натюрморт отличается от академического тем, что в нем нету привычных правил и рамок. В нем преобладает фантазия художника, так как он изменяет форму предметов, создает рельефность, усиливает цвета и добавляет орнаменты и узоры. В декоративном натюрморте автор размышляет и трансформирует натуру, а в академическом старается максимально передать схожесть с тем, что представлено в постановке.

Тема «Дары осени» очень широко представлена в изобразительном искусстве. Многие художники любят писать осенние натюрморты, так как в них всегда присутствует множество ярких красок и фактур, разнообразие даров природы и красочная цветовая гамма вдохновляют. Дары осени – это плод долгой и усердной работы людей от посадки до сбора долгожданного урожая. Сейчас эта тема также интересна довольно широкому кругу художников, так как она приносит эстетическое удовольствие и отражает реальный быт людей, их ценности. Большое многообразие фруктов, овощей, ягод, листьев деревьев позволяют создать красочную и интересную композицию в натюрморте.

Натюрморт часто используют в качестве учебной постановки в школах искусств, высших учебных заведениях, художественных академиях, так как это первая стадия в изучении природы в процессе обучения.

На сегодняшний день ФГОС ООО предусмотрены уроки по ИЗО, где в 5 классе изучается тема «Натюрморт». Изображение натюрморта является неотъемлемой частью обучения школьников по программе Б.М. Неменского, и по учебному плану теме натюрморта уделяется 8 часов [32]. Программа Т. Я. Шпикаловой, направленная на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, становление интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности, развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, предполагает знакомство учащихся с темой декоративного натюрморта уже в первом классе.

Однако чтобы педагогу научить детей изображать натюрморт, ему необходимо самому обладать широким спектром теоретических знаний и практических навыков, уметь видеть и грамотно передавать пропорции, тональное и цветовое сходство. Поэтому данная тема является актуальной, так как позволяет расширить собственный художественный опыт в создании натюрморта, что найдет отражение в будущей профессии и педагогической деятельности, в частности, при обучении детей изобразительному искусству.

Выбранная тема является актуальной, так как дает художнику богатые возможности для решения разнообразных творческих задач, позволяет показать зрителю красоту и уникальность повседневных вещей, передать чувство любви к природе и жизни, а также создать интерес у подрастающего поколения к изобразительному искусству и общечеловеческим ценностям.

Объект исследования: жанр натюрморта в живописи.

Предмет исследования: декоративный натюрморт в технике живописи гуашью.

Цель дипломной работы: создание серии декоративных натюрмортов «Дары осени» в технике живописи гуашью.

Задачи дипломной работы:

1. Изучить этапы развития жанра натюрморт, в частности, декоративного.
2. Изучить понятие «декоративный натюрморт» в живописи.

3. Выделить приемы стилизации как художественно-изобразительного средства в живописи.

4. Выполнить серию декоративных натюрмортов на тему «Дары осени» в технике живописи гуашью.

5. Разработать уроки по теме «Декоративный натюрморт» для детей 3 класса ДХШ, ДШИ.

Методы исследования: изучение и анализ литературы, сравнительный анализ творчества художников-живописцев, работавших в жанре декоративного натюрморта.

Структура работы: ВКР состоит из содержания, введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения. В первой главе рассматриваются теоретические положения по теме исследования «декоративный натюрморт» в живописи и в историческом контексте, принципы стилизации декоративного натюрморта. Во второй главе описывается работа над художественно-творческой частью ВКР, где обосновывается выбор темы, описывается технология работы гуашью в декоративном натюрморте, описывается ход работы над творческой частью, начиная с эскизов и до завершения выполнения итоговых работ. В приложении представлены работы художников по теме: «декоративный натюрморт», а также эскизы, зарисовки и итоговые работы ВКР, представлены уроки по изобразительному искусству для учащихся 3 класса школы искусств № 1 г.о. Жигулевск на тему «Декоративный натюрморт».

Практическая значимость ВКР заключается в создании серии работ в технике живописи гуашью, которая послужит украшением для интерьера, а также может быть использована в качестве дидактического материала на уроках изобразительного искусства по теме: «Декоративный натюрморт» в художественной школе, общеобразовательной школе и в художественных студиях.

Глава 1. Декоративный натюрморт в изобразительном искусстве

1.1 Понятие «декоративный натюрморт» в живописи

Натюрморт - живописный жанр, фокусирующийся на изображении предметного мира. Название «натюрморт» происходит от французского *nature morte* либо же итальянского *natura morta*, что переводится как «мёртвая природа». На натюрморте изображают неодушевленные предметы, композиционно расположенные в реалистическом пространстве) [27].

Зарождение раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто располагаясь на оборотной стороне алтарного образа (как в «Триптихе семейства Брак» Рогира ван дер Вейдена). Ранние натюрморты часто выполняли утилитарную функцию, например, в качестве украшения створок шкафа или для маскировки стеной ниши [18].

Натюрморт окончательно оформляется в качестве самостоятельного жанра живописи в творчестве голландских и фламандских художников XVII в. Предметы в натюрмортной живописи этого периода часто содержат скрытую аллегорию — либо быстротечности всего земного и неизбежности смерти, либо в более широком смысле Страстей Христовых и Воскресения. Это значение передаётся посредством использования предметов — в большинстве случаев знакомых и встречающихся в каждодневной жизни, которые наделяются дополнительным символическим значением [16].

На картинах этого направления искусства принято изображать неодушевленные предметы (в отличие от пейзажной или портретной живописи) [35].

Натюрморты бывают по исполнению академические, реалистические или декоративные.

Декоративность – особое качество художественной формы, повышающее ее эмоциональную выразительность. Также декоративность можно рассматривать как форму выражения красоты, свойство, глубоко заложенное в эстетическом сознании народа [24].

Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организационную роль произведений искусств в окружающей человека предметной среде [10].

«В декоративном искусстве стилизация - метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора» [15].

Декоративный натюрморт представляет собой переход от природы к композиции, воплощенный с помощью различных материалов. При работе над декоративным натюрмортом можно научиться правильному смешению цветов, видеть не один предмет отдельно, а всю картину в целом, так же видеть взаимосвязь предметов с окружающей их средой. В таком натюрморте не нужна точность воспроизведения природы и излишняя детализация предметов, а совсем наоборот, предметы упрощаются по форме, цвету и силуэту. Предметы выглядят более локальными и простыми.

В искусстве декоративного натюрморта важна не только условность, характерная для декоративного искусства, но и сама композиция, которая должна быть выстроена в едином плане, т.е. все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвета – должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи [25].

Так же натюрморт можно усложнять, добавлять различные орнаменты, грани, дробить на более мелкие части, усложнять силуэт предметов путем добавления дополнительных элементов.

Основной задачей декоративного натюрморта является выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления. Декоративный натюрморт призван показывать не точное изображение природы, а размышление, это отказ от мелочей, выделение характерных черт предметов, подчинение натюрморта конкретной задаче, которую ставит перед собой художник [20].

Существует несколько способов решения декоративного натюрморта:

1. Плоскостное (обобщение воздушной и линейной перспективы);
2. Локальное (решение цветовой палитры, обобщение тона и цвета);
3. Конструктивное (необходимость видеть в любой форме структуру и формообразование);
4. Орнаментальное (предмет становится деталью орнамента или кружева);
5. Образное (происходит переработка реалистичного изображения в образ).

При изучении изобразительного искусства стоит обратить внимание на декоративный натюрморт, который выполняет важную функцию: расширяет границы творческих задач, с учетом индивидуальных особенностей. Декоративная роспись подразумевает изучение построения цветовых пятен, местного колорита, поиски акцентов и пространственных решений [17].

При написании декоративного натюрморта можно отталкиваться от природы, при этом стилизуя предметы, связывая их форму с собственно локальным предметным цветом. Так же не обязательно следовать академическим канонам живописи. В поле зрения остаются только конструктивное начало, расшифровка формы, а после применяются законы цветоведения [12].

Натюрморт как жанр изобразительного искусства предоставляет прекрасные возможности для декоративного уклада, так как в декоративный натюрморт вытекает из академического. Многие художники, которые рисовали натюрморты, делали это совершенно по-другому, но некоторые авторы выделяли индивидуальные техники изображения, в

результате чего их работы приобрели декоративный характер. Такие работы можно в равной степени назвать декоративными. Матисс, например, сосредоточился на цвете и фактуре, его натюрморты можно отнести к декоративному экспрессионизму (Приложение А, рисунок 1). Внимание к цвету в своих произведениях также было характерно для таких художников, как А.В.Лентулов, Б.М.Кустодиев, Р.Р.Фальк. Пикассо в своих картинах пытался по-другому передать пространство и форму, представляя объекты на простые геометрические формы, что характерно для кубизма (Приложение А, рисунок 2)[13].

Некоторые художники пытались передать более сложный образ посредством натюрморта, и все же декоративность полотен, то есть способность украшать их, не вызывает никаких сомнений [19].

В натюрморте, благодаря правильным цветовым решениям и ритму, можно объединить разные предметы, передать и почувствовать их взаимосвязь. Картины, написанные в этом жанре, предполагают смелый подход. Самое главное в декоративном натюрморте – это гармония цвета. Художники обычно используют ограниченную цветовую палитру для получения множества производных оттенков. Этот вид изобразительного искусства позволяет использовать различные узоры и орнаменты. Также следует учитывать и такой момент как фактура. Картины можно писать как на ткани (холодный батик), так и на бумаге.

В декоративном натюрморте узоры и орнаменты играют большую роль, так в их линиях, цвете и фактуре читается общий замысел. Динамика узоров создается благодаря ярким контрастам, прямым или волнистым линиям, заостренным или скругленным углам. Все это вместе создает единое целое. С помощью орнамента можно подчеркнуть необычность драпировки или рисунка на кувшине. Так же он помогает выделить предмет по форме и силуэту. Декоративность позволяет подчеркнуть выразительные свойства предметов, что делает картину более интересной [21].

Большим мастером декоративных натюрмортов был и Машков И.И.. В его работах присутствует многообразие узоров и монохромность (Приложение А, рисунок 3). Акцент в работах делается на более мелкие детали, такие как фрукты в вазе, когда сама ваза более спокойная. В картинах он часто использует вазы с фруктами, и делает на этом акцент.

Композиция каждый раз ставит перед художником сложные вопросы, ответы на которые должны быть точными, оригинальными, неповторимыми [33].

Декоративный натюрморт, как и вся декоративная живопись, предусматривает переключение от простого воспроизведения предметов с натуры к изменению этих предметов, их стилизация, выполнение различных орнаментов, узоров и так далее [14].

Декоративный натюрморт различают:

1. По цвету (контрастный и нюансный);
2. По колориту (теплый и холодный);
3. По месту расположения (в интерьере, в пейзажной зарисовке);
4. По способу освещения (прямое попадание света, боковое освещение, против света).

Выделяют основные закономерности построения декоративной композиции:

1. Изменение пропорций между предметами или внутри одного предмета; искажение пространственной перспективы, или полное её отсутствие;

2. Преобразование формы через усиление наиболее характерных черт (переработка, преломление), совмещение обобщенных и детализированных образов;

3. Частичный или полный отказ от объемной формы предметов (сочетание объема и плоскости, или плоское силуэтное изображение), один и тот же объект может изображаться под разным ракурсом;

4. Поиск новых колористических гамм: выявление декоративно-экспрессионистических возможностей цвета, использование активных

сочетаний основных цветов, выявление фактур, локальных цветовых пятен, присутствие черного или цветного контура;

5. Орнаментация плоскости, приближение к плоскостному решению пространства, когда все части, детали, линии объекта сплетаются в единый орнаментальный узор;

6. Аналитический подход или творческая интерпретация природы, т. е. способ изображения предметов, разложением его на простейшие объемы, показывая внутреннюю структуру предмета [5].

Декоративные работы привлекают к себе внимание своей красочностью, нестандартностью, отходом от привычных правил. Людям интересно то, как можно изменить обыденные, привычные им предметы, при этом оставляя их узнаваемыми. Эти работы можно видеть и трактовать по-разному, каждый видит разное в картине, так как все люди выделяют для себя что-то свое в полотне художника. Так же играет роль и то, что у всех разное восприятие увиденного, кто-то замечает на картине хорошее цветовое решение, кто-то удачную композицию, а кто-то обратит внимание на красиво детализированную вазу.

Проявление декоративных свойств объекта – является одной из главных задач в декоративном натюрморте, они создают общее впечатление элегантности. Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а соображение по поводу конкретной природы. Это поиск и выявление особенного, не случайного. Важнейшее правило создания этого натюрморта – превращение пространственной ясности изображения в относительное плоскостное пространство. Вместе с тем можно использовать несколько планов, которые должны быть в пределах небольшой глубины [3].

В декоративной живописи большое значение имеет линия, которая является полноправным членом картины, а так же цвет и тон тоже принимают участие в организации общей структуры композиции в картине. Важное значение имеет форма и частота нанесения мазка, что вносит разнообразие в

картину, тем самым преобразует холст в декоративное панно или мозаику. Выразительность грани более четко подчеркивает форму и размер объекта [23].

1.2 Стилизация как художественно-изобразительное средство в живописи

Стилизация предметов, их форм, тона и цвета является одной из главных задач декоративного натюрморта. Стилизацией называют намеренную имитацию наиболее характерных признаков того или иного стиля в необычном для него культурном и художественном контексте [6].

Стилизация - в искусстве, намеренная и подчеркнутая имитация характерных особенностей стиля или исторической эпохи [22].

Существует несколько принципов стилизации: обобщение формы в ее границах, превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, добавление дополнительных деталей и обобщение формы.

Предметом стилизации являются узоры и элементы орнамента, которые используются для украшения.

Термин «стилизация» трактуется как «декоративное обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объемных и цветовых отношений». В декоративном искусстве стилизация — закономерный способ ритмической организации целого, наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором благодаря ей объект изображения становится мотивом узора[34].

Существуют различные принципы стилизации: обобщение формы или усложнение, добавление деталей, которые не присутствуют в натуре, обобщение формы с изменением абриса, обобщение формы в ее границах. Упрощение конструкции и превращение объемной формы в плоскостную.

Таким образом, стилизация – это видоизменение предметов, которое достигается художественным обобщением, избавление от не нужных подробностей, чтобы передать мотив зрителю[9].

В декоративно-прикладном искусстве стилизация помогает подчеркнуть выразительность предметов, не копируя в точности натуру. Художник перерабатывает формы, чтобы подчеркнуть декоративные особенности.

Творческая стилизация – это авторское видение художника и переработка окружающей действительности с внесением чего-то нового. Стилизацию используют не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в шаржах, плакатах, орнаментах и логотипах. Тут стилизация передает главную идею.

Декоративность предметов с помощью ряда приемов – это стилизация. Форму и цвет можно упростить или усложнить, можно отказаться от объема на предметах, от привычных канонов построения предметов. Упрощение формы означает, что мы выделяем самые значимые качества предметов, отказываясь от сложных фактур, изгибов и так далее. Художник может значительно отходить от натуры, искажать предметы на свой манер, может стилизовать предмет в любой степени. Цветы, вазы, чашки, фрукты, овощи можно изображать как геометрические фигуры или оставить их обобщенный силуэт.

Любой предмет в декоративном натюрморте может быть переработан в сторону выявления его характерных качеств. Стилизация предметов может вестись как по пути предельного упрощения форм, например картина «Натюрморт» Казимира Малевича (Приложение А, рисунок 4), так и, наоборот, за счет усложнения формы и насыщения ее орнаментом, например работа Анри Матисса «Фрукты и бронза» (Приложение А, рисунок 5). Если натюрморт выполняется в ограниченной цветовой палитре важно соблюсти при выполнении тональный контраст, построенный на ритмическом цветовом чередовании пятен, линий.

Обязательное условие творческой стилизации – индивидуальный характер, где авторское видение переплетается с творческой обработкой явлений и объектов окружающей среды, а результатом является отображение

их с элементами новизны. Стиль формирует сущность, исключительность художественного творчества в общности всех компонентов – содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. В стилизации натюрморта важна не только условность, присущая всему декоративному искусству, но также и правильная компоновка элементов изображения в единой композиции. Цвет, фактура, линия – все должно быть подчинено единому замыслу.

Создание декоративного натюрморта основано на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается композиция, объединяющая все компоненты. Динамика композиции создается из форм с острыми углами, из наклонных линий, ярких контрастов, также возможно членение плоскости на неравные части (Приложение А, рисунок 6-7). При создании симметричных и статических натюрмортов используются формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов, неярые контрасты. Цвет в таком натюрморте может использоваться как с учетом натурального, так и условно, в соответствии с замыслом художника[11].

Чтобы в декоративном натюрморте состоялась стилизация, он должен отвечать не только условностям, характерным для декоративного искусства, а быть выстроенным в едином плане, т.е. все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства - линия, фактура, цвет - должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи[26].

Когда художник отказывается от второстепенных подробностей, он выделяет главное в натюрморте. К хорошему итогу завершения картины ведет некая недосказанность, ассоциативность, а так же строгий отбор главного.

1.3 Особенности декоративного натюрморта в живописи XVII -XX века

Долгое время натюрморт считали второстепенным видом живописи, в котором нельзя показать что-то высокое и значимое. Натюрморт как жанр живописи возник в XVI - XVII столетии в Европе.

Одни из первых работ художников в этом направлении выполняли декоративную функцию, например, декорация стен, дверных проемов, а так же и мебели.

Первым мастером натюрморта является греческий живописец Пернакосе, который жил в эллинистическую эпоху. Упоминается, что его картины послужили примером для фресок в Помпеях. Это изображения фруктов, цветов, монет, различных ваз, кувшинов, тарелок и так далее (Приложение А, рисунок 8-9).

Распространенным видом натюрморта было изображение домашнего быта. Этот тип натюрморта расцвел в западноевропейском искусстве XVII века, он тесно связан с развитием бытового жанра, пейзажа и интерьера.

У разных стран были различные предпочтения в композиции. Например, в Амстердаме преобладали десерты, в Харлеме скромные завтраки, а в Утрехте цветы и плоды (Приложение А, рисунок 10-12).

Натюрморты XVII века были очень строгими и лаконичными, так как предметы стояли в строгом порядке, словно в музее. В этих картинах детали наделены символическим значением: яблоки напоминают о грехопадении Адама, а виноград – об искупительной жертве Христа. Раковина – оболочка, оставленная когда-то жившим в ней существом, увядшие цветы – символ смерти. Бабочка, родившаяся из кокона, означает воскрешение. Таковы, например, полотна Балтазара ван дер Аста «Ваза с цветами у окна» 1650 г, «Цветы в вазе с раковинами и насекомыми» 1630 г (Приложение А, рисунок 13-14).

Во второй половине XVII века картины фламандских художников отличались резким контрастом к небольшим полотнам. Они писали огромные натюрморты с изображением спелых и сочных плодов, фруктов, птиц, рыбы и так далее. Автором этих картин был Франс Снейдерс. Его полотна представляют собой тип натюрморта, который получил название: «лавки» («рыбная лавка», «фруктовая лавка», «натюрморт с лебедем»).

В России в XVII веке появились первые натюрморты – «обманки» - работы Г.Теплова «Натюрморт. Обманка» и Т.Ульянова «Натюрморт с книгами. Обманка» (Приложение А, рисунок 15-16). Эти натюрморты изображали развешанные по деревянной стенке предметы и книжные полки отличаются тем, что художники стремились довести до предела иллюзию – зритель должен был обмануться, принять изображение за натуру. Натюрморт рассказывал о круге занятий художников-интеллигентов (чтение, музицирование, увлечение искусством, деловая переписка) и просто о предметах быта.

В начале XIX века появилась мода на «ботанический натюрморт» – это натюрморты Ф. Толстого: «Ягоды красной и белой смородины», «Букет цветов, бабочка и птичка» (Приложение А, рисунок 17). В конце XIX века – в начале XX века натюрморт выходит из жанра пейзажа. Художники восхищаются предметами не за их собственную красоту, сколько за причастность к прекрасному. Новые натюрморты появляются от известных пейзажистов, например; И. Левитан «Одуванчики» (Приложение А, рисунок 18); И.Э. Грабарь «Хризантемы», «Ваза с флоксами»; К. Коровин «Натюрморт. Розы» (Приложение А, рисунок 19) «Сирень», «Букет на берегу моря».

Во второй половине XIX века интерес к натюрморту значительно усилился. Импрессионисты во Франции ставят акцент на живописном восприятии мира вещей, решают проблемы светоцветовых отношений, нередко трактуют натюрморт как своеобразное декоративное панно.

Постимпрессионисты П.Сезанн, В.Ван Гог, А.Матисс в натюрмортах разрабатывают сложные композиции, цветовые решения картины и

акцентируют внимание на первом впечатлении. Необычайно колористическая экспрессивность А. Матисса видна в работах: «Подсолнухи в вазе» тут используется теплая цветовая гамма; «Фрукты и кофейник» – холодная гамма. П. Сезанн в своих натюрмортах великолепно использовал свойства холодных тонов для того, чтобы уходить в глубину, а теплых для выдвижения навстречу («Фрукты», «Натюрморт с яблоками», «Персики и груши»).

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[1].

Важными персонами этого жанра были такие художники как: А.Матисс, П.Пикассо, К.С.Петров-Водкин. Ряд их работ балансирует между живописью и графикой.

Анри Матисс написал известные натюрморты: «Севильский» (Приложение А, рисунок 20) и «Испанский» (Приложение А, рисунок 21). Над ними художник работал в комнате севильского отеля, которая узнается на обеих картинах. Диван преобразуют испанские шали, приобретенные Матиссом. Так же Матисс создал натюрморт «Розовая статуэтка и кувшин на красном комод» (Приложение А, рисунок 22).

Творческие находки, апробированные в натюрмортной графике, были эффективно использованы художником в последний период его творчества[6].

Матисс создал целую серию картин с аквариумами. В это время в интерьерах живописных салонов можно было достаточно часто наблюдать аквариумы, что было, возможно, данью моде – одержимость восточной культурой после многочисленных китайских выставок [6].

Пабло Пикассо создал такие известные натюрморты как «Ноты, бутылка портвейна, гитара, игральные карты» 1918 г. (Приложение А, рисунок 23), «Гитара и кувшин на столе» 1918 г. (Приложение А, рисунок 24), «Бокал, букет, гитара и бутылка» 1919 г. (Приложение А, рисунок 25), «Натюрморт с фруктами на столе» 1915 г. (Приложение А, рисунок 26).

К.С.Петров-Водкин любил натюрморты с зеркальными поверхностями и часто включал их в свои композиции. Он написал натюрморт «Натюрморт с письмами» 1925 г. (Приложение А, рисунок 27), «Натюрморт с женской головкой» 1921 г. (приложение А, рисунок 28), а так же «Натюрморт ветка яблони» 1922 г (Приложение А, рисунок 29).

Творчество этих художников можно рассмотреть и сравнить на примере таблицы (Приложение Б, таблица 1) по определенным критериям.

У А. Матисса очень контрастная цветовая гамма ярких оттенков, мягкость письма, богатая палитра цветов и оттенков. Он писал картины в стиле фовизм. П. Пикассо работал в стиле кубизм, сюрреализм и постмодернизм. Он использовал приглушенную цветовую гамму, применял в картинах угловатость и предметы из квадратов. К.С. Петров-Водкин работал в стиле авангард. Любил использовать насыщенные цвета, фактурность, яркую палитру цветов. Писал крупные планы лиц людей, использовал контрастность и символизм.

В XX веке в зарубежном натюрморте выделяются работы итальянского живописца Д. Моранди (Приложение А, рисунок 30-31), которые отличаются мягким настроением, ясными композиционными построениями, блеклой цветовой гаммой.

Однако начало XX века приходится на расцвет русского натюрморта. Художники в этот период стремились к активному поиску в области цвета, формы и композиции. За полтора десятка лет натюрморт проходит путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества. К. Коровин и мастера объединения «Бубновый валет» создают мажорные, сочные произведения, воспевающие полнокровную красоту бытия. [2].

В советском искусстве 20-30 годов и в последующие годы над натюрмортами работали такие художники: П. Кончаловский «Натюрморт. Поднос и зеленая картонка» (Приложение А, рисунок 32), А. Куприн «Натюрморт с синим подносом» (Приложение А, рисунок 33), А. Лентулов «Самовар» (Приложение А, рисунок 34). Своеобразные по манере, отражающие существенные особенности современной эпохи, натюрморты были созданы в

40-50 годах П. Кузнецовым, Ю. Пименовым (Приложение А, рисунок 35-36). В 60-80 годах тяготение к повышенной предметности изображения, наблюдалось в натюрмортах В. Стожарова, А. Никич.

Владимир Татлин использовал для натюрмортов фрагменты изготовленных промышленным способом реальных предметов: крышку стола, водосточные трубы, те же газетные заголовки. В метафизических натюрмортах Джорджо Моранди, 1890—1964 предметы прижимаются друг к другу, образуя плотные группы, словно стремясь сохранить тепло, страшась внешнего холода и агрессии. В случае с Класом Олденбургом — в парадоксальной игре с увеличением неприметных бытовых вещей до гомерических масштабов: огрызок яблока, иголка с ниткой, «Прищепка». Опыты работы Олденбурга в жанре натюрморта в начале 1960-х основывались на вполне традиционном подходе. Мешковина и муслин, пропитанные гипсом, окрашенные эмалью, металлические и керамические тарелки, стекло в металлическом каркасе. Современный натюрморт, продолжающий, как и поп-арт, как и гиперреализм, взаимодействовать с актуальным состоянием цивилизации, представлен художниками направления нео-поп, поставившими на промышленный поток бурлескные находки поп-артистов [29].

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Натюрморт – лучший способ изучения формы предметов, законов цвета и света. Натюрморт - это область поиска не только форм и содержания предметов, но и индивидуального видения художника. То, как он может, переработав увиденное в голове, изобразить это на листе бумаги, тем самым, показать свое видение мира.

Учитывая все разнообразие большого количества форм, натюрморт остается небольшим жанром, но поэтому он и важен, потому что обращает внимание зрителя к своим проблемам и ценностям.

Декоративный натюрморт представляет собой переход от природы к композиции, воплощенной с помощью различных материалов. При работе над декоративным натюрмортом можно научиться правильному составлению композиции, смешению цветов, видеть не один предмет отдельно, а всю картину в целом, взаимосвязь предметов с окружающей их средой. В таком натюрморте не нужна точность воспроизведения природы и излишняя детализация предметов, а совсем наоборот, предметы упрощаются по форме, цвету и силуэту. Они выглядят более локальными и простыми.

Декоративный натюрморт, как и вся декоративная живопись, предусматривает переключение от простого воспроизведения предметов с природы к изменению этих предметов, их стилизация, выполнение различных орнаментов, узоров и так далее.

Существуют различные принципы стилизации: обобщение формы или усложнение, добавление деталей, которые не присутствуют в природе, обобщение формы с изменением абриса, обобщение формы в ее границах. Упрощение конструкции и превращение объемной формы в плоскостную.

Матисс, сосредоточился на цвете и фактуре, его натюрморты можно отнести к декоративному экспрессионизму. Внимание к цвету в своих произведениях также было характерно для таких художников, как: А.В. Лентулов, Б.М. Кустодиев, Р.Р. Фальк. Пикассо в своих картинах пытался по-

другому передать пространство и форму, представляя объекты на простые геометрические формы, что характерно для кубизма. Следовательно, любой предмет в декоративном натюрморте может быть переработан в сторону выявления его характерных качеств. Стилизация предметов может вестись как по пути предельного упрощения форм, так и, наоборот, за счет усложнения формы и насыщения ее орнаментом.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью ВКР

2.1 Обоснование выбора темы ВКР

Декоративный натюрморт один из самых разнообразных жанров изобразительного искусства. Он привлекает внимание зрителей своей нестандартностью, тем, что он не похож на привычное видение натюрморта, так как в нем собрано множество различных деталей. Его можно рассматривать с разных точек зрения, так как он может быть похож на натуру, может быть очень близок к абстракции.

Интерес к декоративному натюрморту появился во время написания работы «Пасхальный натюрморт» (Приложение В, рисунок 1,2) на втором курсе обучения на дисциплине «Композиция». Работа выполнялась на бумаге гуашевыми красками. В работе старалась передать форму предметов, видоизменяя их, делала акцент на стилизации при дроблении формы предметов на мелкие модули, упрощала формы. Натюрморт получился очень красочным и выразительным.

Декоративные натюрморты привлекают зрителя своей необычностью и красочностью. Люди, которые приобретают декоративную живопись, делают хороший выбор по многим причинам:

- в доме появляется яркий акцент, который украсит любой интерьер, благодаря выразительному и оригинальному изображению;
- стилизованные изображения создают в доме неповторимый стиль и шарм;
- ценителю изобразительного искусства будет несложно выбрать картину по-своему вкусу и персональным требованиям интерьера, так как у декоративного натюрморта есть большое разнообразие сюжетов и образов, которые предлагают мастера-живописцы;

Выбранная тема обуславливается тем, что в декоративном натюрморте основная задача – это выявление особенных качеств натуры. Декоративный

натюрморт – это размышление по поводу данной природы: это отбор и запечатление самого характерного в предметах, отказ от случайного, а не точное изображение природы. Гуашевые краски лучше всего подходят для данных натюрмортов, потому что она позволяет передать четкость предметов, их силуэты, так же она плотно ложится на бумагу, что помогает передать глубину в натюрморте.

Живопись гуашью – красивая и многогранная техника рисования. Гуашь на сегодняшний день очень популярна среди современных художников, но у каждого из них своя манера письма, свои приемы и тонкости работы. Художники могут пользоваться одним приемом, или несколькими сразу, использовать различные эффекты, чтобы найти для себя свой авторский стиль.

Декоративный натюрморт, написанный гуашью, позволяет зрителю насладиться многообразием и яркостью природных оттенков. Такое изображение создает ощущение праздника.

Тема «Дары осени» привлекла своей красочностью и многообразием, так как осень очень яркая пора, которая многогранна и привлекает к себе взгляд. Осенние натюрморты смотрятся очень эстетично, сочно и у них красивая палитра цветов и оттенков.

Для натюрмортов были выбраны орнаментальные драпировки, так как они передают уютную атмосферу и помогают создать хорошую композицию и разнообразие в натюрморте. Драпировки подобраны с разными орнаментами и цветами, но схожие по стилю.

Осень очень меланхоличная пора, поэтому именно в это время года хочется буйства красок, что и передается в осенних натюрмортах. Листья деревьев приобретают различные цвета: яркие, тусклые, с плавным переходом одного цвета к другому. Тоненькие прожилки в листьях подчеркивают их хрупкость.

В осенних натюрмортах можно передать различные настроения, погоду, тематику. Например, сделать приглушенную цветовую гамму деревенского натюрморта, стоящего на окне, а за ним тучи и темное небо. Так будет грустное

настроение, что все увядает и яркая пора осени прошла. Или сделать натюрморт, стоящий на траве в солнечный день, где от изобилия света множество бликов на предметах, более насыщенные цвета. Таким образом, настроение на картине уже будет радостным и беззаботным.

Декоративность, усложняя или упрощая формы предметов, придает осенним натюрмортам изюминку, многообразие. Благодаря ей можно взглянуть на обыденные предметы под другим углом, разглядеть их выразительные свойства и черты. Например, вытянутый силуэт чайника можно подчеркнуть дроблением по форме, чтобы показать его особенность.

2.2 Этапы работы над серией «Дары осени»

В процессе работы над дипломом в качестве материала была выбрана гуашь, потому что она обладает приятной текстурой, плотным тоном и богатой палитрой цветов, с помощью которой можно создать красивую цветовую гамму для декоративного натюрморта. Гуашь относится к графическим материалам, но ей можно писать не только графично, но и живописно.

Многие относятся к гуаши несколько пренебрежительно, считают, что материал пригоден лишь для оформительских работ и детского творчества, а как серьезный материал для живописи не воспринимают. Однако в средние века, в Европе, этот материал широко применялся в написании миниатюр, а не только для подготовительно-эскизных работ. В России, в конце XIX и начале XX века, гуашью писались серьезные работы станковой живописи. Именно на этот период приходится расцвет гуаши. Гуашь - вид клеевых водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем акварель. Для работы с гуашью нет необходимости в специальных разбавителях и ускорителях высыхания, как при работе с маслом. Рисование гуашью комфортно, она не имеет неприятного запаха, не требует работы с растворителями, позволяет легко вносить

изменения в рисунок и не требует какой-то специальной поверхности для рисования.

Гуашь – это разновидность водяных красок, она состоит из растертых пигментов, белил и водно-клеевых связующих веществ. К последним относятся крахмал, гуммиарабик, декстрин. Также в составе некоторых типов краски содержатся фруктовая камедь, глицерин, мед, масло, акрил[28].

У гуаши множество достоинств, например, такие как: быстрое высыхание, отличная кроющая способность (можно перекрыть темное пятно светлыми красками), возможность разбавить засохшую краску водой, умеренная стоимость, легкость исправления ошибок, экономичность расхода, хорошая растворимость в воде. Благодаря этим свойствам гуаши можно легко проводить уроки творчества с детьми с применением гуаши. Можно научиться рисовать красиво и правильно, так как краски легко помогают исправить недочеты. Также техника гуаши может быть абсолютно разной. Еще одно удобство этого материала в том, что после высыхания он не пачкается и его не нужно покрывать лаком [4].

Для работы гуашью больше подходят кисточки не слишком мягкие. Лучше всего подходит белка или синтетика, так как они в меру мягкие, имеют острый кончик и позволяют наносить краску тонко и с четким контуром. Кисти из белки имеют достаточно короткий срок службы, так как быстро истираются. Колонковые кисти более изнаноустойчивые и упругие, но цена у них гораздо выше, чем стоимость белки или синтетики.

Плоские кисти применяются для заливки фона, выполнения крупных деталей или же для нанесения широких мазков, контурные кисти используются для прорисовки отдельных деталей, круглые являются универсальными, так как меняют толщину в зависимости от силы нажима, веерными заливают фон и используют в технике лессировки. В работе над практической частью ВКР использовались плоские кисти для фона и круглые для предметов, для прорисовки орнамента на драпировках использовались контурные кисти.

В процессе работы гуашью необходимо было соблюдать определенные правила:

1. Для прорисовки контура брать тон из противоположного сектора.
2. Тени рисовать синим, зеленым, фиолетовым, но не черным.
3. При сушке гуашь посветлеет, потому нужно брать более яркие цвета.
4. Вместо палитры для смешивания красок можно применять картон, дощечку.
5. Облака на небе рисуют обычными белилами, траву – зеленой краской, а деревья – более светлым, чем трава, зеленым тоном.
6. Соединять оттенки, не забывая про световой круг (цвета, находящиеся рядом, дают тона без грязи, серой примеси).
7. Исправлять помарки после полного высыхания гуаши.
8. Рисовать от темного к светлому – вначале прорисовывать темные тона, потом ставить блики, светлые пятна.

Существует ряд техник рисования гуашью, которые применяются для выполнения различных работ.

Лессировка – поэтапное нанесение прозрачных, полупрозрачных слоев гуаши после полного высыхания предыдущего слоя. Это позволяет получить сложные тона, путем оптического смешения красок. Картины в такой технике получаются очень интересными. Если нанести краску нового слоя до высыхания старого, то это испортит рисунок и приведет к грязному цвету.

Пастозная техника – в данной технике наносятся густые мазки на поверхность, фактура и тона будут зависеть от направления мазков. Для более хорошего результата в гуашь добавляют ПВА, так как он позволяет слою краски не растекаться, но и толстые мазки не нужно наносить.

Пастозная техника – эта техника заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень на картинах, написанных в пастозной технике зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков. Гуашью тоже можно работать в этом стиле, особенно если

она на основе ПВА или акриловая. Работая в пастозной технике и используя обычную художественную гуашь, нужно помнить о том, что слишком толстый слой этой краски имеет обыкновение растрескиваться и осыпаться после высыхания. Поэтому нужно очень осторожно добавлять слои густой гуаши на полотно, чтобы получить необходимую, для этой техники и материала, «золотую середину»[30].

У гуаши так же есть и недостатки: при наложении большого количества слоев, слой краски начинает трескаться и осыпаться и светлеет при высыхании, что усложняет подбор цветов и работу.

В качестве темы ВКР была выбрана серия, потому что на примере несколько работ можно наиболее полно раскрыть выбранную тему. В данном случае в трех работах серии можно наблюдать не только различные композиционные решения, колорит, но и различные приемы использования гуашевой живописи.

В работе над серией были использованы живописные приемы гуашевой техники. Так же была изучена научная литература по рисунку, для успешного изображения перспективы. Практическая часть ВКР включает в себя серию работ на тему декоративного натюрморта: «Дары осени».

Работа над созданием серии включает в себя несколько этапов, которые позволяют последовательно вести работу от идеи до воплощения замысла. Задача состояла в том, чтобы изобразить натюрморты и передать осеннее состояние. Это позволяет увидеть всю красоту этого натюрморта и богатства осени.

Первым этапом работы было составление натюрмортов и создание эскизов (Приложение В, рисунок 3-5). Были подобраны предметы быта, фрукты и овощи, а после собраны три натюрморта. Были сделаны эскизы и зарисовки. В натюрмортах много фруктов, тыкв и арбузов, так они символизируют осенний урожай, так же присутствуют: самовар, кружки, кувшины, корзина, наполненная овощами и фруктами, ступка, тарелка с фруктами, чайник и рябина.

Данный этап очень важен, так как создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционного построения, приведения к целостности и гармонии всего его частей и компонентов, выражающих содержание и смысл данного произведения. По определению Н. Гончаровой: «Композиция является выразителем структурно-гармонической целостности объектов художественной формы, предметов и явлений окружающего мира и одновременно средством организации, построения этой целостности» [31].

Были сделаны различные композиции, ракурсы и освещение на бумаге гуашью, формат 10x15 (Приложение В, рисунок 6-7). В тоновых эскизах был выбран наилучший ракурс. После чего были сделаны эскизы в цвете гуашью. Далее делались тональные (10x15, бумага, гуашь) и цветные эскизы (15x25, бумага, гуашь). Следующим этапом было создание работ в полный формат, где детально прорабатывались все детали. Рисунок наносился карандашом, после этого работы выполнялись в цвете.

Первая работа из серии: «Натюрморт с самоваром». На ней изображен натюрморт с яркими и орнаментальными драпировками, сочными арбузами, самоваром, а так же дары осени. После того, как был отобран лучший ракурс и композиция в тоне, был сделан эскиз с построением всех предметов (15x20). В работе композиционным центром является самовар. За счет своей красочности они выделяются на фоне предметов. Равновесие в композиции достигнуто равномерным распределением предметов на листе бумаги. Далее создавался тональный эскиз гуашью (15x20), чтобы разложить предметы по тону. После этого был сделан локальный цветовой эскиз в формате 20x30 и более подробный в формате 20x30 (Приложение В, рисунок 8-11). В работе над эскизами были задачи: скомпоновать предметы, найти баланс между ними, найти хороший ракурс, соотношение предметов друг с другом их пропорций.

Следующим этапом было нанесение рисунка на итоговый формат работы (40x60). Было выполнено построение и нанесены декоративные узоры. Далее работа выполнялась в цвете, наносились завершающие мазки, после чего была

нанесена обводка. Возникали трудности в плотном перекрытии бумаги, но это удалось исправить правильными пропорциями воды с гуашью. В работе передано настроение праздника, после сбора урожая, яркая цветовая гамма подчеркивает это ощущение. Создавался образ чаепития после осеннего сбора урожая. Использовались цветочные и геометрические орнаменты на драпировках.

Вторая работа из серии: «Натюрморт с корзиной». На ней изображен натюрморт с корзиной, наполненной дарами осени, яркие тыквы, ступка, и, конечно же, много фруктов. Было решено использовать такой набор предметов, потому что они помогают создать образ осени и плодородия, все это вместе создает необходимый образ.

При создании серии работ нужно было учитывать то, что у всех работ должна была быть одна тематика. Например, в каждой работе присутствуют плоды, которые собирают осенью (арбуз, тыквы, яблоки). Также предметы должны были перекликаться между собой по стилю.

После того, как был отобран лучший ракурс во втором натюрморте и композиция в тоне, был сделан эскиз с построением всех предметов (15x20). Далее создавался тональный эскиз гуашью (15x20). После этого были сделаны локальные цветовые эскизы на формате 20x30 (Приложение В, рисунок 12-15). На них менялось положение драпировок и предметов, уточнялся и прорисовывался более детально орнамент, а также решалась задача цветовых пятен в соотношении друг с другом. Особенность этой работы в том, что она выполнена в более спокойной цветовой гамме, колорит ее более теплый. В работе создавался образ плодородия. Корзина выступает символом сбора урожая, яркие оранжевые цвета овощей создают осеннюю атмосферу.

Следующим этапом было нанесение рисунка на итоговый формат работы (45x60). Было выполнено построение и нанесены декоративные узоры. Работа получилась более монохромной, что соответствовало идее. Старалась передать умиротворение и ощущение отдыха после сбора урожая.

Третья работа из серии: «Натюрморт с рябиной». На ней изображен натюрморт с рябиной и осенними листьями, стоящими в вазе, тарелка, наполненная фруктами, чайник с чашечкой и веточка рябины. Работа выполнена против света в контражуре, где ярко выражен силуэт букета и остальных предметов.

Был сделан эскиз с построением всех предметов (15x20). Далее создавался тональный эскиз гуашью (15x20), чтобы разложить предметы по тону (Приложение В, рисунок 18-22). После этого был сделан локальный цветовой эскиз в формате 20x30 и более подробный в формате 20x30, где уточнялись пропорции предметов, делались цветовые и композиционные акценты их колорит, контражурное освещение и узоры на драпировках. В данной композиции центром являлась ваза с ярким пятном рябины и листьями. Орнаментальные драпировки добавляли ритм данной работе.

Следующим этапом было нанесение рисунка на итоговый формат работы (50x60). На бумаге было выполнено построение предметов и дробление их на кусочки. Далее работа выполнялась в цвете. После нанесения всего красочного слоя, были выполнены узоры и орнаменты на драпировках, а также обводка. В работе с помощью ярких акцентов передана осенняя атмосфера. Работа создает ощущение чаепития после сбора урожая.

В целом серия получилась законченной (Приложение В, рисунок 20-22) . В ней переданы различные состояния: сбор урожая, отдых и осеннее чаепитие, что позволяет зрителю окунуться в атмосферу осени и эстетически насладиться.

Данная серия работ послужит и наглядным пособием на уроках изобразительного искусства. Эскизы, зарисовки, описание хода работы над серией послужат в качестве наглядного материала для уроков по изобразительному искусству для общеобразовательных школ и детских художественных школ.

2.3 Разработка уроков по изобразительному искусству на тему «Декоративный натюрморт» для детей 3 класса учреждений дополнительного образования (ДХШ, ДШИ)

Изобразительное искусство - это диалог художника и зрителя. Отражение в живописи, в частности, в натюрморте, позволяет человеку прочувствовать мир художника, эстетически насладиться и поразмышлять над замыслом картин.

В школе урок изобразительного искусства является базовым, для получения эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности. Тема натюрморта помогает заложить основы рисунка.

Анализ современных методик преподавания живописи, в частности живописи натюрморта, показал, что теория и методика преподавания художественных дисциплин постоянно развивается. Различные аспекты методики обучения декоративному натюрморту рассматриваются в диссертационных работах А.Н. Гираевой, Ш.Я. Акрамова, Е.А. Хижняк и другие.

В некоторых программах по изобразительному искусству в школе, изучению декоративно натюрморта уделено крайне мало внимания. Ведь декоративность обладает сильным воспитательным потенциалом. Она учит детей мыслить нестандартно. В результате освоения этого раздела учащиеся учатся приобщаться к эстетическим и этическим ценностям, воспринимать уникальность и индивидуальность всего вокруг.

Развивающий потенциал декоративного натюрморта напрямую связан с использованием характерных для культурологии и искусствоведения методов анализа, в частности культурно-исторического сравнительного анализа, который позволяет решать задачи развития у школьников системного взгляда на художественную культуру.

В системе образования дисциплина «Изобразительное искусство» тесно связана с такими дисциплинами как: «Мировая художественная культура»,

«История», «История искусств» и др. Это связано с тем, что изобразительное искусство всегда было связано с другими видами искусства, такими как скульптура, архитектура, музыка и т.д. Поэтому в общеобразовательных и художественных школах необходимы уроки – лекции и уроки – беседы. Они полезны тем, что дают детям достаточное количество теоретического материала, возможность задавать вопросы по заданной теме, беседовать, рассуждать. Во время такого урока учитель максимально использует наглядные пособия (иллюстрации, журналы, книги, рисунки), электронные возможности (презентации, видеоматериалы), научную и художественную литературу. Детям необходимо иметь на уроке тетрадь, ручку, и записывать тот материал, который преподносит им педагог. Во время урока беседы учитель объясняет и задает вопросы, дети отвечают, рассуждают. Такие уроки требуют от учителя владение большим количеством необходимой информации, чтобы быть готовым ответить на любой вопрос ученика.

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Для каждого урока по разделу «Декоративный натюрморт» необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, драматургию урока, его форму, композицию в целом.

Так же вместе с уроком используются и внеурочные формы работы: экскурсии в картинные галереи, исторические и краеведческие музеи, заповедники, театры и кино. В рамках данного исследования был разработан урок по теме «Декоративный натюрморт» для 3 класса детской художественной школы.

В рамках ВКР было разработано два плана-конспекта уроков на тему «Декоративный натюрморт» работы над декоративным натюрмортом в гуашевой технике (Приложение Г).

Разработаны два урока по теме исследования. Первый урок на тему: «Декоративный натюрморт с листьями», направлен на изучения понятия натюрморта, его истории и развития, развивает у детей пространственное

мышление, логику и воображение. Второй урок на тему: декоративный натюрморт «Цветы» дополняет материал, представленный в первом уроке, расширяет знания о декоративности, формирует у детей более широкий кругозор.

При отборе художественного материала по теме урока было необходимо учитывать интерес школьников к данной теме, художественную ценность и воспитательную значимость. Для подготовки урока нужно использовать не только изобразительное искусство, но и литературу, музыку. Все это вместе помогает формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников.

Так, например, при знакомстве с натюрмортной живописью Б.М. Кустодиева («Натюрморт с фазанами», «Натюрморт. Гранаты») нельзя обойтись без знаний о народных традициях, праздниках (яблочный спас, сбор урожая).

Межпредметные связи очень важны для целостного восприятия и понимания школьника художественных процессов и исторического наследия.

Содержание урока на тему «Декоративный натюрморт» (Приложение Г) должно помочь освоить его, понять природу многоликих явлений культуры и дать им оценку. Знания об основных видах натюрморта помогут ориентироваться и узнавать значимые произведения искусства, оценивать окружающим с эстетической точки зрения, а так же анализировать. Также очень важно вызвать у детей понимание и ощущение того, что искусство – важная и неотъемлемая часть жизни каждого человека. Главное – увлечь детей, развить их мышление и способности, расширить кругозор, показать связь между музыкой, литературой, живописью, историей, выработать в них потребность каждодневного общения с искусством.

Как показала практика, занятия по стилизации необходимо проводить в тесном взаимодействии с академическим рисунком и живописью, а так же осуществлять межпредметные связи, например, с проектированием, композицией, цветоведением. Именно по вышеуказанным дисциплинам дети

изучают, анализируют конструктивные и пространственные особенности окружающих нас предметов и явлений и учатся все это передавать на плоскость бумаги.

Занятия по стилизации необходимо проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная от простейших заданий на одно - трех предметные композиции и постепенно подводя к беспредметным. Данные упражнения должны даваться параллельно с академическими заданиями по живописи и рисунку. Таким образом, вырисовывается общая картина системы заданий.

Уроки разработаны для детской школы искусств №1 г.о. Жигулевск, но их так же можно применять для обучения в общеобразовательных школах.

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

В процессе работы над ВКР было выявлено, что, гуашевая живопись – красивая и многогранная техника рисования. Гуашь на сегодняшний день очень популярна среди современных художников, но у каждого из них своя манера письма, свои приемы и тонкости работы.

Декоративный натюрморт, написанный гуашью, позволяет зрителю насладиться многообразием и яркостью природных оттенков. Такое изображение создает ощущение праздника.

Декоративный натюрморт – это размышление по поводу природы: это отбор и запечатление самого характерного в предметах, отказ от случайного, а не точное изображение природы.

Установлено, что развивающий потенциал декоративного натюрморта напрямую связан с использованием характерных для культурологии и искусствоведения методов анализа, в частности культурно-исторического сравнительного анализа, который позволяет решать задачи развития у школьников системного взгляда на изобразительное искусство.

Выявлено, что в некоторых программах по изобразительному искусству в школе, изучению декоративно натюрморта уделено крайне мало внимания. Декоративность обладает сильным воспитательным потенциалом. Она учит детей мыслить нестандартно. В результате освоения этого раздела учащиеся приобщаются к эстетическим ценностям, учатся воспринимать уникальность и индивидуальность всего вокруг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одна из главных задач живописи – это заставить человека задуматься, почувствовать, пробудить в нем прекрасное. В процессе работы над выпускной квалификационной работой было установлено, что натюрморт – лучший способ изучения законов формы предметов, цвета и света.

Натюрморт часто используется в учебном процессе, так как это основной этап в изучении природы. В тоже время, натюрморт – это мир, который отражает чувства, мысли людей и их отношение к жизни. Предметы в некотором роде – это язык, на котором говорит художник. Все это делает натюрморт при всей его скромности, жанром с глубоким смыслом.

Изучение гуаши и ее приемов является важным аспектом в обучении живописи. Педагогу в школе необходимо обладать навыками работы гуашью, так как гуашь является тем материалом, который позволяет детям создавать декоративные натюрморты.

В рамках ВКР было изучено понятие «декоративный натюрморт» в живописи и его особенности, также рассмотрено понятие стилизации как художественно-изобразительного средства в живописи, изучены техники и приемы гуашевой живописи, необходимые при выполнении практической части работы.

Решение подобных задач, несомненно, придает всей работе практико-ориентированный характер, что в дальнейшем найдет отражение в профессиональной деятельности.

Одной из задач ВКР являлось выполнение и использование данного материала в работе с детьми на уроках изобразительного искусства. Для ее решения была изучена специальная литература, на основании которой был произведен анализ работ художников XVII-XX вв., работавших в жанре декоративного натюрморта, отобрана необходимая информация по теории изобразительного искусства, составлены уроки для 3 класса школы искусств №

1 г.о. Жигулевск по данной теме. В процессе работы нам удалось достичь поставленной цели и решить задачи.

Тема ВКР раскрыта, может дополняться, совершенствоваться и может быть использован как методический, дидактический материал для уроков по изобразительному искусству в общеобразовательных школах, при работе с детьми в кружках, изостудиях и внеурочной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель ВКР достигнута, поставленные задачи выполнены.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анисимов, Н.С. История происхождения декоративного натюрморта // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 13(48). – 136 с.
2. Баранова, Е.В. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования : учебно-методическое пособие / Е.В. Баранова, А.М. Савельева. - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 59 с.
3. Бесчастнов, Н.П. Живопись: учебное пособие/ Н.П. Бесчастнов. – М.: Изд-во Владос, 2010. – 256 с.
4. Валлантен А. Пабло Пикассо / А. Валлантен, пер. Е.С. Гордиенко. - М.: Изд-во Феникс, 1988. – 448 с.
5. Даглидян К.Т. Декоративная композиция / К.Т.Даглидян. – М.: Феникс, 2010. – 312 с.
6. Дятлева Г.В. Мастера натюрморта / Г.В. Дятлева. М.: Изд - во Вече , 2002, – 264 с.
7. Евгеньева, А.П. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. – 205с.
8. Евтых, С.Ш. Живопись натюрморта / С.Ш. Евтых. М.: Методические указания к практическим занятиям, 2003. – 18 с.
9. Еремина, Л.И. Теория обучения: учебно-методическое пособие / Л.И. Еремина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». - Ульяновск : УлГПУ, 2010. - 82 с. : табл., схем. - Библиогр.: С. 74-75.
10. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев, отв. ред. А.В. Щербаков. М.: Искусство, 1986. – 148 с.
11. Иттен И. Искусство цвета / И.Иттен. – М.:Аронов Д.В., 2001. – 138 с.

12. Казарин С. Н., Академический рисунок: учебное наглядное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 142 с.
13. Камин Д.С. Анри Матисс/ Д.С. Камин // Мои любимые книги. Сто великих художников, 2005. – 127 с.
14. Коробейников В. Н., Ткаченко А. В. Академическая живопись: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016, – 151 с. Кузнецов Н. Г., Живопись: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с.
15. Паррамон, Хосе М. Как писать натюрморт - М.: Арт. - Родник, 2000. – 112 с.
16. Полевой В.М. Декоративность / В.М.Полевой: Изд – Популярная художественная энциклопедия, 1986. – 113 с.
17. Ротова, Н.А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах / Н.А. Ротова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 162 с. : ил., табл. .
18. Русакова, Т.Г. Урок изобразительного искусства в начальной школе: рекомендации по педагогической практике студентов ПИМНО / Т.Г. Русакова. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 116 с. :
19. Сапожников, А.П. Полный курс рисования / А.П. Сапожников, ред. В.Н. Ларионов. – 4-е изд. М.: Изд. - во «Алев-В» Творческая школа «Мастер-класс», 2003. – 158 с.
20. Серов П. Е., Декоративная живопись: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с.
21. Скрипникова, Е.В. Композиционные принципы декоративного натюрморта/ Е.В. Скрипникова // Омский научный вестник №6 (102). – 2011, - 208 с.
22. Унковский, А.А. Живопись. Вопросы колорита - М.: Просвещение, 1980, – 128 с.
23. Хосе М. Паррамон. Как писать натюрморт – М.: Арт – Родник, 2000. - 112 с.

Электронные ресурсы:

24. Акварельный мир Сергея Андрияки [Электронный ресурс]: сайт. - URL: http://world.lib.ru/a/aleksewa_a/andriyaka.shtml

25. Декоративный натюрморт / Artisthall – Художественная мастерская [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/dekorativnyj-natyurmort>

26. Дюрягина, Д.В. Выполнение декоративного натюрморта [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-161630>

27. Застывшая природа [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://artchive.ru/encyclopedia/3686~Natjurmort>

28. Какие существуют техники рисования гуашью? [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://zhukdk.ru/uroki-risovaniya/kakie-sushhestvuyut-tehniki-risovaniya-guashyu.html>

29. Натюрморт [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Натюрморт>

30. Основные техники живописи гуашью [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://poznayka.org/s78495t1.html>

31. Приемы стилизации декоративного натюрморта [Электронный ресурс]: сайт. - URL: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00309569_0.html

32. Рабочая программа по изобразительному искусству 5-6 класс по программе Неменского ФГОС [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/10/26/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu>

33. Стилизация [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>

34. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве [Электронный ресурс]: сайт. - URL: <http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php>

35. Шевченко, Ю. Декоративный натюрморт гуашью. Декоративный натюрморт в графике [Электронный ресурс]: сайт. - URL: https://www.syl.ru/article/183319/new_dekorativnyiy-natyurmort-guashyu-dekorativnyiy-natyurmort-v-grafike

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – А. Матисс «Натюрморт с голубой скатертью», 1906 г.

Рисунок 2 – П. Пикассо «Натюрморт с булочкой», 1909 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

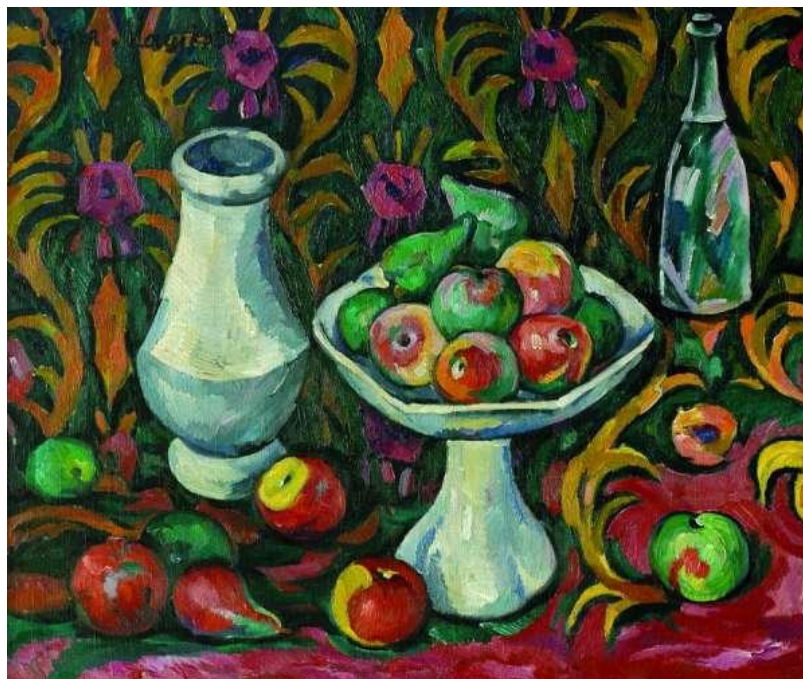

Рисунок 3 – И.И. Машков «Натюрморт с бутылкой, кувшином и фруктами»,
1910 г.

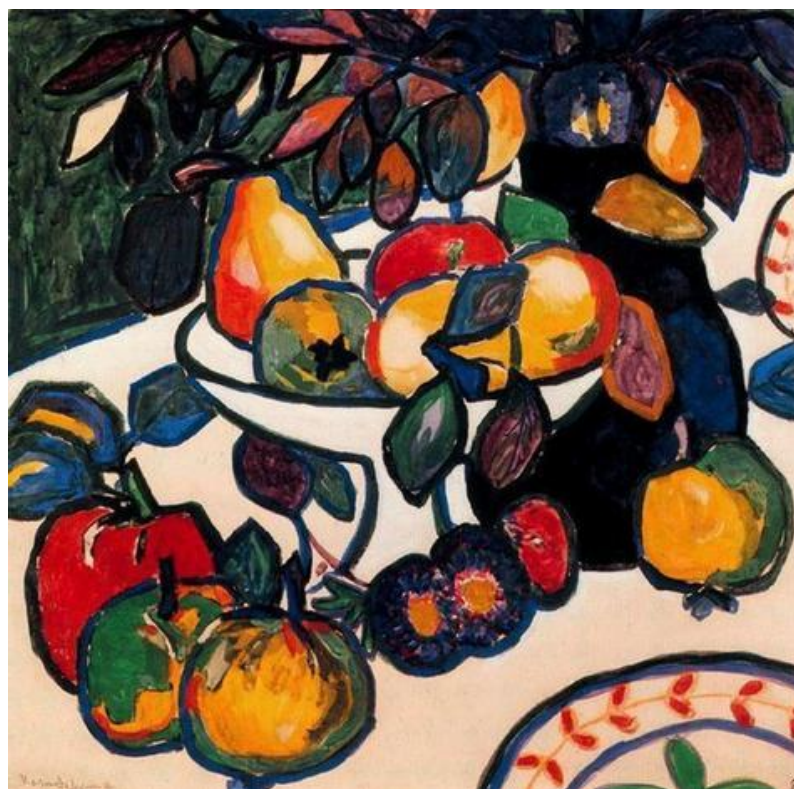

Рисунок 4 – К. Малевич «Натюрморт», 1911 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

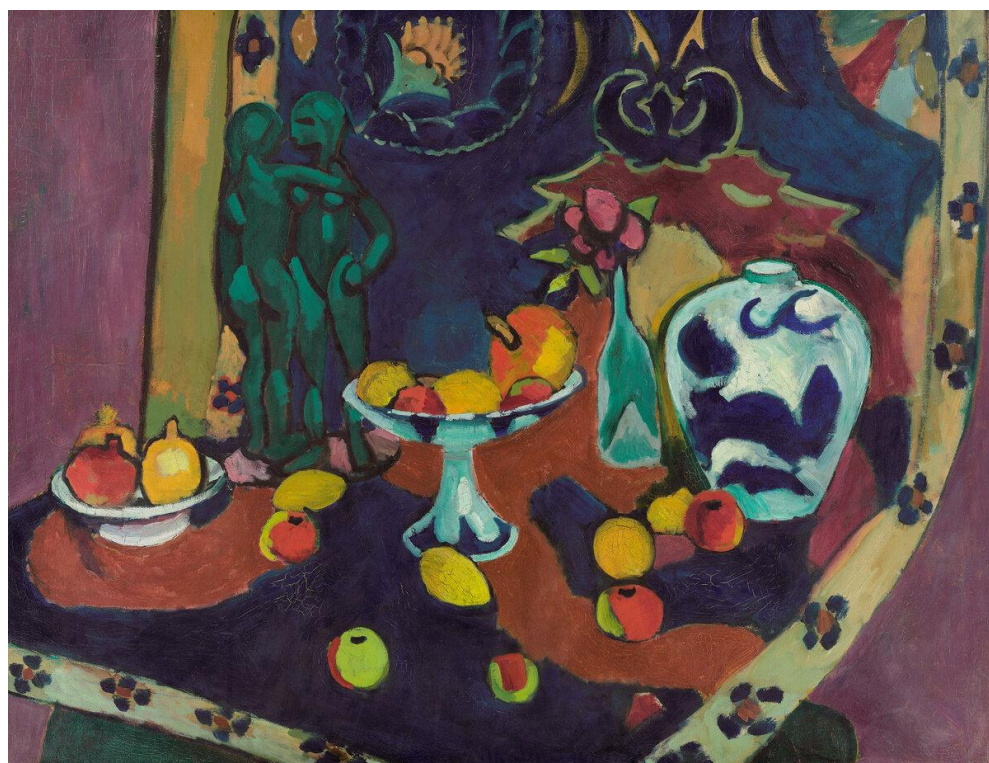

Рисунок – 5 А. Матисс «Фрукты и бронза», 1910 г.

Рисунок – 6 Ю. Маслова «Воспоминания о лете», 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок – 7 Е. Хохрякова «Настроение», 2017 г.

Рисунок – 8 Помпейска фреска «Цветы»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок – 9 Помпейская фреска «Орнамент»

Рисунок – 10 В.К. Хеда «Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом»,
1645г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок – 11 Ф. ван Дейк «Натюрморт с сыром», 1615г.

Рисунок – 12 Ф. Ян ванн Хейсум «Натюрморт с цветами и фруктами», между
1700 и 1749 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок – 13 Балтазар ванн дер Аст «Ваза с цветами у окна», 1657 г.

Рисунок – 14 Балтазар ванн дер Аст «Цветы в вазе с раковинами и насекомыми», 1630 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок – 15 Г. Теплов «Натюрморт. Обманка», 1737 г.

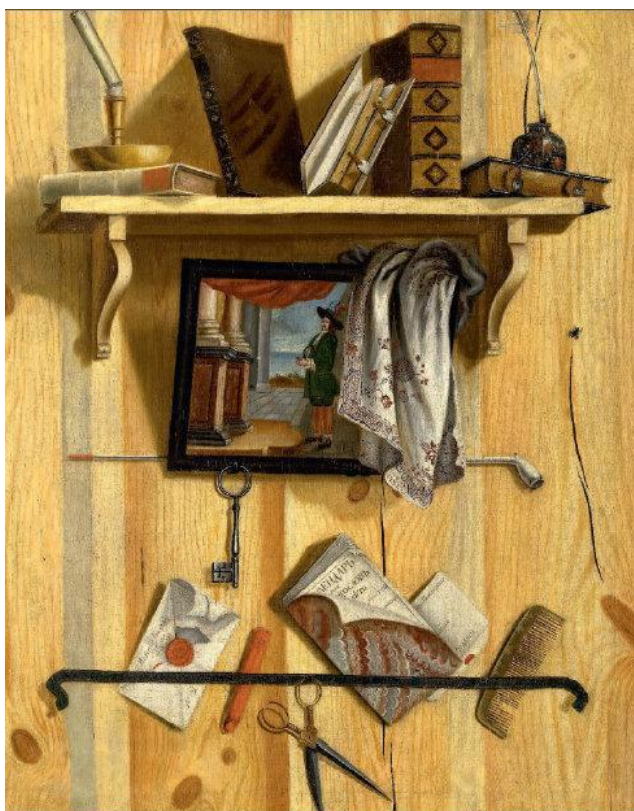

Рисунок – 16 Т. Ульянов «Натюрморт с книгами. Обманка», 1737 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

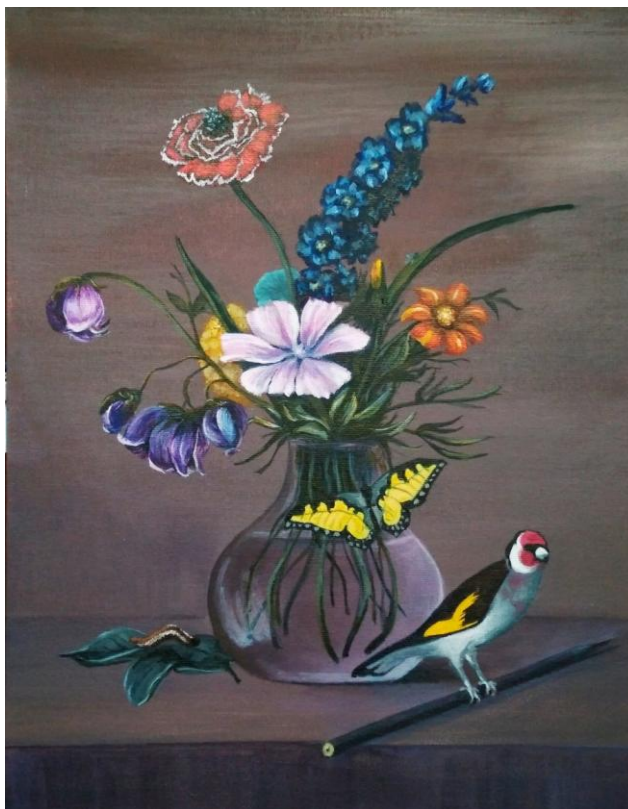

Рисунок – 17 Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820 г.

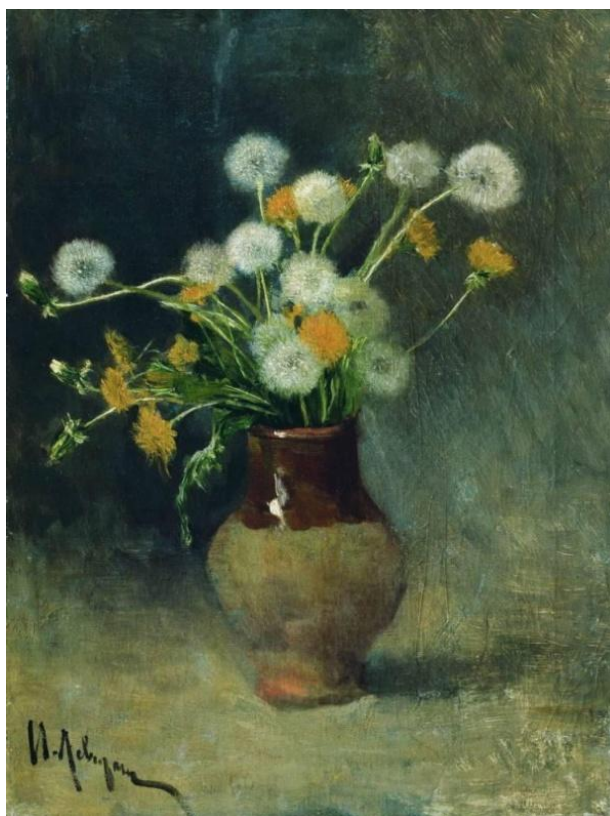

Рисунок – 18 И. Левитан «Одуванчики», 1889 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок – 19 К. Коровин «Натюрморт. Розы», 1916 г.

Рисунок 20 – А. Матисс «Севильский натюрморт», 1910 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 21 – А. Матисс «Испанский натюрморт», 1910 г.

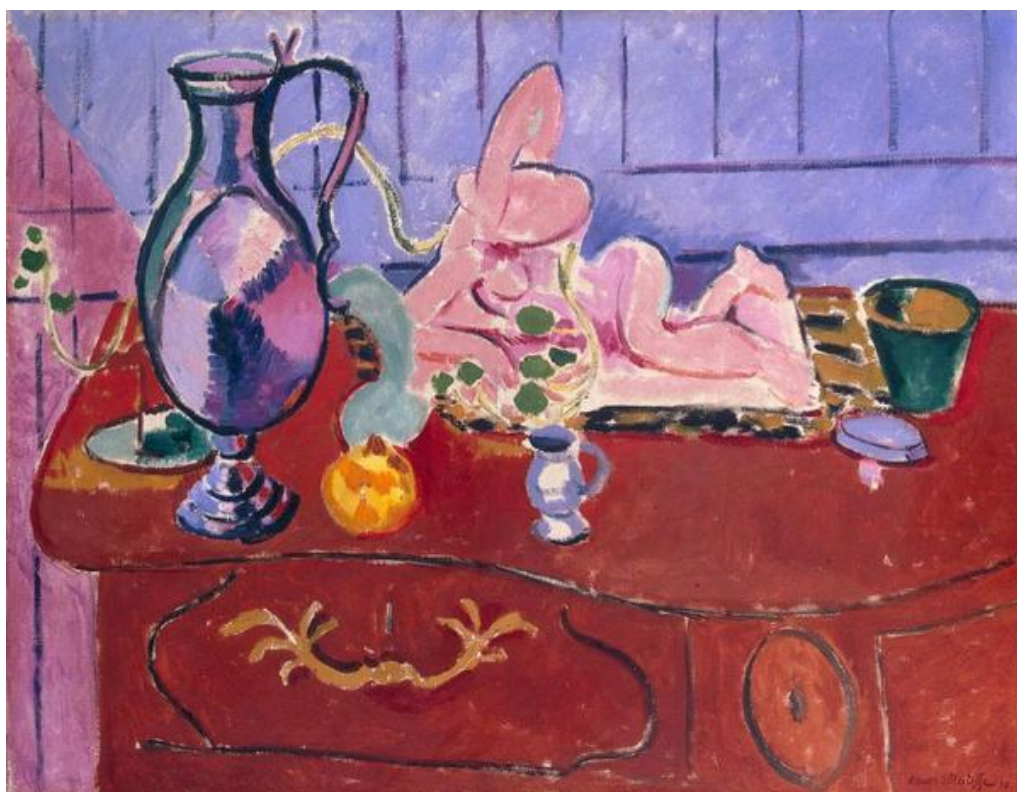

Рисунок 22 – А. Матисс «Розовая статуэтка и кувшин на красном комод», 1910

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 23 – П.Пикассо «Ноты, бутылка портвейна, гитара, игральные карты», 1918г.

Рисунок 24 – П.Пикассо «Гитара и кувшин на столе», 1918 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 25 – П.Пикассо «Бокал, букет, гитара и бутылка», 1919 г.

Рисунок 26 – П.Пикассо «Натюрморт с фруктами на столе», 1915г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 27 – К.С.Петров-Водкин «Натюрморт с письмами», 1925 г.

Рисунок 28 – К.С.Петров-Водкин «Натюрморт с женской головкой», 1921 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 29 – К.С.Петров-Водкин «Натюрморт ветка яблони», 1922 г.

Рисунок 30 – Д. Моранди «Натюрморт», 1951 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

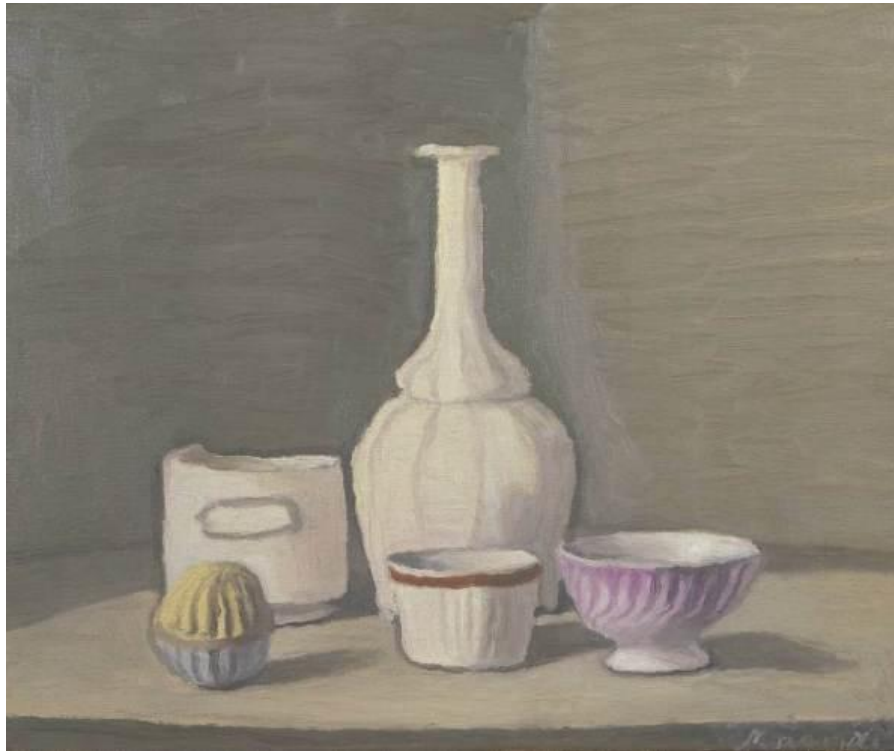

Рисунок 31 – Д. Моранди «Натюрморт», 1946 г.

Рисунок 32 – П. Кончаловский «Натюрморт. Поднос и зеленая картонка», 1912 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

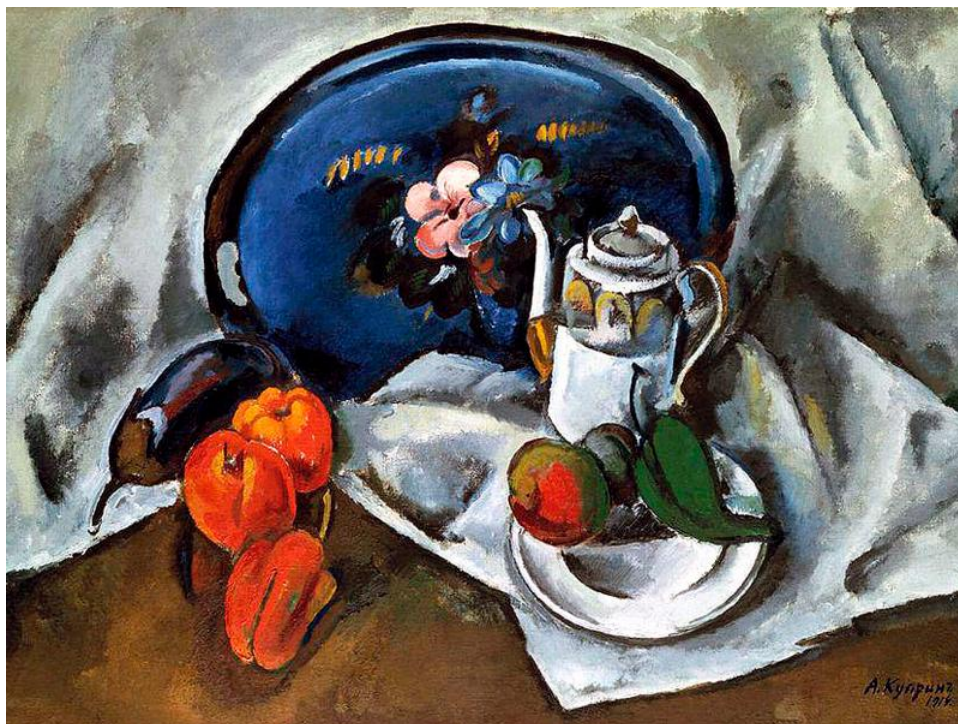

Рисунок 33 – А. Куприн «Натюрморт с синим подносом», 1914 г.

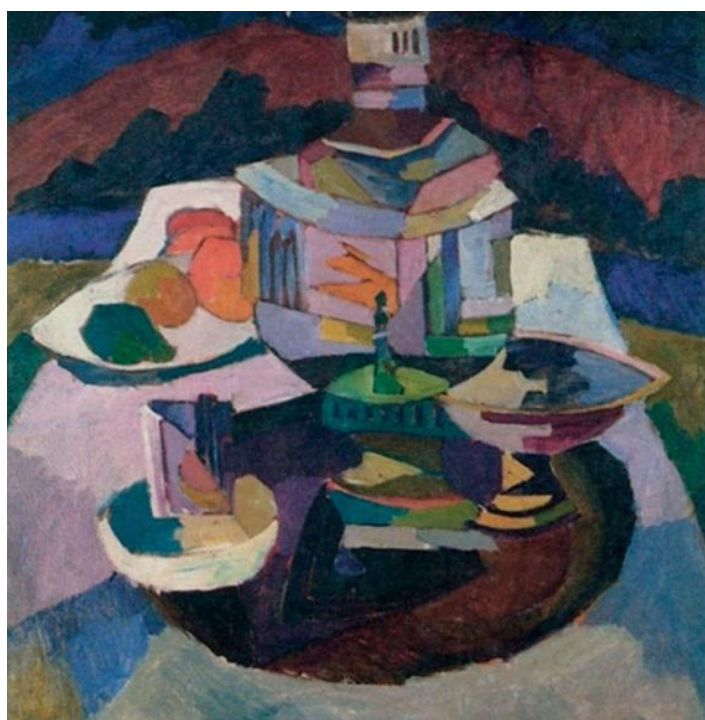

Рисунок 34 – А. Лентулов «Самовар», 1913 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 35 – П. Кузнецов «Натюрморт с хрусталем», 1988 г.

Рисунок 36 – Ю.И. Пименов «Натюрморт с тыквой и сковородой», 20 век

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Автор, годы жизни	Название стиля	Цветовая гамма	Характерные черты стиля	Материал	Примеры работ
А. Матисс 1869-1954г.	Фовизм	Контрастная, преобладают яркие цвета	Лаконичный рисунок, контрастное сочетание цветов, богатство оттенков, мягкость письма	Масло	«Севильский натюрморт», «Испанский натюрморт», «Розовая статуэтка и кувшин на красном комод»
П.Пикассо 1881-1973г.	Кубизм, сюрреализм, постимпрессионизм	Приглушенная, преобладают темные и холодные цвета	Угловатость, предметы из квадратов, образы низших слоев общества, простые формы древних скульптур	Масло	«Ноты, бутылка портвейна, гитара, игральные карты», «Гитара и кувшин на столе», «Бокал, букет, гитара и бутылка»
К.С. Петров-Водкин 1878-1939г.	Авангард	Насыщенная, преобладают яркие цвета и оттенки	Крупный план лиц людей, яркая палитра, фактурность, контрастность, символизм	Масло	«Натюрморт с письмами», «Натюрморт с женской головкой», «Натюрморт ветка яблони»

Таблица 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 1 - написание работы «Пасхальный натюрморт»

Рисунок 2 - работа «Пасхальный натюрморт»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 3 – фото натюрморта с самоваром

Рисунок 4 – фото натюрморта с корзиной

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 5 – фото натюрморта с рябиной

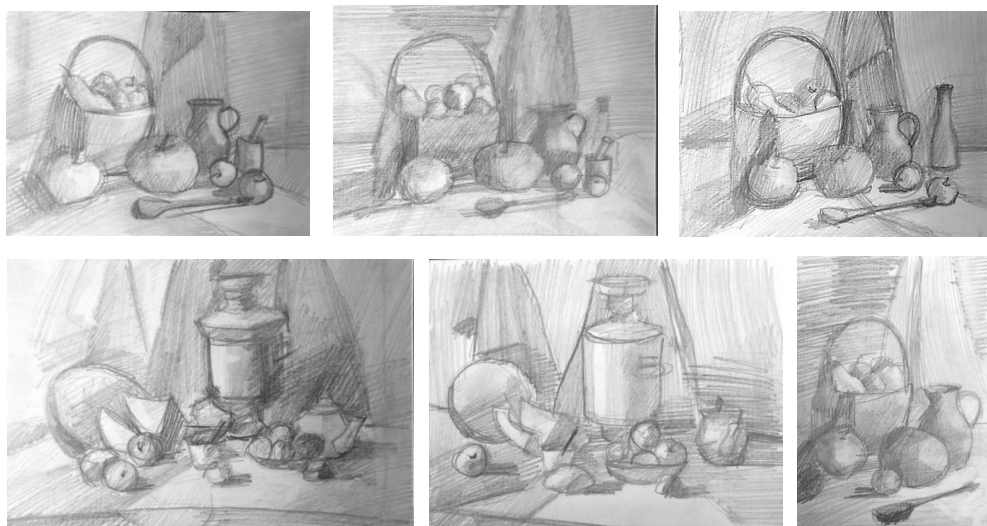

Рисунок 6 – тоновые эскизы к трем натюрмортам

ПРИЛОЖЕНИЕ В

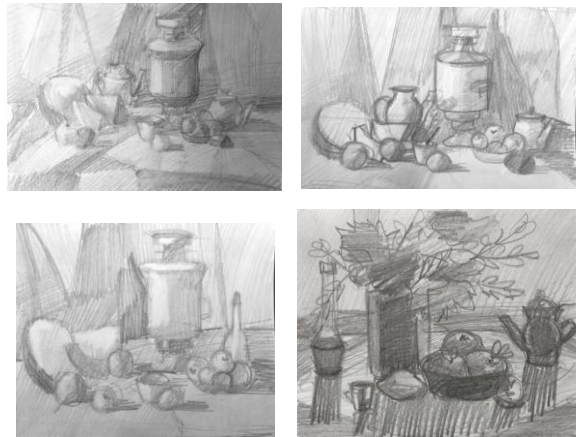

Рисунок 7 – тоновые эскизы к трем натюрмортам

Рисунок 8 – построение «Натюрморт с самоваром»

Рисунок 9 – тональный эскиз «Натюрморт с самоваром»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 10 – локальный цветовой эскиз «Натюрморт с самоваром»

Рисунок 11 – цветовой эскиз «Натюрморт с самоваром»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 12 – построение «Натюрморт с корзиной»

Рисунок 13 – тональный эскиз «Натюрморт с корзиной»

Рисунок 14 – локальный цветовой эскиз «Натюрморт с корзиной»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 15 – цветовой эскиз «Натюрморт с корзиной»

Рисунок 16 – построение «Натюрморт с рябиной»

Рисунок 17 – тональный эскиз «Натюрморт с рябиной»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 18 – локальный цветовой эскиз «Натюрморт с рябиной»

Рисунок 19 – цветовой эскиз «Натюрморт с рябиной»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 20 – Итоговая работа «Натюрморт с самоваром»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 21 – Итоговая работа «Натюрморт с корзиной»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 22 – Итоговая работа «Натюрморт с рябиной»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План - конспект урока №1

ФИО студента: Заболотская Елизавета Игоревна, гр. ИЗО-401

Школа, класс : МБУ ДО ШИ №1 г. о. Жигулевск, 3 класс

Тема урока: «Декоративный натюрморт с листьями».

Тип урока: комбинированный

Цель урока: декоративное решение натюрморта

Задачи:

- научить декоративному решению натюрморта;
- развитие абстрактного мышления, воображения, фантазии, самостоятельной творческой деятельности;
- научить разбивать предметы по плоскостям;
- сформировать художественный вкус;
- активизировать творческое воображение.

Учебные: научить декоративному решению натюрморта.

Развивающие: развитие абстрактного мышления, воображения, фантазии, самостоятельной творческой деятельности.

Материалы: гуашь, кисти, бумага

Методы, используемые на уроке: объяснительно-иллюстративные.

Оборудование для урока:

1. для учителя: краски, кисти, педагогический рисунок, наглядные пособия, литература;
2. для учащихся: листы А3, краски, кисти, баночки с водой.

Зрительный ряд: репродукции натюрмортов с ярко выраженным настроением (К. Петров - Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, А. Матисс).

Литература используется при подготовке к уроку: картины К. Петрова - Водкина, П. Кончаловского, М. Сарьяна, А. Матисса, Бесчастнов, Н.П. Живопись: учебное пособие.

Важно, чтобы при просмотре примеров живописных натюрмортов ребята увидели мир в изображении художника радостным и торжественным, нежным и певучем и даже мрачным и тоскливым. Если дети поймут, что натюрморт говорит о жизни людей разных времен и народов, поймут, что даже рисуя неодушевленные предметы, можно многое выразить, то воспитательные задачи урока будут достигнуты.

Ход урока:

1) Организационный момент.

Вхожу в класс, здороваюсь, проверяю готовность к уроку, отмечаю отсутствующих, устанавливаю дисциплину.

2) Объяснение темы:

Задаю вопросы о том, что такое натюрморт, что такое декоративный натюрморт.

Беседа о жанре натюрморта.

Итак, рассмотрим декоративное решение натюрморта К. Петрова - Водкина, П. Кончаловского, М. Сарьяна, А. Матисса,. Ставим натюрморт, драпировки и предметы которого без орнамента и декора, у каждого конкретный, локальный цвет. Благодаря этому мы сможем наиболее точно определить тональные и цветовые отношения в работе. Основным является характер, силуэт предметов, их ритм, пропорции цветовых пятен, колорит.

Выполнять работу будем гуашью, можно также использовать темперу. Именно эти краски обладают хорошей кроющей способностью.

1 этап. Выбор наиболее интересного положения. Для этого необходимо сделать несколько набросков в тоне и цвете. Тоновые наброски можно делать любым мягким материалом или гуашью, используя два цвета: черный и белый или коричневый и белый.

2 этап. Когда найдено наиболее выразительное положение, переходим к построению и композиции в листе. На этом этапе происходят поиски декоративного решения, композиции, ритма, силуэта.

Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Пространство мнимо, условно. При построении натюрморта карандашом можно не использовать законов перспективного изображения. Важно добиться равновесия в листе, при необходимости можно «двигаться» предметы в поисках наиболее удачной композиции.

Изображение рисуется без перспективы, плоско. В построении каждого предмета необходимо увидеть силуэт.

Главное - ритмически организовать плоскость листа, следить за тем, чтобы правая и левая части были равномерно заполнены.

3 этап. Определение главенствующего акцента, один - два насыщенных цвета. Для этого нужно решить, какой один цвет или два контрастных преобладают в постановке, являются наиболее выразительными и привлекают к себе наибольшее внимание.

Зрительный ряд: картины Б.М. Кустодиева, К. Петров-Водкин, К. Коровин, К. Малевич, А. Матисс.

Репродукции картин остаются на классной доске.

Работа учителя:

- следить за последовательностью ведения работы;
- воспитывать аккуратность при выполнении рисунка;
- индивидуальная помощь учащимся в решении возникающих вопросов.

4 этап. Детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта. Здесь происходит основное решение в тоне и цвете. Главное - сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией.

Основным на этом этапе является законченность, когда не хочется ничего убавить, ни прибавить. Убедительность декоративного решения темы, когда не возникает желания «подвинуть» тот или иной предмет, усилить или приглушить какой-то цвет, когда все максимально гармонирует друг с другом.

3) Подведение итогов урока.

Рефлексия, анализ и оценка результатов художественно-творческой деятельности (2-3 минуты).

- Ребята где был рожден жанр натюрморт?
 - Что входит в понятие натюрморт?
 - В чем отличие декоративного натюрморта от живописного?
- Кто не успел или хочет доработать, возьмите домой.

План - конспект урока №2

ФИО студента: Заболотская Елизавета Игоревна, гр. ИЗО-401

Школа, класс : МБУ ДО ШИ №1 г. о. Жигулевск, 3 класс

Тема урока: декоративный натюрморт «Цветы»

Тип урока: комбинированный

Задачи:

- научить декоративному решению натюрморта;
- развитие абстрактного мышления, воображения, фантазии, самостоятельной творческой деятельности;
- научить разбивать предметы по форме предметов;
- сформировать художественный вкус;
- активизировать творческое воображение.

Учебные: научить декоративному решению натюрморта.

Развивающие: развитие абстрактного мышления, воображения, фантазии, самостоятельной творческой деятельности.

Материалы: гуашь, кисти, бумага

Методы, используемые на уроке: объяснительно-иллюстративные.

Оборудование для урока:

1. для учителя: краски, кисти, педагогический рисунок, наглядные пособия, литература;

2. для учащихся: листы А3, краски, кисти, баночки с водой.

Зрительный ряд: репродукции натюрмортов (К. Малевич, К. Коровин)

Литература используется при подготовке к уроку: картины художников К. Малевича и к. Коровина, Паррамон, Хосе М. Как писать натюрморт.

Ход урока:

1) Организационный момент.

Вхожу в класс, здороваюсь, проверяю готовность к уроку, отмечаю отсутствующих, устанавливаю дисциплину.

2) Объяснение темы:

Задаю вопросы по предыдущему уроку, чтобы дети освежили знания.

Тема нашего урока: декоративный натюрморт «Цветы».

Слово «натюрморт» вам уже знакомо. Натюрморт – это группа неодушевлённых предметов, объединённых в единую композицию по смыслу. Натюрморт в переводе с французского языка означает «мёртвая натура», вытеснив голландское слово «неподвижная натура». В переводе с немецкого языка - оно означает «тихая жизнь».

Зрительный ряд: постановки натюрмортов с цветами в классе. В первой постановке хрустальная ваза с цветами, вокруг лежат яблоки и груши, стоит чайник и кружка с чаем, орнаментальная драпировка. Во второй постановке букет цветов лежит в плетеной корзине, рядом в тарелке лежат фрукты, и небольшая веточка сухоцвета, драпировки однотонные, яркие. Дети выбирают для себя более интересную постановку.

Натюрморты остаются в поле зрения детей.

Прежде, чем приступить к практической работе в цвете, мы проведём анализ натурной постановки: ваза с цветами и горшок с декоративной ложкой, две драпировки. Имеется цветовой контраст. Рассматриваем цветовой круг и определяем «контрастные цвета». «Контрастные цвета» - это цвета, которые взаимно дополняют друг друга и в цветовом круге противостоят друг другу. Например: красный - зелёный. В нашем натюрморте это темный красный и тёмный зелёный.

Есть ещё и второй контраст: светлый (ахроматический) предмет на темном фоне. Имеются предметы, сближенные по тону; В нашем натюрморте это: темный красный фон драпировки и горшок. Рамочка на втором плане и цветы в вазе.

Имеются предметы декоративного характера. В нашем натюрморте это засушенные цветы чертополоха, узор на горшке, декоративная ложка. И ещё, что хотелось бы особенно выделить: мы знаем, что все цвета могут быть разделены на две основные группы:

- Хроматическую (цветную), в которую входят все цвета солнечного спектра.

- Ахроматическую (не цветную), в которую входят цвета: черный, белый и все оттенки серого.

Слово «декор» в переводе с лат. означает – украшать. В начале XX века художники стали уделять натюрморту большое значение. Мастера разных стилистических направлений стали работать в этом жанре живописи. Они много экспериментировали. Таким образом, появился декоративный натюрморт. Давайте сравним его с реалистическим натюрмортом.

Сначала, давайте, обратим внимание на цветовое решение. Какие особенности вы можете отметить? В живописном натюрморте очень много различных цветов и оттенков, а в декоративном всего несколько цветов. Причём надо отметить, что в декоративном натюрморте главное – гармония цвета. Обычно художники используют не более 3-х цветов. Путём смешивания этих цветов, можно получить множество оттенков.

В декоративном натюрморте предметы стилизованные, т.е. их форма не много упрощенная. Нам обязательно надо передать объём предметов.

Хочу обратить ваше внимание на то, как показана форма и объём в декоративном натюрморте. Линией художник рисует так, чтобы не уничтожить форму, а подчеркнуть её (например, кувшин не нарисован в прямую полоску). Посмотрите, в декоративном натюрморте объём не прописывается, как в реалистичном. Объём существует, и он просто показан другими средствами. Например: плоскостями или элементами, изображающими по форме предмета. Фон также прописывается в едином стиле с предметами. Как и в реалистичном натюрморте.

Ещё одной отличительной особенностью в декоративном натюрморте является фактура, т.е. материальность предметов (керамика, дерево, ткань, засушенные цветы).

А как вы думаете, какими элементами мы можем передать декоративность натюрморта? Используем интересное исполнение, например: плоскостями. Если предмет напоминает форму шара, то по окружности, по форме овала. Если цилиндрическую (или коническую), то по вертикали (под углом).

А сейчас мы приступим с вами к практическому исполнению. Вам необходимо на основании тех знаний, которые мы сейчас освежили в памяти, выполнить натюрморт в цвете. Сегодня мы с вами выполним декоративный натюрморт при помощи гуаши. А также в технике исполнения декоративная живопись.

1 этап. Выбор наиболее интересного ракурса. Для этого необходимо сделать несколько набросков в тоне и цвете. Тоновые наброски можно делать любым мягким материалом или гуашью, используя два цвета: черный и белый или коричневый и белый.

2 этап. Когда найдено наиболее выразительный ракурс и сформирована композиция, переходим к построению в листе. На этом этапе происходят поиски декоративного решения, композиции, ритма, силуэта.

3 этап. Когда работа построена на листе, можно приступать к выполнению в цвете. Решение по тону, освещению и колориту.

Работа учителя:

- следить за последовательностью ведения работы;
- воспитывать аккуратность при выполнении рисунка;
- индивидуальная помощь учащимся в решении возникающих вопросов.

4 этап. Детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта. Здесь происходит основное решение в тоне и цвете. Главное - сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией.

Основным на этом этапе является законченность, когда не хочется ничего убавить, ни прибавить.

3) Подведение итогов урока.

Рефлексия, анализ и оценка результатов художественно-творческой деятельности (2-3 минуты).

- Ребята как можно разбивать предметы?
- Как можно упростить форму предмета?
- Какие фактуры можно сделать в декоративном натюрморте?

Кто не успел или хочет доработать, возьмите домой.