

Жердзицкий В.Е.,
доцент кафедры живописи

*Харьковская государственная академия
дизайна и искусств*

О ВОЗМОЖНОСТЯХ НАТЮРМОРТА

Аннотация. В статье рассмотрены особенности учебного задания натюрморт.

Ключевые слова. Жанр, натюрморт, школа живописи.

Анотація. У статті розглянуто особливості учбового завдання натюрморт.

Ключові слова. Жанр, натюрморт, школа живопису.

Постановка проблемы. Изображение неодушевленных предметов – вещей быта, орудий труда, плодов, цветов, размещенных в единой среде и организованных в предметную композицию, называют натюрмортом.

Живописцы начинают свое знакомство с композиционным и живописным объемно-пространственным решением с изображения различных бытовых предметов, komponуя их, изучая взаимосвязь и силуэт, цветовые отношения, выявляя выразительные характерные особенности, заложенные в самой видимой природе вещей.

Предмет в основе живописного процесса отражения в значительной степени раскрывает содержание. Живописец воспринимает и использует те характерные стороны предметной среды, которые отвечают творческому замыслу.

Натюрморт – первое стремление по живописи во многих художественных школах изобразительного искусства.

Анализ исследований и публикаций. В качестве самостоятельного жанра живописи натюрморт окончательно оформляется в творчестве голландских и фламандских художников в XVII веке.

Само обозначение жанра франц. *nature morte* – буквально «мёртвая природа». Натюрморт как бы устраняет проблему движения. На первый план выдвигается вещь, чтобы максимально выявить свой индивидуальный характер.

В учебных постановках эта ситуация приобретает особо четкое разделение предметов и фона. Светлые предметы на темном фоне, темные предметы на светлом фоне, создают условия идеальной экспозиции вещей. Примерами подобных решений могут служить натюрморты художников многих периодов, творческих открытий Караваджо, Сурбарана, целого ряда голландских мастеров – Класа, Хеды, Калфа, Шардена и многих других.

Результаты исследования. Особую популярность в творчестве художников Украины, России и других национальных школ живописи натюрморт приобретает в конце XIX в. и начале XX в.

В начале XX в. в искусстве России на полотнах горят праздничные краски ярмарочных выставок, народных росписей, можно наблюдать стремление к открытому цвету, дерзкому контуру намеренно упрощенному объему формы предметов. Народные традиции в натюрморте выражаются часто и в более сложной форме – в желании художника вернуть искусству классическую чистоту линий, благородную сдержанность цвета.

Часто в произведениях жанра натюрморт можно наблюдать любовь к жизни во всем её живописном богатстве и разнообразии, а не только к предмету или вещи как таковой, что в значительной степени свойственно было классическому голландскому натюрморту.

Наблюдая неподвижный безгласный предмет, живописец не зависит от властного воздействия динамических мотивов будь то быстротечный

Надійшла до редакції 2.04.2010

эффект природы или жанровая сцена и т.д. Поэтому неперенный для всякого произведения искусства психологический подтекст (без него искусство перестает существовать) выражается в натюрморте только посредством авторского отношения к изображаемым предметам. В авторском отношении заключается «человеческая сущность» жанра натюрморт.

Большинство натюрмортов подобно лирическим стихотворениям лишенным сюжета, но полных лирических чувств, картины которых несут в себе память о пережитом. Память эта не воплощается в рассказ, она существует в натюрморте чисто эмоционально, подобно лирической мелодии.

Натюрморт, пожалуй, единственный вид живописи, который не сталкивается с проблемой изобразительного искусства – «остановись мгновение». Длительность рассматривания натюрморта не вступает в противоречие с его восприятием в реальности.

В натюрморте яблоко, которое пишет художник, также неподвижно, как и на холсте. Неподвижность «длится» в картине, она постоянна, и зрителю нет нужды додумывать, что произойдет в следующее мгновение. Отсюда то предрасположение к спокойному, сосредоточенному восприятию мира в натюрморте.

Благодаря статичности, которой обладает постановка натюрморта и незначительному изменению общего тона в течении дня в условиях помещения, у начинающего художника появляется возможность изучения искусственных предметных форм созданных людьми по «законам природы», к ним можно отнести как утилитарные вещи, так и изделия декоративного искусства, отражающих особенности сочетания предмета и образа в каждую историческую эпоху.

Решение живописных и композиционных задач важно как для художников станковистов, так и для дизайнеров, так как наблюдение гармонии природы важно для любой специальности связанной с «визуальными» видами искусства.

Возможность изучать и анализировать пластическое решение и общий тон натюрморта работая с натуры, студент приобретает необходимые живописные навыки в решении всего изображения в целом.

Натюрморт сложный и разнообразный жанр, способный отразить характер эпохи, создать «поэму о жизни вещей», воспеть характер и душу их создателя – человека.

В изучении основ живописного мастерства задание натюрморт дает возможность находить различные эстетические свойства изображаемых предметов, их материал (керамика, стекло, металл и т.д.), фактуры (глянцевая, матовая и др.), а также изучать предметы, формы которых отработывались веками, их национальную самобытность, изделий мастеров народных промыслов: керамика, вышивка, ткачество и т.д.

Не только выбор объектов изображения определяет свойства того или иного натюрморта, а прежде всего отношение к ним художника, которое

быть может ни в одном другом жанре не выступают так отчетливо как в натюрморте.

В программе дисциплины «Живопись» большое внимание уделено и заданию натюрморт. Подготовка постановки, выбор предметов и драпировок, позволяет целенаправленно поставить методическую задачу, которую требует учебная программа.

В решении живописной плоскости в натюрмортах развивается композиционное и колористическое мышление студента. В решениях композиции натюрморта можно наиболее наглядно проанализировать гелметрическое построение, где форма логически приближается к пятновому и предметному построению плоскости.

При изучении места наблюдения один и тот же натюрморт можно решить композиционно по-разному. Большое открытое пространство перед предметами усиливает ощущение глубины, а приближение к зрителю делает их более крупными и весомыми. Решение предметов на уровне глаз удобно для выявления ритмического построения изображения, которое часто приближается к декоративному плоскостному решению. Вид сверху может дать возможность построения динамического изображения с четко выраженными диагоналями и структурными линиями композиции.

Неожиданный срез предмета, фона или какой-либо детали – один из композиционных приемов, который придает изображению необычный ракурс и динамику, а в других случаях – фрагментарность.

Учебная программа дает возможность на основе традиций живописной школы определять цель задания и его композиционное и живописное решение.

Изучая особенности утилитарных и бытовых предметов, а также произведений декоративно-прикладного искусства появляется возможность знакомства с национальными особенностями их формообразования.

Учебные постановки из национальных предметов декоративного искусства и предметов быта с применением в виде драпировок различных предметов ткачества и вышивки, дает возможность изучения не только общего тона живописной постановки, но и особенностей цветовой декоративности, свойственной народному искусству.

Колористическое единство живописной работы – это совокупность собранных воедино оттенков цвета и тона, которые в своем единстве не только отражают видимые предметы, но и заключают в себе художественную идею.

В натюрморте более четко, чем в каком-либо другом жанре выступают декоративные стороны изобразительного искусства, чем объясняется связь данного жанра с декоративно-прикладным искусством. Именно поэтому можно говорить о выражении национальных черт в колористическом строе натюрморта – характере орнамента и цветосочетаниях типичных для народного искусства той или иной национальности. Украинским представляется «Натюрморт» А. Петрицкого, напоминающий по колориту украинскую вышивку.

Особенности декоративности в целом в значительной степени объясняются национальным своеобразием культуры. Обобщение, усиление и изменение цвета в изобразительном искусстве и, в частности, в натюрморте закономерно лишь тогда, когда оно помогает ясному выражению идеи произведения в том, что составляют сущность взятого художником, способствует эмоциональному воздействию живописной работы на зрителя.

Чувство декоративности свойственно многим мастерам прошлого и настоящего. Высокая форма декоративности свойственна произведениям Феофана Грека и Андрея Рублева, Тициана и Веронезе, Александра Иванова и В. Сурикова, Н. Мурашко и Ф. Кричевского, П. Сезанна и А. Матисса.

В изобразительных средствах натюрморта важна декоративность – это образная передача идеи и смысла произведения через обобщение цвета и определенное построение общего тона, это чувство красоты и гармоничности, сила звучания цвета, его напряженность и чистота, специфическая способность создавать на полотне зримую музыку, которая заостряет определенные эмоции – любовь к жизни, радости бытия и т.д.

Не следует воспринимать декоративность как предельную яркость красок без учета общего тона и основной идеи живописного произведения, когда «краски» кричат, если сравнивать живопись с музыкой и пением.

Декоративность в живописи выражается не только в яркости и насыщенности колорита, но и в особом характере гармонии и обобщения цвета и тона.

Выводы. В заданиях «натюрморт» в живописи студент решает задачи связанные со своей будущей специальностью, и достигает определенного живописного мастерства.

1. Композиционное решение постановки натюрморта.

Композиционное мышление развивается в работе с натуры в решении тональных и цветовых этюдах-поисках. Выбор точки зрения и уровня горизонта, определение главного и второстепенного является моментом творческого подхода к изображению.

2. Решение тональной гравюры. Рисунок основных предметов, композиционных элементов с учетом перспективы и общей тональности.

3. Цветотональное построение живописной плоскости.

Цветовой строй живописного произведения отражает реальные закономерности влияния света, рефлексов на колористическое единство изображения и общего тона учебной постановки.

Учебное задание натюрморт предоставляет широкие возможности в решении композиции и цветового строя, что дает возможность различным творческим экспериментам в поисках изобразительной формы.

Литература:

1. Беда Г.В. Живопись и её изобразительные средства. Учебник для вузов. – М: Просвещение, 1977.
2. Даниэль С.М. Искусство видеть. – М.: «Искусство» Литературное отделение, 1990.
3. Смирнов Г.Б. Живопись. Учебное пособие для студентов. – М: Просвещение, 1975.