Что такое декоративный натюрморт?

Задача овладения мастерством в жанре натюрморта включена в образовательный стандарт и занимает не последнее место. Возможности натюрморта неисчерпаемы. Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала учащегося, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, способности передавать свет, объём формы, материал, и, в конечном счёте, даёт возможность учащемуся выражать свои чувства, переживания и настроения.

Задача художника, изображающего натюрморт, - передать колористическую красоту окружающих предметов, их объёмную и материальную сущность, а также выразить своё отношение к изображаемым предметам.

Существует несколько видов натюрморта:

– сюжетно-тематический;

– учебный;

– творческий.

Натюрморты различают:

– по колориту (тёплый, холодный);

– по цвету (сближенные, контрастные);

– по освещённости (прямое освещение, боковое освещение, против света);

– по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);

– по времени исполнения (краткосрочный, долговременный);

– по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный).

Декоративными принято называть натюрморты, основным предназначением которых является украшение чего-либо, как правило, интерьера.

Декоративность – это совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность произведений в окружающей человека предметной среде. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют:

-орнамент (или его детали)

-природная фактура материала

-композиция

-организация линейных ритмов, пластических объёмов и цветовых пятен

-интенсивность звучания цвета

-выразительность и фактура красочного мазка

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности. Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника.

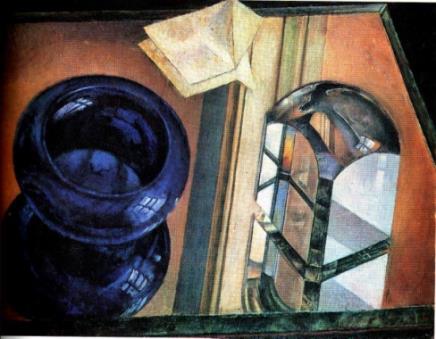
Основным принципом решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед учеником в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы выявить характерное, наиболее выразительное качество.

Также, натюрморт как жанр изобразительного искусства представляет огромные возможности для декоративной стилизации.

Стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приёмов упрощения рисунка и формы, объёма и цветовых соотношений.

История мирового искусства даёт нам множество образцов декоративного натюрморта.

Автор может создать в натюрморте сложный образ, имеющий определённое значение – обострённые по постановке и композиции, включающие в себя философское осмысление современности, как, например натюрморты К. Петрова-Водкина:

Натюрморт с синей пепельницей. 1920 Утренний натюрморт. 1918

Для натюрмортов А.Лентулова, Р.Фалька, Н.Гончаровой характерен культ единства формы и цвета.

А. Лентулов. Натюрморт с самоваром. 1913 Р. Фальк. Натюрморт. 1910 Н. Гончарова. Натюрморт с цветами

и рыбой

Мастера фовизма (А.Матисс, А.Дерен) шли по пути выявления декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фактуры, используя активные сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки. Фовисты создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые композиционные ритмы, часто обращаясь к «примитивному», а также к средневековому и восточному искусству.

А. Матисс. Натюрморт в голубых тонах. 1907 А. Дерен. Натюрморт. Глиняный кувшин, белая салфетка и фрукты

Представители кубизма (П. Пикассо, Ж. Брак) стремились утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объёмы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объём, превращая холсты в красочные плоскостные панно.

П. Пикассо. Натюрморт. 1937 П. Пикассо. Натюрморт с гитарой. 1921

Для утверждения декоративности Б. Кустодиев использует в натюрмортах сочетания чистых открытых цветов: жёлтого, красного, синего, зелёного. Он писал: «…Если меня что и привлекает, так это декоративность. Композиция и картина, написанная не натурально, а условно – красива».

Б. Кустодиев. Купчиха за чаем (фрагмент). 1918

Работавший в области натюрморта А.Куприн близок к кубистам: натура изображается у него так, чтобы была ясна его геометрическая основа. Предметы выполнены упрощённо, схематично. Контуры и объёмы их предельно лаконичны. Художник нарушает формы предмета, пользуется большими плоскостями, планы наслаиваются друг на друга, лишь намекая на глубину. Стремление к обобщению свойственно натюрмортам А.Куприна и в цветовом решении. Чистые, иногда несколько утрированные цвета, резкий контур. Простота форм – качества, которые работают на стиль автора.

А. Куприн. Натюрморт с трубкой. 1917 А. Куприн. Натюрморт с тыквой. 1912

Чтобы в декоративном натюрморте состоялась стилизация, он должен 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.

Натюрморт может быть декоративным за счёт:

* изменения формы объектов
* использования цветовых контрастов
* введения декоративного контура
* членения плоскости на части
* дробления изображения

Но в нём не будет стиля, если не возникнет цельность всех его компонентов.

Любая постановка натюрморта на чём-то строится: либо на вертикали доминирующего кувшина, либо на выразительности декоративного задника-подноса, либо на своеобразной красоте букета цветов, т.е. обязательно есть что-то главное, вокруг которого располагается второстепенное.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может наоборот, за счёт усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА:

1. Анализ постановки.

Внимательно изучить постановку, рассмотрев её с разных точек зрения. Неожиданный ракурс может натолкнуть на композиционную идею.

2. Выполнить ряд графических поисковых эскизов.

Выполнить графические поиски композиции натюрморта, её фрагментов и отдельных предметов.

3. Выполнить ряд цветовых поисковых эскизов.

Выполнить цветовые поиски натюрморта.

4. Выбрать наилучший вариант и выполнить декоративный натюрморт.

Добиться выразительности и остроты изображения.

СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФОРМЫ:

1. Можно утрировать форму предметов, доведя её до максимальной остроты

2. Подчеркнуть пластику предметов нанесением на них декоративного орнамента.

3. Возможно изменение пропорционального соотношения как внутри предмета, так и между несколькими.

4. Присутствие в натюрморте «рубленных» поверхностей, деление формы на части, грани, плоскости

5. Допускаются различного рода условности изображения: предметы можно подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя их в стороны.

6. Часто в декоративном натюрморте используется явление оверлеппинга. Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую

7. Перспектива в натюрморте показывается тоже условно. Избегая выхваченных из действительности натуральных ракурсов, можно превращать их в композиционно осмысленные развороты формы, уходящие планы

8. Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать их количество, вводить дополнительные объекты, добавлять драпировки, но главное – сохранить суть и узнаваемость постановки.

ПОИСК ЦВЕТОВЫХ ВАРИАНТОВ:

1. Можно сохранить цветовой колорит данной постановки, меняя лишь тональные отношения.

2. Натюрморт можно выполнить лишь 2-мя, 3-мя цветами.

3. Динамичный ритм «рубленных» плоскостей лучше подчеркнуть тональными и цветовыми контрастами дополнительных цветов.

4. В мягкой пластике изгибающихся форм контрасты можно сгладить колоритом родственных сочетаний.

5. Можно выполнить натюрморт с цветными обводками. Подобрать цвет обводки предмета, противоположный его цвету и в тон фона

6. Обводка предметов натюрморта может быть и чёрной.

7. Использование в изображении натюрморта доминанты какого-то одного цвета

8. Добиться создания декоративности можно дроблением изображения на мелкие участки. Это может быть модуль какого-то кусочка, созданного искуственным делением, линиями, или модуль мазка.

9. Выполнение натюрморта на тонированной бумаге, где цвет бумаги будет являться фоном натюрморта

Любой натюрморт, в том числе и стилизованный, должен быть уравновешенным. При организации равновесия в натюрморте необходимо решить, в каком случае отдать предпочтение статике, а в каком – динамике.

Статика в натюрморте Динамика в натюрморте

При работе над декоративным натюрмортом важно обращать внимание на пластику форм, их выразительность и декоративность, не забывая при этом об основных принципах построений, постоянно заботясь о правильном размещении предметов на плоскости.

ГАЛЕРЕЯ МОИХ НАТЮРМОРТОВ:

****

Натюрморт с синей бутылкой

Хуторок

Натюрморт с арбузом

Утренний натюрморт

Розовый натюрморт

Белые лилии