[Введите название организации]
Курсовая работа
Натюрморт и его роль в жанровой среде произведений живописи

1.Живопись и её особенности

1.1Виды живописи

1.2.Жанры живописи

2.Натюрморт и его роль в жанровой среде произведений живописи

2.1.Понятие натюрморта и виды натюрморта

2.2.История возникновения натюрморта

2.3.Особенности натюрмортов русских художников

Заключение

Список используемой литературы

1.Живопись и её особенности.

1.1Виды живописи.

Слово «живопись» образовано от слов «живо» и «писать». «Живописать, -- объясняет Даль, -- изображать верно и живо кистью или словами, пером». Для рисующего изображать верно означает точную передачу внешнего облика увиденного, его важнейших признаков. Верно передать их удавалось графическими средствами -- линией и тоном. Но передать живо этими ограниченными средствами многоцветие окружающего мира, пульсацию жизни в каждом сантиметре цветной поверхности предмета, очарование этой жизни и постоянное движение и изменение невозможно. Правдиво отразить колорит реального мира помогает живопись -- один из видов изобразительного искусства.

Большое разнообразие и полнота явлений, впечатлений, эффектов, которые способна воплощать живопись. Живописи доступен весь мир чувств, характеров, взаимоотношений, переживаний. Ей доступны самые тонкие наблюдения натуры, вечные идеи, впечатления, тонкие оттенки настроений.

Задача живописи -- не только показать что-либо, но и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого, воспроизвести «типичные характеры в типичных обстоятельствах». Поэтому правдивое художественное обобщение явлений жизни представляет собой основу основ реалистической живописи.

Виды живописи.

Живопись подразделяют на монументальную, декоративную, театрально-декорационную, миниатюрную и станковую.

Монументальная живопись -- это особый вид живописных произведений большого масштаба, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений. Она раскрывает содержание крупных социальных явлений, оказавших положительное влияние на развитие общества, прославляет их и увековечивает, содействуя воспитанию людей в духе патриотизма, прогресса и гуманности. Возвышенность содержания монументальной живописи, значительные размеры ее произведений, связь с архитектурой требуют больших цветовых масс, строгой простоты и лаконизма композиции, ясности контуров и обобщенности пластической формы.

Декоративная живопись применяется для украшения зданий, интерьера в виде красочных панно, которые реалистическим изображением создают иллюзию прорыва стены, зрительного увеличения размеров помещения или, напротив, нарочито уплощенными формами утверждают плоскостность стены и замкнутость пространства. Узоры, венки, гирлянды и прочие виды декора, украшающие произведения монументальной живописи и скульптуры, связывают воедино все элементы интерьера, подчеркивая их красоту, согласованность с архитектурой.

Театрально-декорационная живопись (декорации, костюмы, грим, бутафория, выполненные по эскизам художника) помогает глубже раскрыть содержание спектакля. Особые театральные условия восприятия декорации требуют учета множества точек зрения публики, их большой удаленности, воздействия искусственного освещения и цветных подсветов. Декорация дает представление о месте и времени действия, активизирует у зрителя восприятие того, что происходит на сцене. Театральный художник стремится в эскизах костюмов и грима остро выразить индивидуальный характер персонажей, их социальное положение, стиль эпохи и многое другое.

Миниатюрная живопись получила большое развитие в средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально проработанными иллюстрациями-миниатюрами. Живописной техникой миниатюры русские художники первой половины XIX века искусно пользовались при создании небольших (главным образом акварельных) портретов. Чистые глубокие цвета акварели, их изысканные сочетания, ювелирная тонкость письма отличают эти портреты, полные изящества и благородства.

Станковая живопись, выполняемая на станке -- мольберте, в качестве материальной основы использует дерево, картон, бумагу, но чаще всего холст, натянутый на подрамник. Станковая картина, являясь самостоятельным произведением, может изображать решительно все: фактическое и вымышленное художником, неодушевленные предметы и людей, современность и историю -- словом, жизнь во всех ее проявлениях. В отличие от графики станковая живопись обладает богатством цвета, который помогает эмоционально, психологически многогранно и тонко передать красоту окружающего мира.

По технике и средствам исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. Названия эти получились от связующего вещества или от способа применения материально-технических средств.

1.2.Жанры живописи.

Жанры живописи (фр. genre -- род, вид) -- исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения. В современной живописи существуют следующие жанры: портрет, исторический, мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр.

Хотя понятие "жанр" появилось в живописи сравнительно недавно, определенные жанровые различия существовали еще с древних времен: изображения животных в пещерах эпохи палеолита, портреты Древнего Египта и Месопотамии с 3 тыс. до н.э., пейзажи и натюрморты в эллинистических и римских мозаиках и фресках. Формирование жанра как системы в станковой живописи началось в Европе в XV-XV вв. и завершилось в основном в XVII веке, когда помимо разделения изобразительного искусства на жанры появляется понятие "высоких" и "низких" жанров в зависимости от предмета изображения, темы, сюжета.

Жанр изобразительного искусства, отражающий внешний и внутренний облик человека или группы людей, называют портретом. Этот жанр распространен не только в живописи, но и в скульптуре, графике и т.д. Главные требования, предъявляемые к портрету, -- передача внешнего сходства и раскрытие внутреннего мира, сущности характера человека.

Жанр изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и персонажам, называется историческим жанром. Исторический жанр, которому свойственна монументальность, долгое время развивался в настенной живописи. С эпохи Возрождения до XIX в. художники использовали сюжеты античной мифологии, христианских легенд. Часто реальные исторические события, изображаемые на картине, насыщались мифологическими или библейскими аллегорическими персонажами.

Батальным жанром (от фр. bataille -- битва) называют жанр живописи, являющийся частью исторического, мифологического жанра и специализирующийся на изображении битв, военных подвигов, боевых действий, воспевающий воинские доблести, ярость сражения, торжество победы. Батальный жанр может включать элементы других жанров -- бытового, портретного, пейзажного, анималистического, натюрморта.

Жанр изобразительного искусства, показывающий сцены повседневной, личной жизни человека, повседневного обихода из крестьянского и городского быта, называют бытовым жанром. Обращение к жизни и нравам людей встречаются уже в росписях и рельефах Древнего Востока, в античной вазописи и скульптуре, в средневековых иконах и часословах. Но выделился и приобрел характерные формы бытовой жанр только как явление светского станкового искусства.

Жанр изобразительного искусства, где главным является изображение природы, окружающей среды, видов сельской местности, городов, исторических памятников, называется пейзажем (фр. paysage). Различают сельский, городской пейзаж, архитектурный, индустриальный, морской (марина) и речной пейзаж.

Жанр изобразительного искусства, показывающий животных, называется анималистическим жанром (от лат. animal -- животное). Художник-анималист уделяет внимание художественно-образной характеристике животного, его повадкам, декоративной выразительности фигуры, силуэта. Часто животные наделяются присущими людям чертами, поступками и переживаниями.

2.Натюрморт и его роль в жанровой среде произведений живописи.

2.1.Понятие натюрморта и виды натюрморта.

Жанр изобразительного искусства, который показывает предметы обихода, труда, творчества, цветы, плоды, битую дичь, выловленную рыбу, размещенные в реальной бытовой среде, называется **натюрмортом** (фр. nature morte -- мертвая натура).

Жанр натюрморта очень богат и интересен. Накоплен значительный опыт в этом жанре. Достоверно изображаются предметы, передается их красота, неповторимые живописные качества.

Существуют различные виды натюрмортов:

1. натюрморт из гипсовых геометрических тел.

2. натюрморт из предметов быта, простых по форме.

3. натюрморт из предметов быта, простых по форме в цвете.

4. натюрморт из предметов, близких по цвету.

5. натюрморт из предметов контрастных по цвету.

6. натюрморт из темных предметов.

7. натюрморт из белых предметов.

8. натюрморт в интерьере.

9. натюрморт на пленэре.

Наряду с бытовым жанром натюрморт долгое время считался второстепенным видом живописи, в котором невозможно выразить высокие общественные идеи, гражданские добродетели. Действительно, многое из того, что свойственно произведениям исторического, батального и других жанров, натюрморту недоступно. Однако великие мастера доказали, что вещи могут характеризовать и социальное положение, и образ жизни их владельца, порождая таким образам, различные ассоциации и социальные аналогии.

Натюрморт используют как учебную постановку, первичную стадию изучения натуры в период ученичества. Профессиональный художник нередко обращается к данному жанру, как к живописному этюду с натуры. Натюрморт, как не один из жанров живописи представляет характеристику стольких возможностей для занятий формальными живописными исканиями. Он также может стать самостоятельной картиной, по-своему раскрывающей вечную тему искусства - тему бытия человека. Такая емкость функций натюрмортного жанра и делает живопись неодушевленных предметов сферой поиска не только форм и содержания, но и поиска личного взгляда художника на окружающее, его понимание и ощущение жизни, выработку своего стиля.

Радость непосредственного общения с натурой, живой источник изобразительного искусства, в работе над натюрмортом приобретает особый смысл. «Натюрморт - одна из острых бесед живописца с натурой». В работе над натюрмортом никто не отвлекает художника, заставляя его сосредоточиться на собственной живописи, ибо от красоты, глубины и выразительности живописной речи зависит в натюрморте красота и глубина выразительного образа, острота тех ассоциаций, которые этот образ рождает у зрителя. Осмысление простых предметов как частица реальности делает таким этот замечательный жанр живописи.

Мир вещей в натюрморте всегда призван раскрыть их объективное своеобразие, неповторимые качества, красоту. Вместе с тем, это всегда человеческий мир, выражающий строй мысль и чувств, отношение к жизни людей определенного общества.

В чем же состоит отличие этого жанра от других? Что может дать живописцу изображение неодушевленных вещей?

В отличие от портретной живописи, имеющей дело только с человеком, или пейзажем, воссоздающего природу и архитектуру, натюрморт может состоять из различных вещей домашнего и личного обихода человека, элементов растительного мира, произведений изобразительного искусства и многого другого.

Натюрморт больше чем какой-либо другой жанр ускользает от словесных описаний; натюрморт надо внимательно смотреть, разглядывать, погружаться в него, так как он учит постигать собственно живопись, любоваться его красотой, силой, глубиной - только так постигается истинное содержание любой картины, ее образ.

В натюрморте живописец обращается к миру неодушевленных вещей, выделяя их из всего богатства окружающего мира.

Натюрморт отличается особыми принципами построения композиции при всем различии исторических и индивидуальных форм этого жанра на разных этапах его развития. Предметы здесь взяты обычно вблизи, так что взгляд может их как бы ощущать, оценить в первую очередь их собственно материальные качества - их тяжесть, пластику форм, рельеф и фактуру поверхности, детали, а также их взаимодействие со средой - их жизнь в среде. Масштаб композиции в натюрморте ориентирован обычно на размер комнатной малой вещи, откуда большая интимность натюрморта по сравнению с другими жанрами. При этом сама форма натюрморта глубоко и многоярусна, многосложна, содержательна: структура натюрморта, постановка, выбор, точка зрения, состояние, характер трактовки, элементы традиции и др.

В натюрморте художник не просто изображает предмет, но посредствам их выражает свое представление действительности, решает разнообразные эстетические задачи.

Сущность «содержания» натюрморта (по Б. Випперу) - в отношении человека и предмета в чувстве предметности жизни, естества материи... Это «в определенном смысле целое мировоззрение, определенное понимание видимости, ощущение реальности».

К этим словам можно лишь добавить, что предметы - это язык, на котором говорит художник, и он должен владеть этим языком в совершенстве.

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

Влияние натюрморта зависит прежде всего от верно выбранной и правильно раскрытой темы, а также от особенностей творческой индивидуальности того или иного художника.

Натюрморт, как ни какой другой жанр непосредственно связан с соотношением к изображению, к решению определенной изобразительной задачи.

При всем разнообразии, огромном количестве формы разновидности натюрморт остается «малым жанром», но именно этим и ценен, потому что обращает живопись, прежде всего к самой себе и ее вечным ценностям и проблемам. Мир вещей в натюрморте всегда призван раскрывать их объективное своеобразие, неповторимое качество, красоту. Вместе с тем, это всегда человеческий мир, отражающий строй мыслей и чувств, отношение к жизни. Предметы - это язык, на котором говорит художник, и он должен владеть этим языком. В пучке зелени живописец выражает полноту жизни, в морской раковине - изощренное мастерство природы, в кухонной посуде - радость будничного труда, в скромном цветке - целую вселенную.

Натюрморт - «не только художественная задача», но и целое мировоззрение. Мир вещей - это человеческий мир, созданный, сформированный и обжитый человеком. Это и делает натюрморт при всей внешней скромности его мотивов, жанром глубоко содержательным.

Предмет быта, согретый теплотой повседневного общения с людьми, позволяет прикоснуться к их жизни более осязательно и интимно, чем это возможно в развернутой сюжетной картине. Вещи в живописи, не всегда, конечно, выступают в «жестком» специально им посвященном жанре натюрморта Они оживляют и заполняют комнаты в живописных изображениях интерьеров, играют иногда не меньшую роль, чем люди в жанровых или исторических сценах, наконец, они сопровождают нередко человека и в портрете.

Натюрморт - это прежде всего предметы, которые организованы тематически, связаны смысловым содержанием и несут в себе определенную идею.

Их можно разделить на две больших группы: природные предметы (цветы, плоды, снедь, рыба, дичь и т.д.) и вещи, сделанные руками человека.

Особенности природных объектов натюрморта - их недолговечность. Как правило, они относятся к природному миру (хотя бывают и исключения). Вырванные из естественной среды, они обречены на скорую гибель, цветы вянут, плоды загнивают, дичь портится. Поэтому одна из функций этого жанра - придать неизменность изменчивому, закрепить не стойкую красоту, одержать ход времени, сделать тленное вечным.

Предметы, изготовленные человеком, как правило, сделаны из долговечных материалов: металла, дерева, керамики, стекла, они относительно стабильны, их формы устойчивы.

Отличие изготовленных вещей от природных объектов заключается в той содержательной стороне, которую они играют в натюрморте. Они в значительно большей степени служат характеристикой человека и его деятельности, вносят в натюрморт социальное содержание, дает в нем место теме труда и творчества.

При всем различии природных и искусственных предметов они имеют общие черты, позволяющие органично объединить эти предметы в натюрморте. И те, и другие являются частью интерьера, относительно не велики по размерам, гармонично сочетаются друг с другом (вазы и цветы, блюда и фрукты). Главное же, что объединять их - воздействие на человека.

Огромное разнообразие мира вещей бесконечно расширяет содержательные возможности натюрморта.

Вводя в него изображения картин, гравюр, рисунков можно привносить элементы других жанров: портрета, пейзажа интерьера - создающие новые своеобразные пространственные, смысловые и декоративные отношения.

Натюрморт также часто обогащается изображением росписей (на подносах, чашках), мелкой скульптуры (бюстов, статуэток; барельефов, резьбы на вазах) и прочее.

Богатые живописные, пространственные и содержательные эффекты дают изображение зеркал.

Кроме бытовой у вещевой есть так называемая знаковая сущность. Эта особенность очень важна, так как без учета ее невозможно понять натюрморт и его возможности.

Особенности образов натюрморта, передающие через неодушевленные предметы черты и характеры людей, времени является основной композиционной деятельности художника в этом жанре.

Натюрморт как таковой объективно не существует, он придумывается, составляется, компонуется, специально, для того чтобы быть изображенным. При этом неважно, что он может иметь вполне жизнеподобный реальный вид.

Вся композиционная работа сосредотачивается на вопросах размещения натюрморта в пределах картинной плоскости. В зависимости от характера натюрмортной группы ее высоты и ширины, глубины пространства, степени контрастности предметов по величине и цвету определяется формат и размеры плоскости, положение композиционного центра находится тональное и цветовое решение, ведутся поиски наиболее оптимальной композиции, в которой найдут свое решение вопросы равновесия, пропорциональных отношений.

В организации композиции, используют различные виды ритмов -линейные, тоновые, цветовые. Особую роль играют контрасты. Выделяя те или иные участки изображения, они делают их то более заметными, то затухающими. Произведение, построенное на ели заметных колебаниях света и тени без определенных, акцентирующих внимания зрителя «вспышек», кажется однообразным, монотонным, лишенным живописной выразительности. Резко звучащие контрасты создают напряжение, динамику, в противоположность симметрии, динамическое изображение строится на резких сдвигах центра к композиции к оси картинной плоскости. В этих случаях ритмы направлены на достижение зрительного равновесия масс.

Ритм организует изображение. Заложенный в структурную основу натюрморта, он создает зрительный каркас, который руководит нашим восприятием. Зрительно сопоставляя одни элементы изображения с другими, мы выделяем главные из них и сосредотачиваем на них внимание.

Вопросы формата в своей основе зависят от замысла, а он, в свою очередь выражает характер группировки предметов, ее пропорции.

К тонкостям поиска формата относятся выяснения величины свободных мест слева и справа, снизу от группы предметов. Замысел в натюрморте подсказывает характер решение пространство в натюрморте. Это связано с особенностями цветного строя. Характер пространственного решения связан также с количеством относительно свободного места слева справа.

Как правило, в натюрморте, основную группу предметов располагают на втором пространственном плане, где находится сюжетно композиционный центр. Целью достижения, взаимосвязи композиции группы предметов с форматом является ритмическое решение картинной плоскости, чередование пятен, пауз, уравновешенность картинной плоскостью с определением смыслового композиционного центра, размещение второстепенных частей, с поиском цветовых и тональных контрастов.

Так же эффекты решения композиции как в натюрморте, создаваемом на основе замысла, так и при работе специальной натурой постановки зависит от необходимости учета разных уровней зрения и особенностей перспективного построения. Различные уровни зрения на постановку дают возможность художнику увидеть наилучший неожиданный вариант композиционного решения, несущий в себе новизну эстетического восприятия известных предметов.

Картинная плоскость может решаться как декоративная композиция, где необходимо сохранить впечатление плоскости, и цвет играет главную роль. В этом случае необходимо обратить внимание на характер цветового решения, на силу его эмоционального воздействия.

Важную роль в создании целостного композиции натюрморта играет приведение цветового решения в работе к колористическому единству, которое является высшим качеством живописи. Цветовое решение композиции натюрморта может быть в теплом или холодном состоянии.

Цвет - душа живописи, без цвета живопись не существует. Не воспринимаемая колоритом, мы еще не знаем, в сущности, данного произведения. Вот почему всякая однотонная репродукция с картины отнимает у нее основное, что у нее есть с точки зрения средств выразительности. Цвет - это жизнь живописи. Важнейшая функция цвета в живописи - доводить до предела, как чувственную достоверность изображения, так и смысловую и эмоциональную выразительность произведения.

Понятие цвета неразрывно связано с определением света. В художественной деятельности принять узкое определение света как энергетическое излучения ощущаемого визуально. Цвет - это часть светового излучения, воспринятого нашим глазом непосредственно от источника или при его отражении от поверхности. Цвет поверхности зависит от того каким светом она освещена, и от того, какая часть световой энергии от этой поверхности отразится.

Поверхность, отражающая все лучи света, рассеивая их во все стороны - белая, поверхность поглощающая практически все лучи - черная, поверхность отражающая часть световой энергии и поглощающая стальную - цветная.

Цвет имеет ряд характеристик, таких как тон, светлота, насыщенность. Цвет может вызывать и не цветовые ощущения, например, свежести, легкости, прохлады и даже аромата.

Знание того, как используются научно-теоретические основы цветоведения в организации живописного произведения, дает живописи возможность научно обосновать творческие приемы различных мастеров, и, соответственно найти способы обучить этим приемам.

Но одно только знание не ведет к успеху. Только работая практически, смешивая различные цвета, изучая их поведение во взаимодействии, мы сможем узнать все их свойства.

Все многообразие цветов в произведении подчиняется замыслу художника и общему колориту. Богатство цвета, наблюдаемого в действительности, художник претворяет в целостную гармонию. Такое цветовое единство картины называют колоритом.

Колорит решает первое впечатление, которое производит картина; в зависимости от него зритель, идущий по галерее останавливается или пройдет мимо. Чтобы с первого взгляда произвести большое впечатление, надо избегать всех пустяковых или искусственных эффектов, спокойствие и простота должны господствовать над всем произведением. Этому очень содействует широта единообразных и чистых красок. Впечатление величия может быть достигнуто двумя противоположными путями. Один - сводит цвет почти до одной светотени. Другой - давать краски очень ясно определенно и интенсивно, но в обоих случаях - основным принципом остается простота. Хотя можно и признать, что изысканная гармония колорита, постепенный переход одних тонов в другие означает для глаза тоже, что изысканные гармонии в музыке для слуха.

Колорит картин может быть выдержан в различных гаммах цвета. Так различают розоватый колорит, колорит, выдержанный в голубой, золотистой и других гаммах. Здесь под колоритом подразумеваются то, что все цвета произведения имеют сходные оттенки или один и тот же оттенок.

Также колорит картины может быть выражен цветами близкими друг другу или контрастами. О колорите говорят также применительно к разнообразию оттенков цвета, найденных художником. Тут мы имеем дело с терминами "колористическое богатство" и "бедный колорит".

Таким образом, понятие колорита вмещает в себя все отношения цветов картины по количеству и разнообразию оттенков, по силе и интенсивности цвета, по гармоничным сочетаниям и т.д.

Различные живописцы для решения разных задач использовали свой колорит. Колорит произведения зависит от замысла картины, от того какие чувства художник хотел выразить.

2.2.История возникновения натюрморта.

Натюрморт-термин, столь привычный для обозначения определенного жанра в изобразительном искусстве, появился в 18 веке. Ранние картины, воспроизводящие те или иные неодушевленные предметы, принято было называть немецким словом «Неподвижная натура». Натюрморт как жанр живописи возник в Европе на границе 16-17

столетий, но его предыстория началась значительно раньше. Наряду с бытовым жанром, натюрморт долгое время считался второстепенным видом живописи, в котором невозможно выразить высокие общественные идеи, гражданские добродетели. Однако великие мастера доказали, что вещи могут характеризовать и социальное положение, и образ жизни их владельца, порождая, таким образом, различные ассоциации и социальные аналогии.

Древние авторы упоминают о первом мастере натюрморта – греческом

живописце Пернакосе, жившем в эллинистическую эпоху. Возможно, что его картины послужили образцами для фресок в Помпеях. Это яркие и сочные изображения цветов, фруктов, а также ритуальных сосудов, письменных приборов, монет.

 Наиболее распространенной разновидностью натюрморта является

изображение предметов домашнего обихода. Этот тип натюрморта, тесно связанный с развитием бытового жанра, интерьера, пейзажа, ярко расцвел в западно-европейском искусстве 17 века. Каждая национальная художественная школа по-своему, самобытно решала эту проблему. Так, например, голландский натюрморт 17 века поражает богатством тем. В каждом художественном центре страны живописцы предпочитали свои композиции: в Утрехте – из цветов и плодов, в Гааге – из рыбы. В Харлеме писали скромные «завтраки», в Амстердаме – роскошные «десерты», а в университетском Лейдене – книги и другие предметы для занятий науками и традиционные символы мирской суеты – череп, свечу, песочные часы.

 В натюрмортах относящихся к началу 17 столетия, предметы расставлены

в строгом порядке, словно экспонаты в музейной витрине. В подобных 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 (1590 – 1656 гг.)

 У художников следующего поколения вещи уже не столько напоминают об отвлеченных истинах, сколько служат для создания самостоятельных

художественных образов. В их картинах привычные предметы обретают особую, не замеченную прежде красоту. Вид натюрморта, получивший название «завтраков», приобрел наиболее совершенные и законченные черты в творчестве живописцев харлемской школы Питера Класа и Виллема Хеды. Они стали создателями национального натюрморта с изображением накрытых столов, уставленных скромным набором предметов , типичных для семьи голландского бюргера 1630 –1640-х годов. Интимность,простота и серьезность этих произведений отражают бытовой уклад, вкусы, симпатии и настроения первого поколения голландского буржуа, выросшего в свободной, независимой стране.

 Харлемский живописец Питер Клас (1597 – 1661 гг.) тонко и умело подчеркивает своеобразие каждого блюда, бокала, горшка, найдя для любого из них идеальное соседство. В натюрмортах его земляка Виллема Класа Хеды (около 1594 – около 1680 гг.) царит живописный беспорядок. Чаще всего он писал «прерванные завтраки». Смятая скатерть, перепутанные предметы сервировки, еда, к которой едва притронулись, – все здесь напоминает о недавнем присутствии человека. Картины оживлены многообразными световыми пятнами и разноцветными тенями на стекле, металле, полотне («Завтрак с крабом», 1648 г.)

Во второй половине 17 века место скромных «завтраков» Класа и Хеды

займут более богатые и эффектные «десерты» Адриана ван Бейерена и Виллема Кальфа. На их полотнах изображены грандиозные пирамиды из дорогой посуды и экзотических фруктов. Здесь и чеканное серебро, и голубой фаянс, и кубки из морских раковин, цветы, виноградные гроздья, полуочищенные плоды. В этих натюрмортах поражает любовное внимание к особенностям каждого предмета, умение тонко сопоставить материал и фактуру, разнообразные композиции, изысканные красочные сочетания, виртуозное мастерство в передаче каждого предмета.

Резким контрастом к этим не большим полотнам выглядят картины

фламандских художников того же времени. Это огромные декоративные натюрморты с изображением сочных и спелых плодов, фруктов, битой птицы, кабаньих и оленьих голов, разделанных мясных туш, разнообразных рыб, от самых обычных до редких и экзотических пород. Автором этих картин был Франс Снейдерс (1579 – 1657 гг.), а сами полотна составляют оригинальный и своеобразный тип натюрморта, получивший название «лавки» («Рыбная лавка», «Фруктовая лавка», «Натюрморт с лебедем»). Снейдерс с любовью и мастерством передает цвет, форму, фактуру предметов, располагая дары природы в неожиданных сочетаниях и при резком освещении, и объединяет их в роскошные декоративно-целостные циклы картин.

 Художественная доктрина классицизма отнесла натюрморт к числу

низменных жанров, однако именно в 18 веке во Франции появляются

великолепные полотна Ж. Б. С. Шардена (1699 – 1779 гг.). Мастер был знаком с голландской и испанской традициями этого жанра, но его отношение к натюрморту неповторимо и оригинально. Для своих картин он выбирал несколько очень простых предметов («Медный бак», «Трубки и кувшин»), составляя из них строгую и ясную композицию. Краски художника или яркие, или приглушенные, на манер рококо. Шарден первым стал писать саму плоть, материю вещей их подлинным цветом, вместо того, чтобы раскрашивать их.

 Интерес к натюрморту значительно усиливается во второй половине 19 века. Импрессионисты во Франции ставят акцент на живописном восприятии мира вещей, решают проблемы свето-цветовых отношений, нередко трактуют натюрморт как своеобразное декоративное панно.

Постимпрессионисты (П. Сезанн, В. Ван Гог, А. Матисс) в натюрмортах

акцентируют свежесть первого впечатления, разрабатывают сложные проблемы композиционного и цветового решения картины. Необычайно колористическая экспрессивность А. Матисса видна в работах: «Подсолнечники в вазах» – теплая цветовая гамма; «Фрукты и кофейник» – холодная гамма; «Синий горшок и лимон» – цветовая доминанта. П. Сезанн в своих натюрмортах великолепно использовал свойства холодных тонов уходить в глубину, а теплых – выдвигаться навстречу («Фрукты», «Натюрморт с яблоками», «Персики и груши»). Он также утверждал, что «все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра…»; пространственное восприятие предмета зависит от его цвета.

 С начала 20 века натюрморт становится своего рода творческой

лабораторией живописи. Мастера фовизма идут по пути обостренного выявления эмоциональных и декоративно-экспрессивных возможностей цвета и фактуры, в то время как представители кубизма (П. Пикассо) утверждают новые способы передачи пространства и предметов: конструируют объемы на плоскости, расчленяют формы на простые геометрические тела, воспринятые с разных точек зрения, применяют суровые, почти монохромные тона, в затем вводят в картины коллажи – различные присыпки, куски газет и другие материалы.

 В зарубежном натюрморте середины и второй половины 20 века выделяются

работы итальянского живописца Д. Моранди, отличающиеся мягким

созерцательным настроением, ясными композиционными построениями, блеклой цветовой гаммой. Социальные тенденции нашли отражение в экспрессивных, скупых по подбору предметов произведениях мексиканцев Д. Риверы, Д. Сикейроса, итальянца Р. Гуттузо.

2.3.Особенности натюрмортов русских художников.

Первые русские натюрморты – «обманки» – работы Г. Теплова и Т.Ульянова появились в России в 18 веке. «Обманные» натюрморты, изображающие 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 19 века появилась мода на «ботанический натюрморт» – это были натюрморты Ф. Толстого: «Ягоды красной и белой смородины», «Букет цветов, бабочка и птичка». В конце 19 века – в начале 20 века натюрморт выходит из жанра пейзажа. Художники восхищаются предметами не столько за их собственную красоту, сколько за причастность к прекрасному, полному воздуха и света миру. Новые натюрморты появляются из под кисти известных пейзажистов, например; И. Левитан «Одуванчики»; И.Э. Грабарь «Хризантемы», «Ваза с флоксами»; К. Коровин «Натюрморт. Розы», «Сирень», «Букет на берегу моря».

 На начало 20 века приходится расцвет русского натюрморта. К. Коровин

и мастера объединения «Бубновый валет» создают мажорные, сочные

произведения, воспевающие полнокровную красоту бытия. Произведения Ильи Машкова прекрасно демонстрируют особенности «русского сезаннизма». Его натюрморты – это куски жизни, это предметы самые обычные, но поданные с самой лучшей их стороны. В натюрморте «Синие сливы» художник стремился передать сочную синеву плодов и их упругую форму. В других работах «Снедь московская. Хлебы» мастер стремился привлечь внимание к красоте самих красок – густых и очень ярких.

 В советском искусстве 20-30 годов и в последующие годы над

натюрмортами работали такие художники: П. Кончаловский, А. Куприн, А.Лентулов, М. Сарьян, А. Остернин, А. Герасимов. Своеобразные по манере, отражающие существенные особенности современной эпохи, натюрморты были созданы в 40-50 годах П. Кузнецовым, Ю. Пименовым. В 60-80 годах тяготение к повышенной предметности изображения, стремление к эстетизации окружающего человека мира вещей наблюдалось в натюрмортах В. Стожарова, А. Никич.

 Весьма своеобразные натюрморты представителей поп-арта,провозгласивших после засилья абстракционизма «возвращение к реальности». Их работы воспроизводят предметы домашнего обихода, упаковку товаров,детали машин и рассчитаны на многообразные ассоциации у зрителя.

Учебный натюрморт.

Учебный натюрморт - постановка различных по цвету, форме, структуре предметов, направленная на улучшение восприятия материалов предметов молодыми художниками. Учебные натюрморты бывают тематическими, жанровыми, светлыми и темными, направленными на изучение той или иной структуры материалов. Например постановка их 7 бутылок различных цветов и плотности стекла. Цель: передать разницу материалов. Или Белая ваза с белым цветком на белом фоне. Цель: уловить разницу белых предметов и т.п.

 Учёный натюрморт.

Зародившийся в университетском Лейдене жанр «учёного» натюрморта, получает название «суета сует» или «memento mori» и является наиболее интеллектуальным видом натюрморта, требующим от зрителя знания Библии и традиций религиозной символики (характерны картины Питера Стенвейка и Давида Байли). Часто в натюрмортах этого направления присутствуют иллюзионистские приемы, создающие искусный обман зрения. В свою очередь увлечение иллюзионистской передачей натуры привело к возникновению особого вида натюрморта — так называемых «обманок» (trompe l’œil). Такие натюрморты были особенно распространены в середине XVII века и снискали невероятную популярность в стране и за ее пределами

Цветочный натюрморт.

Начиная с 40-х годов XVII века, натюрморт в голландской живописи получил широкое распространение как самостоятельный жанр. Одним из самых первых выделился цветочный натюрморт в произведениях таких художников, как Амброзиус Босхарт Старший и Бальтасар ван дер Аст, и далее продолжал своё развитие в роскошных натюрмортах Яна Давидса де Хема и его последователей уже во второй половине XVII столетия. Причины популярности цветочного натюрморта можно найти в особенностях быта голландского общества — традиции иметь сады, загородные виллы или комнатные растения — а также благоприятных природных условиях для развития цветоводства.

Современный натюрморт.

Главная задача художника раскрыть в современном натюрморте то прекрасное, которое в обычной жизни не замечается. Сказочный вид картины натюрморта на фоне гор при закате солнца, подобные натюрморты пишутся как правило не с натуры, а по воображению художника.

Творчество современных художников относится к эпохе постмодернизма. Для его определения в последнее время применяется также выражение «актуальное искусство». Сюда относятся произведения, созданные с начала 1970-х годов по сегодняшний день.

1970 год стал поворотным моментом в истории изобразительного искусства. Именно тогда появился термин «постмодернизм». Кроме того, начиная с этого момента, художественные движения стало очень непросто классифицировать. Это связано с тем набором средств и технических новинок, которые стали доступны современным художникам. Отличительной особенностью современного искусства также является его социальная ориентированность.

Сам термин «актуальное искусство» в последние годы стал в России отождествляться с некоторыми чертами авангардизма. Например, российские современные художники портретисты чаще используют в своем творчестве технические возможности фотографии, Интернета и компьютерных программ, комбинируя такие современные технологии с некоторым социальным вызовом, нестандартностью видения мира, порой сгущая краски и поднимая даже в таком, казалось бы, статичном жанре, как портрет, глубокие социальные проблемы. Их творческие изыскания можно рассматривать как поиск альтернатив постмодернизму, что выражается в использовании высокотехнологичных средств и материалов для изображения действительности.

В любой галерее, в любой частной коллекции, в любом интерьере есть картины натюрморты. Символ уюта, создатель настроения, показатель вкуса – натюрморт сегодня, пожалуй, один из самых популярных жанров живописи. Эстетике русского натюрморта присуще совершенство живописных техник, одухотворенность и живость «мертвой натуры. Личностное, трепетное отношение художника к банальным предметам бытия, умение раскрыть тайный смысл этим предметным миром – составляющие искусства картины натюрморт. Вложить свое сокровенное в это буйство красок, игру света и тени может только настоящий мастер живописи.

В советское время картины «натюрморты» стали идеологической отдушиной многих художников, не воспевающих режим. Как способ самовыражения, картины художников «натюрморты» - своеобразная летопись творчества изгоев советского художественного мира. Современные художники заняты не идеологической борьбой, а чистым творчеством.

Натюрморты современных художников можно подразделить на две категории: те, на которых изображены непосредственно традиционные предметы (вещи, еда, цветы) и те, которые имеют глубокий символический смысл. Интерес к последним подогревает закодированные в них глубокие социальные посылы и идеи.

Современные художники :

Художник Николай Мазур.

 Его произведения поражающие своей реалистичностью, мастерское владение цветом, выверенность композиции.

Живописец Мазур Николай Владимирович родился городе Красноярске. Профессионально занимается живописью более 20 лет. Участник многочисленных выставок

Художник отдаёт предпочтение жанру натюрморт.в стиле реализм.

Художник Алексей Антонов.

Живописец Алексей Антонов родился в России в 1957 году;

С раннего детства проявлял способности к творчеству. Уже в 3 года писал свои первые картины

У него уникальная реалистическая техника письма, бережное отношение к деталям.

С 1990 года постоянно живёт и работает В США.

Заключение

Данный жанр позволяет с помощью простых предметов создавать определенное настроение, образ. Натюрморт на протяжении всей своей истории развития содержал в себе символику, то есть определенные предметы имели определенное значение. С помощью данного жанра художники передают свое отношение к окружающему миру.

Поэтому, особенно в последние годы, когда стал вопрос о формировании национального самосознания, большое внимание стали уделять национально – культурному мировоззрению, эстетическому развитию, стали более углубленно и подробно изучать искусство как фактор воздействия на развитие молодого поколения нашей страны.

Натюрморты, посвященные народному искусству, раскрывают историю нашей страны, ее традиции, что позволяет формировать патриотизм, национальное самосознание.

Натюрморты приобщают к вечному, к культуре.

 Используя различные средства выразительности в натюрморте, художник показывает нам свои чувства, свое отношение к тому, что изображено.

В натюрморте выражается отношение человека к окружающему миру. В нем раскрывается то понимание прекрасного, которое присуще художнику как человеку своего времени.

Искусство вещи издавна, еще задолго до превращения в самостоятельную область художественного творчества, было неотъемлемой частью всякого значительного произведения. Роль натюрморта в картине никогда не исчерпывалась простой информацией, случайным добавлением к основному содержанию. В зависимости от исторических условий и общественных запросов предметы более или менее участвовали в создании образа, оттеняя ту или иную сторону замысла.

По сравнению с тематической картиной или пейзажем в творческом натюрморте художник свободнее распоряжается компоновкой предметов, которые может в случае необходимости поменять местами, передвинуть, изъять, наконец, изменить уровень зрения на постановку.

Наблюдая окружающую действительность, художник обращает особое внимание на те предметы, которые привлекательны своей формой, цветом, то есть эстетическим содержанием. На особенностях зрительного восприятия основывается закон композиционной цельности.

Выразительность изображения неразрывно связана с проявлением закона контрастов, который, в свою очередь, основывается на закономерностях человеческого зрения и особенностях зрительного восприятия действительности.

Тоновое решение натюрморта обычно строится на контрасте темных предметов на светлой поверхности или, наоборот, на контрасте светлых предметов на темной поверхности. Сверяя отношения между предметами, нужно добиваться верных светотеневых градаций, особенность которых заключается в том, что каждый предмет имеет свой, отличный от других тон. Не следует забывать также о контрастах. Чем ближе предмет к источнику света, тем ярче проступают на нем светотеневые контрасты.

Таким образом, работа с натюрмортом требует хорошего художественного и эстетического вкуса, знаний законов композиции, контрастов, тоновых и светотеневых градаций.

Натюрморт - это исповедь художника. И он не может не быть поэтом. Поэзия - это состояние, в котором он живет, и живет постоянно. Взволнованность - вот что неизбежно проявляется в картине, если это сопутствовало ее созданию. Холодное искусство мертво. Нельзя имитировать чувства, делать вид, что переживаешь. Надо любить и волноваться.

Отражая красоту объектов окружающей природы или вещей, созданных трудом человека, натюрморты могут волновать нас не меньше, чем жанровые картины.

Список используемой литературы:

1. Болотин И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. М., 1989.
2. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве - М.;1972.
3. Виппер Б.Р. Проблема натюрморта. Казань, 1992.
4. Всеобщая история искусств - М.; 1972.
5. Выборнова Г. Роль освещения в натюрморте. - Художник; 6. 1984.
6. Герчук Ю.Я. Живые вещи - Советский художник; - М.; 1977.
7. Гусарева А.П., Константин Коровин - Советский художник;
8. Кантор А.М. Предмет и Среда в живописи - Советский художник.
9. 7.Кузнецов Ю. Западноевропейский натюрморт - Советский художник.
10. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторства в русском искусстве конца
11. XIX - начала XX веков - Искусство.; - М.; 1991. Ю.Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX - XX веков - Искусство.;
12. 10.Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом -Просвещение, 1982.
13. Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX - начала XX в. М., 1970
14. 12.Шитов Л.А., Ларионов В.Н. Живопись - М.; - Просвещение.