

***Живопись
натюрмор
та***

Искусство натюрморта

- Что такое натюрморт?
- История развития жанра.
- Анализ живописных работ.
- Выводы

- Натюрморт больше чем какой-либо другой жанр, ускользает от словесных описаний; натюрморт надо внимательно смотреть, разглядываться, погружаться в него. В этом смысле натюрморт — ключ к любой картине, так как он учит постигать собственно живопись; любоваться изображением, его красотой, силой, глубиной...

■
И. С. Болотина.

Что такое натюрморт?

В переводе с французского слово “nature morte” буквально означает «мертвая натура». Но это название, конечно, условно, оно далеко не определяет всей сути и многообразия этого жанра. Натюрморт включает изображения всего богатства природного мира и мира вещей, окружающих человека. Это и то, что создано природой – растения, цветы, снедь, и то, что сделано человеком – предметы домашней обстановки, орудия труда книги, посуда, ткани и т. п.

История развития жанра.

- Натюрморт как самостоятельный жанр возник в Европе в конце XVI начале XVII века. В XVII веке во многих странах были созданы практически все разновидности натюрморта.
- Натюрморт XVIII века чаще всего связывают с эстетическими концепциями французского искусства. Никогда еще художники не подходили так близко к психологии предмета, обстановки, к характеру вещей.
- XIX век дал жизнь самому термину – натюрморт и окутал его дымкой романтизма. В натюрморт проник солнечный свет, что резко изменило его цветотональную среду.
- Конец XIX начало XX века - период возрождения жанра натюрморта. Изменчивая видимость натюрморта переходит в крепкие конструкции, яркие пятна и деформированные предметы.
- В России натюрморт как самостоятельный жанр появился в начале XVIII века. Настоящий его расцвет связан с произведениями К.А. Коровина, А. Я. Головина, К. С. Петрова-Водкина, А. В. Куприна. В этот период было привнесено много нового в методику обучения, были созданы одни из лучших полотен русского натюрморта.

Анализ живописных работ.

Бальтазар ван дер Аст «Натюрморт с попугаями».

Обычно мы смотрим современные картины, отойдя от них на некоторое расстояние.

Яркий жизнерадостный натюрморт Аста хорошо смотрится издали. Но, только подойдя почти вплотную, можно оценить его сполна. Взору предстают любопытные подробности: тоненькие прожилки на каждой маленькой ягодке, длинные волосики на спинке гусеницы, капельки росы, переливающиеся всеми цветами радуги.

Каждый предмет располагается так, чтобы он по возможности был виден целиком; иногда даже художник помещает их на некотором расстоянии друг от друга. Особняком изображена вазочка с цветами, отдельным ярким пятном выделяется бабочка; камни и раковины расположены так, что между ними есть интервал. Художник как бы предлагает разглядывать предметы последовательно один за другим, а не ограничиваться общим взглядом на корзину с фруктами.

Вильгельм Класс Геда. «Завтрак»

Объемными, выпуклыми кажутся вещи, расположенные на плоском сером фоне и освещенные боковым светом. Некоторые предметы художник помещает специально под углом к нам, так, чтобы они были видны не только с одной стороны.

Где составляет вещи так, чтобы зритель невольно сравнивал их форму, материал, размеры, цвет. Без этого мы не почувствовали бы особенностей каждой вещи.

Тщательно продуманно сочетание красок. В картине рядом помещены синяя фаянсовая тарелочка, золотистый бокал с налитым в него белым вином, оранжевая корочка свежей булочки. Радуют взор и другие красивые сочетания: серебристый металл тарелок, яркая лимонная корочка, белая скатерть, розовые клешни омара. Художник, составляя натюрморт, подбирал краски так, чтобы преобладали зеленовато-золотистые тона. Они не раздражают глаз и стимулируют аппетит.

Художник использует различные приемы живописи. Например, изображая поверхность накрахмаленной скатерти, он кладет мазки белилами и покрывает тонким прозрачным слоем краски, поверхность ткани кажется блестящей и как будто светится изнутри. Изображая лимонную корочку, художник создал неровную, бугристую поверхность со сгустками краски торцом кисти, затем перекрыл ее прозрачным слоем, удивительно точно создав иллюзию шероховатой поверхности лимона.

К. Коровина «Рыбы, вино и фрукты».

Широкие, быстрые, как бы торопящиеся, и в то же время положенные в определенном порядке мазки красок «вылепливают» нанизанных на связку блестящих, серебристых, отливающих перламутром рыб, разбросанные спелые розовато-желто-красные яблоки, бутылку с густо-красным, мерцающим ярким пламенем вином. По сути, и густые тени, и рефлексy, и яркий свет – все это цветовые пятна, смело и артистично положенная краска. Форма предметов иногда теряет четкость, но она сама по себе не интересует художника. Он анализирует их цвет, усложненный, измененный и обогащенный под влиянием солнечного света и соседних предметов. Серебристый цвет рыбы складывается из красок холодной гаммы: голубых, сиреневых, розовых; стекло бутылки принимает на себя рефлексy и само бросает вокруг золотые и красные пятна; тень от бутылки окрашивается проникающим сквозь вино солнечным лучом в золотисто-розовые тона. И все эти пятна цвета, то контрастно-холодные (рыба) и теплые (бутылка, яблоки), то мягкие, гармоничные (розовые тени и желто-красные яблоки), взаимно влияя друг на друга, образуют цветовое единство картины. Кажется, что художник буквально упивается красочным богатством окружающего мира. Его восторженно-чувственное, чисто эмоциональное восприятие передается и зрителю – от полотна Коровина исходит ощущение радости жизни.

Петров-Водкин «Утренний натюрморт».

Художник выбирает высокую точку зрения, которая позволяет ему видеть предметы наиболее полно сверху, и сбоку. Предметы не загораживают друг друга. Каждый из них в какой-то степени самостоятелен и потому как-то особенно значителен. Их формы поражают удивительной пластической четкостью, конкретностью и чистотой. С такой же точностью выявлен материал, из которого они сделаны, его фактура: плотная, гладкая и теплая поверхность деревянного стола, блестящая металлическая чайника-самовара, отражающая в себе, как в зеркале, яйцо, холодноватая матовость фарфорового блюдечка, прозрачность стакана, в гранях которого преломляется ложечка, нежная невесомость полевых цветов. Но такое скрупулезное изучение предметов в разных аспектах отнюдь не приводит к их изолированности, к натуралистической бездушности.

Два основных тона – теплый золотисто-оранжевый и холодный зеленовато-голубой, перекликаясь в разных предметах, образуют цветовую гамму, подчиняющую себе все изображенные предметы. Эта гамма наполняет картину утренней свежестью. В натюрморте Петрова-Водкина предметы не только демонстрируют совершенство и чистоту своих форм, свою самостоятельную ценность и красоту, но и приобретают глубокий внутренний замысел, приоткрывают для нас мир художника, внешне строго, сдержанного, а в душе тонко поэтического.

Выводы:

- «Школу» натюрморта в той или иной мере прошел каждый художник, причем не только в годы ученичества. В перерывах между написанием крупных полотен натюрмарту посвящают время художники, работающие в других жанрах. Немало художников вошли в историю мирового искусства как блестящие мастера этого жанра.
- Если живопись считается фундаментальной дисциплиной в области обучения цветному изображению, то натюрморт является главной творческой лабораторией для художественных экспериментов в области цвета. Обаяние этой работы заключается в специфике мира неподвижной «мертвой» природы.
- Эмоциональность – обязательная черта любого искусства.
- Чем ярче, богаче, самобытнее личность художника, тем глубже, значительнее его картины и наше впечатление от них.
- Художник может подчинить натюрморт выбранному заранее идейно-образному замыслу. И с помощью художественных средств донести его до зрителя. В нем может доминировать определенная тональность, или цветовая гамма (светлая, темная, теплая, холодная), он может покоиться на сочетаниях гармоничных цветов и вызывать чувство покоя, в нем могут быть подчеркнуты, ярко выявленные цвета остро контрастирующие, порождающие напряженность и драматизм.
- «Краски у нас – орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш – не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке», - писал И. Е. Репин.