

теория и методика профессионального образования

Семенова Мария Александровна,

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры живописи и композиции

Московского городского педагогического университета

mashasemenova@yandex.ru

Методические рекомендации по работе над учебным натюрмортом

Учебный натюрморт является одним из основных заданий по живописи. Без основ изобразительного искусства будущий специалист, художник-педагог, бакалавр и магистр по специальности педагогическое образование не может расти и совершенствоваться. Живопись является основным предметом формирования культуры, художественного вкуса, эстетического развития будущего специалиста изобразительного искусства. Живопись натюрморта студенты изучают на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах. Параллельно с развитием умения работать с натуры натюрморт служит эффективным средством формирования творческих способностей студентов, их художественной самостоятельности. Велика роль натюрморта в постижении живописного мастерства для будущего специалиста педагога-художника. Через натюрморт студенты познают красоту реального мира во всем многообразии предметов. Неподвижная и хорошо обозримая с небольшого расстояния натура натюрморта служит прекрасным материалом для изучения формы, пропорций предметов. В работе над живописью натюрморта студенты изучают композицию, колористическое единство цвета, влияние освещения на натуру, цветовые контрасты. В жанре натюрморта наглядно просматриваются пластические и колористические стороны художника живописца. Творческое выполнение натюрморта часто становится основой дипломной квалификационной работы.

Как самостоятельный жанр изобразительного искусства натюрморт предоставляет большие изобразительные возможности: это и внешнее материальное представление предметов, и образная форма в изображении вещей. Художник целенаправленно отбирает предметы для натюрморта, закладывая определенный смысл, выражая свои мысли и чувства, свое отношение к миру. Жанр натюрморта имеет самостоятельное значение, также натюрморт может быть частью композиции тематической картины или портрета.

Рассуждая о работе над натюрмортом, прекрасный художник В. Фаворский отмечал, что художник должен «слышать тихую жизнь предметов». Живопись натюрморта, по мнению многих профессиональных художников, помогает студентам настроиться на работу в начале учебного года даже перед работой над портретом или фигурой человека. Перед работой над большими жанровыми картинами такие художники, как К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, писали натюрморты. К. Петров-Водкин называл работу над натюрмортом «скрипичными этюдами перед большим концертом». Натюрморт утверждает эстетическую ценность привычных и обыденных вещей. Неподвижная натура живет своей тихой жизнью, до того момента как к ней обращается художник. Натюрморт становится произведением искусства лишь тогда, когда художнику удастся создать художественный образ, передать настроение, чувства. Создание художественного образа в натюрморте тема сложная и необыкновенно интересная. Натюрморт, открывающийся пронизательному взгляду художника, раскрывает скрытую сущность предметов, а художник в свою очередь пытается создать художественный образ, работая над натюрмортом, пытаясь внести в созданный на бумаге мир частичку своей души.

В изобразительном искусстве натюрмортом принято называть группу неодушевленных предметов, название происходит из французского языка *nature morte* – в переводе мертвая натура. Рассказывая о натюрморте, мы приводим примеры блистательного выполнения данной темы в искусстве живописи, изучение которых благоприятно влияет формирование художественной культуры студентов.

Своего наивысшего расцвета натюрморт достиг в творчестве голландских художников XVI–XVII веков. Натюрморты художников П. Класа, А. Байера, Ф. Снейдерса украшают мировые коллекции живописи во многих известных музеях, таких как Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея и музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже.

Работы Ф. Снейдерса, монументальные полотна, отражающие жизнерадостное отношение художника к окружающему миру. Широко известны его картины, раскрывающие для зрителя, убранство съестных лавок «Овощная», «Рыбная» и других. Овощи, фрукты, многообразная дичь, животные, дары земли и моря – все это наполняет его картины яркими, сочными цветами реалистической живописи. Излюбленной темой живописи П. Класа и А. Байера являются «завтраки», в которых отразилась красота и материальность предметов, будь то стеклянный или металлический сосуд, материальность лимона, куска ветчины. На работах голландских мастеров благотворно сказалось влияние искусства эпохи Возрождения. Методы и приемы композиционного построения сюжетно-тематической картины и портрета стали присутствовать и в натюрморте. Вырабатывается

основной тип натюрморта с делением пространства на три плана. На среднем плане помещается композиционный центр натюрморта, на переднем плане расположены дополнительные предметы небольшого размера, а на третьем плане изображается нейтральный фон. Введенные в голландском искусстве принципы изображения натюрморта, такие как реализм, тонкая наблюдательность и отражение эстетической стороны предметов, предопределили дальнейшее развитие натюрморта.

Значительный вклад в искусство натюрморта внес французский художник XVIII века Ж.-Б. Шарден. Его натюрморты обладают особой одухотворенностью и связью с человеком. Натюрморты Ж.-Б. Шардена не сложные по композиции, сдержанные по цветовой гамме. Натюрморт «Атрибуты искусства» и «Натюрморт с коробкой, трубкой и кувшином» классические примеры искусства. Они являются образцом создания художественного образа и красоты простых предметов.

Начиная с середины XIX огромное влияние на мировое искусство оказал импрессионизм. Воспроизведение быстро меняющихся состояний природы, живопись чистыми спектральными цветами, работа над световоздушной средой перенесли и в жанр натюрморта.

Один из ярких представителей французской живописи П. Сезанн в своем творчестве переработал влияние импрессионизма. В его натюрмортах, световоздушная среда переплетается с работой над объемом и формой предметов. Натюрморты П. Сезанна представляют образец живописного искусства, каждый мазок работает над формой предмета. Его произведения выразительны по цвету, и грамотно построены тонально. Используя закон цветовых контрастов, П. Сезанн добивается «драгоценности» живописи, создавая художественный образ знаменитых «Персиков и груш».

Интерес к натюрмарту в русской живописи наступает в 80-х годах прошлого века. Живописью натюрморта занимались в той или иной мере все художники, работающие и в других жанрах изобразительного искусства. Примером этого могут служить небольшие по размеру и скромные по замыслу натюрморты великого мастера пейзажной живописи И. Левитана. Натюрморты И. Левитана передают чистоту и красоту родной природы. Букеты лесных и полевых цветов на нейтральном фоне дают зрителю возможность любоваться только что собранными растениями и наслаждаться их простотой и красотой. Одуванчики, незабудки, васильки, в глиняных кувшинах и керамических вазах отражают неповторимую прелесть живой природы. Работы И. Левитана могут служить прекрасным примером постановки натюрморта на пленэре. Также влияние импрессионизма отразилось на творчестве К.Коровина и В. Серова, И. Грабаря. Натюрморт ставится на пленэре, его связывают с пейзажем или соединяют с интерьером комнаты. В натюрмorte

художники стремятся передать мироощущения человека, его настроение. Таким образом, расширяются границы натюрморта, теснее ощущается его связь с человеком, что приводит к органичному слиянию этого жанра с портретом, пейзажем, интерьером и бытовой живописью. В картине В. Серова «Девочка с персиками» изображен портрет Верочки Мамонтовой и великолепно написанные фрукты на переднем плане подчеркивают и усиливают образ и очарование юности.

Особенно связь натюрморта с пейзажем прослеживается в творчестве К. Коровина и И. Грабаря. В работах И. Грабаря всегда ощущается отражение жизни. Вспоминая свои работы, И. Грабарь рассказывал, что многие из своих натюрмортов он увидел в реальной бытовой обстановке, в загородном доме его друга художника. Прекрасный натюрморт «Неприбранный стол» может служить примером жизненной сиюминутности в произведении. Жизнерадостность и чувственность в восприятии мира отразились в работе К. Коровина «Рыбы, вино и фрукты». Все многообразие формы, цвета и фактуры предметов художник решает чисто живописными приемами. Теплый колорит картины, холодные блики на рыбе, глубокий тон красного вина в бутылке. Ощущение радости жизни, исходит от полотен К. Коровина, его живопись легка и свободна. Она артистически передает чувство радостного восхищения от жизни и живописи. К. Коровин сближает натюрморт с пейзажем, объединяя их приемами пленэрной живописи. Великолепный натюрморт, написанный в Париже «Розы и фиалки» в нем сочетаются изысканность сервировки, блеск серебра, багряные тона цветов с мерцающими огнями ночного города. Художник раскрывает настроение в натюрморте. Он пишет огни за окном не просто как источники света, но стремится передать их мерцающую, манящую трепетность, говорящую о романтике большого, города, ночного Парижа.

Наполнение занятий по живописи иллюстративным рядом, состоящим из лучших образцов натюрмортов мирового искусства, обогащает учебный процесс и вносит элемент вдохновения, влияет на развитие художественного вкуса студентов. В нашей педагогической практике мы используем в работе над учебным натюрмортом определенную тему, увиденную у мастеров изобразительного искусства. Постановка тематических натюрмортов для студентов пользуется огромной популярностью и повышает интерес к предмету живописи: например, «Чаепитие» или «В мастерской художника». Интересными, на наш взгляд, являются постановки натюрмортов в стиле какого-нибудь определенного художника. Студенты с удовольствием пишут такие натюрморты, развивая творческие способности и образное мышление, знакомясь с произведениями мирового искусства.

Полезно также привлекать к постановке натюрмортов и самих студентов. Самостоятельная постановка натюрморта студентами, используемая как упражнение, помогает в формировании художественного вкуса, умении подбирать предметы, организовывая натюрморт, расставлять пластические и поэтические акценты. Художественный вкус и творческая самостоятельность важны для умения подмечать красоту в окружающей действительности, интересную композицию, цветовое богатство природы.

На младших курсах студенты работают над натюрмортом акварелью, знакомятся с прекрасной техникой акварельной живописи. Акварельный этюд натюрморта можно выполнять как по предварительному рисунку, так и без него, хотя последнее значительно сложнее. Тем не менее этот способ следует освоить, так как он является одним из лучших упражнений, способствующих профессиональному умению видеть будущее изображение в материале, умению работать уверенно, сочетая моделировку формы с решением колористических задач. В акварельных этюдах продолжительность одного сеанса работы с натуры колеблется от нескольких минут до нескольких часов, применяются приемы быстрого письма. Студентам с первых упражнений следует познакомиться с этим приемом.

Письмо заливками лучше передает освещенные места, а лессировками – тени. В акварельном этюде заливками часто пишут освещенные места первого плана. Это помогает передать материальность природы и фактуру поверхности предметов. Мазок, правильно положенный по форме, является хорошим средством для передачи образного строя натюрморта, пейзажа, модели. В свою очередь злоупотребление одним и тем же эффектным приемом вредит дальнейшему росту профессионального мастерства. Лессировки применяют в живописи для придания цвету новых оттенков, иногда для создания нового цвета, а также для усиления или приглушения его интенсивности. Большое распространение лессировка имеет в акварельной живописи. Лессировки уместны при создании длительных, постановочных работ, рассчитанных на большое количество времени. При работе лессировкой обобщаются многие детали, но цвет не всегда остается прозрачным. *A la prima* – метод, заслуживающий внимания, – в переводе с итальянского означает – живопись сразу, в один прием, за один сеанс. Может исполняться по сырому и сухому листу. Этюды и эскизы, написанные таким образом, состоят как бы из цветовой мозаики. Работа пишется без предварительных прописок и подмалевка. Такой прием требует навыка цельного видения природы и изображения, что у неопытных студентов часто ведет к пестроты и дробности. Работа ведется цветовыми заливками иногда в сочетании с широкими цветовыми прокладками нужного цвета. Активизирует

процесс формирования живописных навыков, быстроту, художественный вкус. Живопись по предварительно увлажненному листу бумаги представляет собой прием акварельной живописи, который следует освоить студентам. Перед началом работы по-сырому бумагу равномерно смачивают водой. Когда вода впитается в бумагу и немного подсохнет, начинают писать. Мазки краски, ложась на влажную поверхность, расплываются, сливаются друг с другом, создавая плавные переходы. Так живописец достигает мягкости очертаний предметов. В акварели с целью объединения деталей и смягчения резкости границ изображение покрывается чистой водой. Кисть должна быть достаточно влажной, чтобы можно было положить сочный мазок. Иногда пишут полусухой кистью по влажной зернистой бумаге.

При работе акварелью часто возникает необходимость снять избыток краски. Очень удобно в работе акварелью пользоваться морской губкой, ей можно смочить лист, когда нужно убрать избыток цвета, не повредив при этом бумагу. Развитые навыки управления движениями кисти позволяют в каждом мазке варьировать положение руки. Движение руки с кистью зависит от того, надо ли собрать с бумаги излишек воды и краски или наоборот. Не следует допускать излишка воды на бумаге. Наклон планшета, обтянутого бумагой, можно менять во время работы. Этим регулируется стекание воды с краской вниз. Для покрытия ровным красочным слоем большой поверхности, также необходим определенный навык, позволяющий избежать пятен. Кистью можно рисовать, делая штрихи и мазки по форме изображаемого предмета. Если требуется передать тонкие тональные и цветовые переходы, уместно применить письмо «по-сырому», работая сближенными цветовыми отношениями. Такой способ рекомендуется при передаче теневых участков натуры, отличающихся обобщенностью. Письмо заливками цвета следует применять при передаче освещенных мест, а также на первом плане при выявлении материальности предмета. У студентов часто возникает соблазн работать как «красивым мазком», так и «эффектным затеком». В свою очередь творческий подход при создании акварельных работ часто предполагает комплексное использование приемов, методов и не приемлет стереотипных решений выполнения.

Мастерское владение живописными приемами работы акварелью в сочетании с навыками, отработанными до степени совершенства, а также точное выполнение методических рекомендаций, последовательности работы над изображением способствует созданию художественного образа в живописи натюрморта.