

Министерство образования Российской Федерации

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

Г.Г. ДОБРЫНИНА

НАТЮРМОРТ

ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ

Учебно-методические указания

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2002

ББК 85.15
УДК 745(075.8)

Учебно-методические указания разработаны в соответствии с программой курса, а также требованиями образовательного стандарта России к учебной дисциплине.

Представлены рекомендации по ведению работы над натюрмортом. Для наиболее успешного решения этой задачи даются некоторые основы цветоведения, сведения о колорите, материалах и технике акварельной живописи.

Предназначены для студентов 1 курсов специальности «Дизайн» и «Художественное проектирование».

Автор: Г.Г. Добрынина, доцент каф. рисунка и живописи

Рецензент: Ю.А. Орлов, доцент каф. рисунка и живописи

ББК 85.15

© Издательство Владивостокского
государственного университета
экономики и сервиса, 2002

ВВЕДЕНИЕ

Основной формой обучения студентов живописи является этюд с натуры. На первом курсе – это натюрморт. Студенты получают необходимую живописную грамоту – реалистическая передача натуры, светотеневая моделировка формы, решение с помощью цвета пространственных задач и так далее.

Но уже в постановках натюрмортов на втором семестре превалирует тема «Натюрморт декоративный», то есть обращается внимание студентов на сочетание изобразительности с декоративной выразительностью.

Большая роль отводится специальным заданиям, акцентирующим декоративные задачи, которые способствуют успешному решению студентами композиционных задач по специальности «Дизайн» и «Художественное проектирование одежды».

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Необходимо напомнить студентам основные свойства цвета и терминологию.

Цвета бывают ахроматические и хроматические. Все цвета, отличающиеся друг от друга только *по светлоте*, то есть чисто белые, серые и черные называются ахроматическими (т.е. бесцветными). Все остальные цвета (кроме белых, серых, черных) называются хроматическими. Хроматические цвета отличаются друг от друга *по светлоте, цветовому тону и насыщенности*.

Светлоту, цветовой тон и насыщенность называют основными свойствами цвета, поскольку они абсолютно точно его определяют.

Необходимо знать те изменения, которые претерпевает цвет в зависимости от освещения. Хорошо известно, сколь значительна роль света в восприятии форм предметов. Путем воспроизведения светотеневых градаций изображаемых предметов передается их объемность. Светотень – основное средство передачи объемной формы.

Наибольшее количество градаций светотени наблюдается при любой интенсивности освещения на среднесветлых предметах. Теплые и холодные оттенки часто распределяются так: если цвета теплые – то полутени холодные.

Необходимо помнить о том, что в тенях наблюдаются рефлексy, то есть оттенки, вызванные светом, отраженным от окружающих объектов и подсвечивающим тени. Блики имеют цветность освещения. Явление «выступающих» и «отступающих» цветов заключается в том, что теплые цвета большинству людей кажутся выступающими вперед, а холодные –

отступающими, расположенными дальше. Выступают вперед также более светлые и более насыщенные цвета, отступают более темные и менее насыщенные. Цвета, получаемые путем фактурного наложения краски, выступают по сравнению с цветами, полученными лессировкой.

Знание изменения цветов от соседства друг с другом, влияние цвета на цвет играет огромную роль в практической работе. Два цвета: насыщенный и менее насыщенный изменяются таким образом, что менее насыщенный становится еще менее цветным. Так, лимон на белой скатерти кажется темнее, чем тот же лимон на темно-зеленой драпировке. Такое явление носит название одновременного контраста. Знание его необходимо там, где требуется гармония и усиление или ослабление тонов.

Термин "взаимодополнительные цвета" имеет широкое распространение. Выделяют 3 пары взаимодополнительных цветов: красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый. Цвета, расположенные рядом в цветовом круге, называются родственными. Сказанное можно сформулировать следующими пунктами:

1. Цвет, окруженный другими более светлыми по тону цветами, по тону темнеет, и наоборот.
2. Цвет на фоне своего дополнительного цвета становится более насыщенным.
3. Цвет на фоне близкого ему, родственного цвета, но более насыщенного, теряет свою насыщенность.
4. Изменение цвета сильнее, если его площадь меньше по отношению к площади фона.
5. Одинаковые по светлоте цвета наиболее сильно изменяются во взаимодействии.

О КОЛОРИТЕ

Существует понятие колорит в живописи. Колорит – это общая цветовая характеристика произведения, его цветовой строй, способствующий усилению эмоционального воздействия на зрителя, выразительности в передаче замысла. Все богатейшее разнообразие колорита связано с разнообразием цветовой композиции, то есть с расположением цветных пятен, их взаимовлиянием и размером. Колорит зависит и от того, как выглядит каждый цвет, дан ли он локальным пятном или усложнен с множеством оттенков. Иначе говоря, колорит также зависит от трактовки цвета. С.С. Алексеев в книге «О колорите» классифицирует трактовку цвета по пяти признакам:

1. Совершенно локальная трактовка (Дейнеко А.А., Малевич К.).
2. Локально-обогащенная (Петров-Водкин К.С.).
3. Обогащенная (Куприн А.).

4. Многооттеночная (Кончаловский Т.А.).

5. Дробленая (пуантулисты).

В заключение следует сказать, что цветоведение помогает художникам и дизайнерам в их практической деятельности. Однако теорию надо проверять на практике, внимательно наблюдая натуру, анализируя свои наблюдения, и тогда обогащенные знания окажут неоценимую практическую помощь в профессиональной работе.

ОСОБЕННОСТИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Большое место в процессе обучения живописной грамоте отведено приобретению студентами профессиональных навыков работы акварельными красками, являющимися основным живописным материалом на 1-м курсе.

Для занятий акварельной живописью необходимы: краски, бумага, кисти, баночка для воды, губка, тряпочка, карандаш средней твердости.

Красками лучше пользоваться высококачественными, предназначенными для художественных работ (не для детского творчества). Например, «Нева», «Ленинград», «Черная речка».

Лучшая **бумага** для работы акварелью – ватманская плотная, слегка шероховатая или торшон – плотная зернистая бумага. Белизна бумаги – это одно из основных качеств, необходимых для работы акварелью, это своеобразный источник света изнутри, придающий особую прелесть и свежесть живописи.

Кисти используются: беличьи, колонковые, куньи. Необходимо иметь 2-3 кисти различных размеров. Большими прокладываются крупные плоскости, меньшими прорабатываются детали. Палитрой служит белая бумага или белая тарелочка.

Влажной **губкой** можно стереть неправильно положенное цветовое пятно, а **тряпочкой** снять излишнюю краску и воду с кисти.

Карандаш для подготовительного рисунка надо использовать средней твердости. Мягкий не годится. Карандашный рисунок просвечивается сквозь тонкий слой акварельной краски, поэтому наносится самое необходимое.

Резинку употреблять очень осторожно, так как она портит бумагу и краска плохо, неровно ложится на вытертые места.

Перед началом работы цветом рекомендуется бумагу промывать чистой водой, губкой устранив с поверхности жир и излишнюю черноту рисунка.

Живопись акварелью может вестись двумя способами – «по мокрому» и «по сухому». Для первого способа работа смачивается широкой кистью. Увлажнение дает возможность накладывать несколько слоев красок и при необходимости поправить, смыть неудавшееся место, написать снова.

Способ «по сухому» требует более внимательного отношения. Краски накладываются небольшими мазками в один слой, поправок лучше не делать, т.к. получится грязь, потеряется свежесть и прозрачность акварельного этюда.

Можно работать методом лессировки: закладывается бледный подмалевок и постепенно набирается тон.

НАТЮРМОРТ

Из истории

Термин натюрморт возник во Франции в XVIII в. Однако в начале возникновения этот термин имел узкое значение (изображение битой птицы, трофеев охоты). Только позднее натюрмортом стали называть изображение любых неодушевленных предметов, все произведения живописи предметов.

В качестве самостоятельного жанра натюрморт складывается в Голландии и Фландрии на рубеже XVI – XVII вв., быстро достигнув необычайного совершенства в передаче многообразия предметов материального мира. Натюрморт утвердил эстетическую ценность привычных бытовых вещей. Эпоха его расцвета связана с именами Ф. Снейдерса, Яна Фейта, Питера Класа.

Вершиной французского и западноевропейского натюрмортов XVIII в. было творчество Шардона.

Каждый век выдвигал своих мастеров натюрморта, в их произведениях наиболее ярко отражались художественные идеалы того времени, своеобразие и выразительность пластических средств, свойственные исторической эпохе и индивидуальности отдельного мастера.

В России натюрморт появился в первой трети XVIII в., одновременно с портретом, и был реалистичен в своей основе. «Обманки» – натюрморты петровского времени.

В конце XVIII – начале XIX вв. натюрморты нарядно декоративны, носят украшательскую функцию. Позже натюрморт стал приобретать смысловую силу (Федотов П., Маковский В., Поленов В.).

Передвижники усилили социальную направленность натюрморта – он характеризовал время и быт русского народа.

Начало XX в. – расцвет натюрморта связан с живописью К. Коровина, И. Грабаря – представителей импрессионистской ветки русской живописи.

И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов, А. Куприн – эти мастера обратились к окружающей действительности, сочетая непосредственное восприятие жизни с освоением традиций русского народного искусства.

Рис. 1. Willem Claesz Heda. Breakfast with a lobster. 1648

Рис. 2. П. Сезанн. Натюрморт с драпировкой. Ок. 1894–1895

Рис. 3. Волков. Натюрморт. Первая половина XIX в.

Рис. 4. О.Э. Браз. Натюрморт. 1920

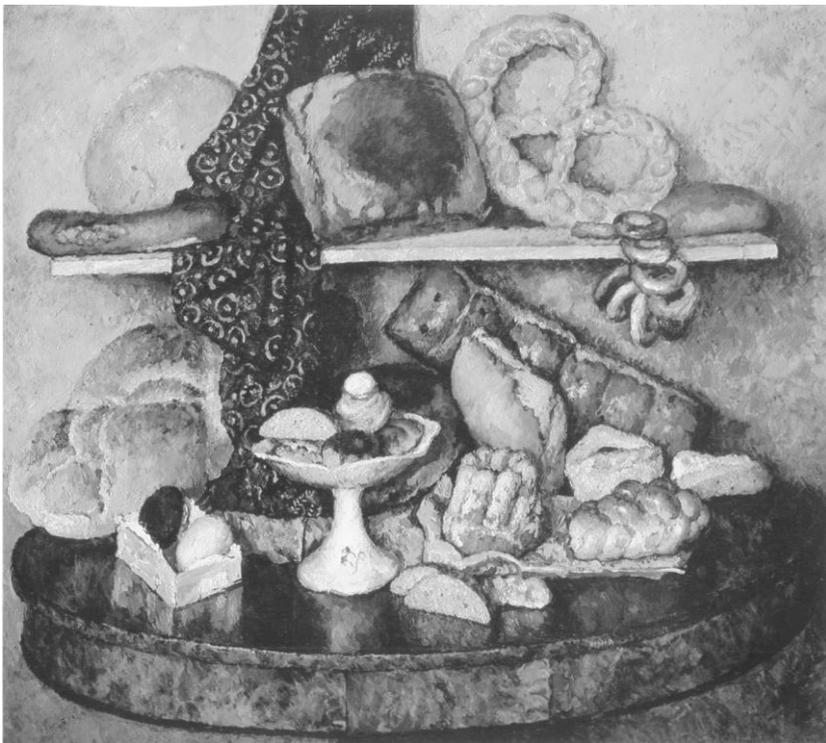

Рис. 5. И.И. Машков. Снедь московская. Хлебы. 1924

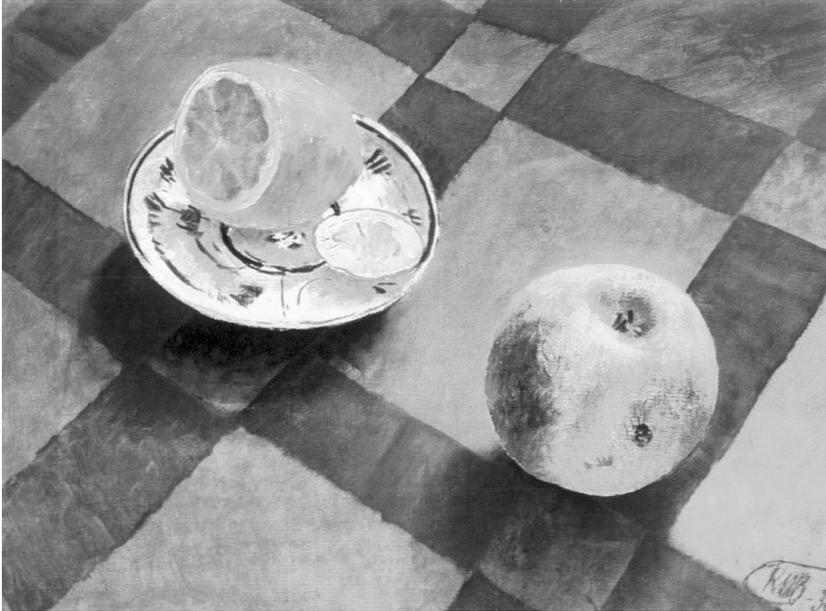

Рис. 6. К.С. Петров-Водкин. Яблоко и лимон. 1930

Рис. 7. А.В. Шевченко. Натюрморт с желтым кувшином и белой пиалой. 1919

Рис. 8. П.П. Кончаловский. Сухие краски. 1913

Рис. 9. В.В. Лебедев. Натюрморт с палитрой. 1919

Работа над натюрмортом

Большую роль играет натюрморт и в процессе воспитания дизайнера, художника декоративно-прикладного искусства. Сравнительная неизменность цвета неодушевленных предметов, их неподвижность – создают условия для длительной студии натуры и изучения на практике основных законов живописи.

Приступая к выполнению натюрморта, необходимо, прежде всего, подумать о композиции работы. Важно выбрать соответствующую точку зрения, с которой постановка раскроется наиболее полно и интересно. Для этого можно воспользоваться рамочкой-видоискателем.

Полезно в углу листа выполнить небольшой эскиз будущей работы, проверив на нем композиционное и колористическое решения.

Рисунок натюрморта должен быть хорошо построен, от его качества во многом зависит успех работы. Приступая к работе над первыми натюрмортами, не следует увлекаться разработкой цвета, надо передавать его более обобщенно, выделяя лишь основные отношения на свету и в тени. Здесь полезно смотреть на природу прищуриваясь.

Определяя цвет освещенных и теневых поверхностей, не следует забывать о том, что мы должны все время держать во внимании всю постановку, находя цветовые соотношения не только одного предмета, но и всех предметов сразу, то есть решить натюрморт в целом.

Передавая объемные предметы, мы имеем дело не только с цветом, но и бликами, тенями, полутенями, рефлексами. Блик – это отражение источника света. Чем более блестящая поверхность, тем сильнее и ярче блик. С противоположной стороны находится тень, она не бывает одноцветной и одинаковой силы. В теневой стороне встречаются более светлые пятна различных оттенков – это отражение находящихся рядом предметов или драпировок, то есть рефлекс.

Тени на самих предметах называются собственными, а отражения от них – падающими. Форма падающей тени зависит от формы предмета. Места предметов, освещенные скользящим светом, называются полутенями и располагаются между светом и тенью.

Все цвета подразделяются на теплые и холодные. Теплые цвета: красный, оранжевый, желтоватый, зеленый; холодные: синий, фиолетовый, сине-зеленый.

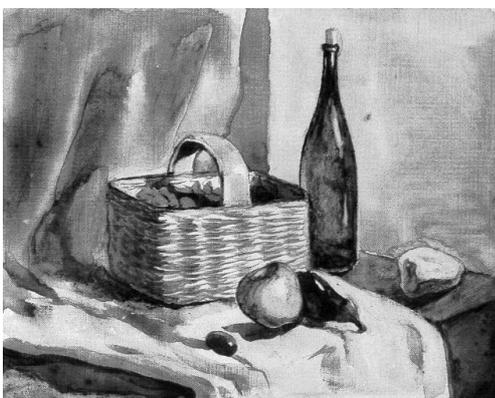
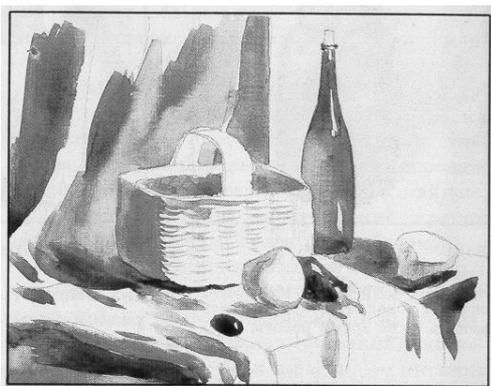
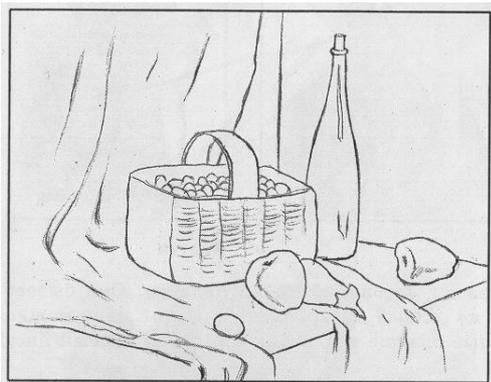

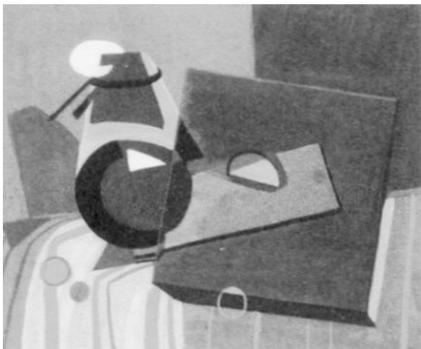
Рис. 10. Учебный натюрморт. Этапы работы

Реалистическое изображение натюрморта

Декоративное изображение натюрморта

Абстрактное изображение натюрморта

Рис. 11. Учебный натюрморт

Работая над натюрмортом, надо научиться улавливать соподчиненность всех предметов и всех цветов общей картины, что приведет к цельности живописного решения. Работая, нельзя подбирать цвет, глядя только в одно место предмета, не сравнивая это место с окружающими по форме и цвету. Ни один цвет нельзя рассматривать отдельно, вне связи с окружающим. Поиски цвета в живописи – очень увлекательная, но трудная задача. Чем больше мы вглядываемся в натуру, тем больше видим в ней различных оттенков и тональных переходов. Здесь возникает опасность потеряться в разнообразии цвета и так запестрить этюд красками, что изображаемые предметы утратят свой локальный цвет и форму. Поэтому в первых работах важно передавать обобщенный цвет натуры.

Необходимо помнить о законах воздушной перспективы: чем дальше от нас находится предмет, тем в большей степени он теряет силу и контрастность цвета. Надо сравнивать между собой цветовую силу предметов заднего и переднего планов. Если в процессе работы предметы заднего плана выступают на первый план, нужно взять чистую кисть и размыть водой цвет и контуры выступающих предметов или усилить передний план.

Живописная работа над натюрмортом предполагает ряд последовательных усложненных задач. Решая их, студент постепенно овладевает и техникой живописи и способами построения цветом объемной формы. Затем подходит к решению другой задачи – передаче фактуры изображаемых предметов и драпировок. Учитывая это, строится и программа курса. Первые натюрморты простые: темные локальные предметы на светлом фоне; светлые предметы на темном фоне; натюрморт на сближенных тонах. Позже, натюрморт с блестящими предметами, на орнаментальном фоне и так далее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев С.С. О колорите. – М.: Изобразительное искусство, 1974.
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984.
3. Кантор А.Ш. Предмет и среда в живописи. – М.: Сов. художник, 1981.
4. Лепикаш В.В. Живопись. Акварель. – М.: Изобраз. искусство, 1974.
5. Научные труды кафедры живописи. ГАСБиУ, 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ.....	3
О КОЛОРИТЕ	4
ОСОБЕННОСТИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ	5
НАТЮРМОРТ	6
Из истории	6
РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ.....	16
ЛИТЕРАТУРА	19

Учебное издание

Добрынина Галина Германовна

НАТЮРМОРТ

Основы живописи

Учебно-методические указания

Редактор С.Г. Масленникова

Корректор Л.З. Анипко

Компьютерная верстка С.Ю. Заворотной

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 03816 от 22.01.2001

02041

Подписано в печать ..2002. Формат 60×84/16. Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,9. Тираж экз. Заказ

Издательство Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса

690600, Владивосток, ул. Гоголя, 41

Отпечатано в типографии ВГУЭС

690600, Владивосток, ул. Державина, 57