

Предмет: Композиция станковая
3 «а», 3 «д», 4 «а», 4 «д» классы

Задание на период: с 16.04.2020 - 26.04.2020 г.

Тема: Декоративный натюрморт.

Практическое задание:

Выполнение декоративного натюрморта в черно-белом или цветном графическом исполнении (витраж, аппликация, пластилинография, батик). Выполнение задания в одном-двух вариантах на выбор, применяя разные техники.

Задача:

Статика и динамика. Равновесие в композиции. Стилизация и трансформация. Заполнение силуэта декоративными элементами.

Используемые материалы: бумага А4 или иного формата, в том числе может использоваться тонированная бумага или картон; карандаши графитные и цветные, маркеры, фломастеры, гелевые ручки.

Рекомендации по выполнению:

Прежде чем приступить к рисунку эскиза декоративного натюрморта, находятся более выразительные зарисовки и выбирается наиболее удачное декоративное решение. Выполняется несколько вариантов коротких упражнений стилизации натюрморта (форэскизов). Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Пространство мнимо, условно. Важно добиться равновесия в листе, при необходимости можно «двигать» предметы в поисках наиболее удачной композиции.

Главное – организовать плоскость листа, следить за тем, чтобы правая и левая части были равномерно заполнены. Изучаем характерную форму предмета – чем он отличается от других. В построении каждого предмета необходимо увидеть силуэт. Эти основные характерные черты выделяем. Пытайтесь преобразовывать (стилизовать) предметы реальной действительности самостоятельно, так, как позволяет вам фантазия и воображение.

Оценка выполненных работ ведется по следующим критериям:

1. Творческая работа над натюрмортом.
2. Композиция в листе.
3. Колористическое решение натюрморта.

Рекомендую к просмотру следующее видео:

<https://m.youtube.com/watch?v=IHNxAQoez7I>

Дополнительные материалы:

Натюрморт – один из наиболее широко известных жанров изобразительного искусства. Работы фламандских голландских художников XVI–XVII вв. открыли дорогу жанру натюрморта в искусстве многих стран.

Декоративный натюрморт – не менее известный жанр создавался в конце 19 – начале 20 веков. Этот жанр подразумевает повышенное внимание к структуре объемов, фактуре поверхности предметов и характеру их пространственных соотношений. Он наиболее показателен и многообразен в плане изучения предметов декоративной композиции. В нем работали большие мастера (А.Матисс, П.Пикассо, И.Машков, Н.Гончаров, А.Куприн и т.д.) Несмотря на то, что многие художники этой эпохи писали в разной манере, все их произведения можно в одинаковой степени считать декоративными. Взять хотя бы произведения известного художника-экспрессиониста Матисса, в которых автор сделал главное ударение на фактуру и цвет. Декоративность его великолепных натюрмортов не вызывает никакого сомнения. Повышенное внимание к цвету и его акцентирование характерно и для произведений Фалька, Кончаловского, Грабаря, Антиповой. Декоративный натюрморт, полностью соответствуют термину в изображениях простых геометрических форм на картинах яркого представителя кубизма Пабло Пикассо.

Представители кубизма (П.Пикассо, Ж.Брак) стремились утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объемы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объем, придавая холстам декоративное начало и превращая их в красочные плоскостные панно. Пикассо создал серию натюрмортов, в которых стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы. Он изобрел строго организованную систему плоских цветовых пятен, взаимосвязанных и тщательным образом распределяемых на плоскости холста. Использование модификаций в виде фактурных пятен приводили к дополнительным цветовым эффектам. Не вызывает сомнения и декоративность работ Петрова-Водкина, который посредством натюрморта стремился передать зрителю сложные образы.

Характерная особенность, которой отличается декоративный натюрморт - это допустимость условного отображения реальных предметов, он не требует безоговорочного выполнения некоторых постановочных задач, таких, к примеру, как отображение материальности, пространства, формы. Весьма ограниченные требования предъявляются и к плановости изображения.

Из первоочередных задач произведений этого жанра следует отметить цветовую композицию, которая построена на монохромии, контрасте, нюансе. Ее главная цель - создание задуманного колорита. Декоративный натюрморт гуашью, акварелью или маслом - это акцент на красоту линии и контура изображенного предмета. Создание подобных произведений - это удивительный процесс стилизации формы предметов, их тона и цвета. Под стилизацией здесь подразумевается объединение предметов при помощи условных приемов. К ним относятся упрощение или усложнение форм и деталей, цвета, иногда наблюдается полный отказ от передачи объема изображаемых предметов. Но упрощение формы не означает сведение ее к примитивности, упущенные незначительные детали помогают подчеркнуть наиболее значимые качества изображаемого. Для усложнения формы обычно используются элементы декоративного орнамента. Автор имеет возможность стилизовать предмет на свое усмотрение, иногда используется прием значительного отхода от натуры. Более того, объемные формы - фрукты, цветы, вазы, кувшины - могут сохранять свои плавные реальные линии или же доходить до геометрических начертаний, тяготеющих к абстрактным изображениям.

Известные мастера живописи XIX–XX вв. широко использовали в своем творчестве декоративную стилизацию натюрморта. В современном изобразительном искусстве жанр стилизованного натюрморта характеризуется исключительно большим разнообразием стилей и художественных направлений. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов с

различными предметами, составляющими определенную группу, применяются общие методы и приемы декоративной стилизации.

Специфичным требованием, для стилизованных натюрмортов (так же, как и для реалистических натюрмортов) является необходимость добиваться прежде всего полного единства группы изображаемых объектов, используя для этого группирующие законы и принципы визуального восприятия. Жанр декоративный натюрморт наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной стилизации.

Этапы работы над декоративным натюрмортом.

При рисовании натюрморта придерживаемся общих правил поэтапного ведения практической работы:

1-й этап.

Отобранный эскиз переводим, увеличив размер.

Работая над эскизом, вы осваиваете ряд приемов, использование которых, усиливает впечатление декоративности композиции натюрморта:

- Оверлеппинг (предметы перекрывают друг друга, просвечивают);
- Деление плоскости на части;
- Насыщение орнаментом;
- Дробление изображения;
- Введение постоянного модуля и фиксация его цветом.

Создавая декоративность в рисунке, изучаем:

- приемы плоскостного характера изображения;
- изменение размера;
- моделировку формы;
- совмещение проекций;
- обратную перспективу.

Выделяют доминанту: несколько предметов или один предмет по разным признакам:

- форме;
- размеру;
- местоположению.

Далее продолжаем работу непосредственно над стилизацией эскиза.

2-й этап.

Переводится эскиз на больший формат, детально прорабатываются предметы натюрморта и их силуэт.

Главное – сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией. Основным на этом этапе является законченность, когда не хочется ничего убавить, ни прибавить и не возникает желания «подвинуть» тот или иной предмет, когда все максимально гармонирует друг с другом.

3-й этап.

Цвет в декоративном натюрморте.

В процессе работы над колористическим решением натюрморта, подбираем цветовую палитру.

Определяемся с главенствующим цветовым акцентом в натюрморте, выбирая один – два насыщенных цвета. Для этого нужно решить, какой один цвет или два контрастных преобладают в постановке, являются наиболее выразительными и привлекают к себе наибольшее внимание. Например: используя синий и фиолетовый цвет, в контраст им берём противоположные цвета желтый и оранжевый, для насыщенности добавляем черный, для светлости белый. При работе в теплой или холодной гамме используем темные и светлые цвета (тоновая растяжка), важно знать, что в соседстве с темным цветом максимально усиливается интенсивность ярких и светлых цветов, находящихся рядом.

Декоративный натюрморт должен иметь четкую цветовую схему, которая в большей степени поможет выразить ваш авторский замысел и наиболее ярко создаст необходимое впечатление. Основной задачей цвета в композиции натюрморта является передача эмоциональных состояний и настроений.

Подобранные вами цветовые сочетания в натюрморте должны составлять выразительный аккорд, вызывающий отклик в вашей душе.

В соответствии с творческим замыслом цвет стилизованного объекта композиции может быть объективным (натуральным, реальным) или субъективным (нереальным, вымышленным).

4-й этап.

Завершающий этап - украшение натюрморта, с учетом особенности декоративного узора, орнамента, фактуры, что в конечном итоге способствует более яркому, выразительному выполнению натюрморта, далее используем контур, который эффектно подчеркивает силуэт предметов.

