

Неонет Н.Ф., доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Neonet N.F., associate Professor of the drawing and painting department of the Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

**Организация живописной постановки натюрморта при подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства
Organization of the picturesque setting of still life in the preparation of future artists of traditional applied art**

Аннотация. Данная статья содержит краткий обзор организации учебного процесса, раскрывает особенности формирования преподавателем живописных постановок натюрморта. На примере отдельных заданий показан принцип обучения «от простого – к сложному», рассматриваются методические особенности занятий по живописи. Описаны виды натюрмортов, включенные в программу учебной дисциплины «Живопись».

Ключевые слова: натюрморт, предметы быта, драпировки, постановка.

Abstract. This article contains a brief overview of the organization of the educational process, reveals the features of the formation of picturesque still life settings by the teacher. On the example of individual tasks the principle of teaching «from simple to complex». Methodological features of classes on painting are considered. The types of still lifes included in the curriculum of the discipline «Painting» are described.

Key words: still life, household items, draperies, setting.

Для будущего художника традиционного прикладного искусства особо важную роль играет дисциплина «Живопись» и ее изобразительные средства: цвет, колорит, тон.

Принцип живописного выявления формы в цвете позволяет развить творческие способности у студентов и дает им возможность проявить себя в конкретном профиле подготовки.

Для изучения материальной формы и цвета преподаватель ставит различные живописные постановки, начиная от простых форм (предметы быта, фрукты, овощи), постепенно переходя к более сложным (натюрморт, портрет и т.д.). От учебной постановки натюрморта зависит очень много, изучение натюрморта в живописи способствует развитию глазомера, пониманию цветовых и тональных отношений, учит студентов образному мышлению, что важно для будущих художников.

Прежде чем приступить к формированию живописной постановки натюрморта, преподавателю необходимо подготовить аудиторию. Она должна быть чистой, хорошо освещенной; оборудованной нужным инвентарем

(мольберты, подиумы, табуреты, светильники). Необходимо иметь достаточно просторную аудиторию, т.к. студентам требуется отход – определенное расстояние от изображаемого объекта. Ставится два или три натюрморта в зависимости от количества студентов, присутствующих в аудитории.

Формируя живописную постановку натюрморта, преподаватель должен учитывать программы «Академическая живопись», «Декоративная живопись», календарно-тематический план и основные требования к выполнению заданий. Студенты бакалавриата направления традиционного прикладного искусства по профилям «Художественное кружевоплетение», «Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости», «Художественная роспись ткани», «Художественный металл (ювелирное искусство)» пишут акварельными красками, студенты по профилю «Декоративная роспись» пишут масляными красками, поэтому при постановке натюрморта преподаватель должен учитывать в какой технике будет выполняться натюрморт. Постановка для живописи с натуры ставится с учетом дальнейшего исполнения декоративного решения с живописного этюда.

Соблюдая принцип закона «от простого – к сложному», преподаватель постепенно усложняет живописные постановки натюрмортов. Живописная постановка натюрморта включает в себя плоды, фрукты и овощи, предметы быта: кувшин, стеклянные предметы, чашки, деревянные предметы, простые и орнаментальные драпировки. Учебной целью является овладение основами живописного мастерства и приемами работы в технике акварельной и масляной живописи. Учебные задачи постановки заключаются в освоении закономерностей композиционного построения живописной работы, изучении цветотональных отношений в живописи, построении колорита в работе, овладении техникой и технологией живописных материалов, формировании художественного вкуса. Учебной целью при декоративной разработке натюрморта является овладение основами декоративно-живописного изображения. Задачами декоративного решения натюрморта является знакомство с понятием «декоративная живопись», ее изобразительными возможностями и поиск различных выразительных решений изображения, орнаментальных элементов декоративной живописи.

Вначале для приобретения опыта в создании тональных отношений и моделировки формы тоном, преподавателем ставится натюрморт, который выполняется в технике «Гризайль» – в акварельной живописи оперируем одной краской (сепия или черная), в масляной живописи пользуемся двумя красками (черная и белила). При постановке натюрморта следует обратить внимание на следующее: предметы быта и складки драпировок должны иметь ясную, конструктивную форму, драпировки должны гармонично дополнять элементы натюрморта. Преподаватель определяет характер освещения и цветовую гамму, в которой будет сформирован натюрморт: холодной или теплой, количество светлых и темных пятен, например: драпировка светлая – кувшин темный и наоборот, плоды и овощи также не должны сливаться с

драпировками. На начальном этапе обучения не рекомендуется использовать в постановках ткани слишком яркие и резкие расцветки (изумрудную, карминовую, крапачную, лимонную). По мере выполнения задания и приобретения студентами опыта живописного изображения натюрморта предметы и особенно ткани подбираются более яркие и орнаментальные, например, в задании «Народные художественные промыслы», т.к. изображаемые предметы насыщены по цвету и являются произведениями традиционного прикладного искусства.

Перед выполнением простого натюрморта в цвете рекомендуется выполнить натюрморт в технике «Гризайль». Этот натюрморт состоит из двух-трех драпировок, двух-трех предметов быта и двух плодов. Предметы быта должны быть темнее или светлее драпировок, чтобы не потерялся их силуэт. При выполнении задания ставятся следующие задачи: взятие тональных отношений; моделировка тоном.

При выполнении простого натюрморта в цвете используются те же предметы и драпировки, что и в натюрморте в технике «Гризайль». Задачей является не только нахождение тональных отношений, но и правильная передача цветовых отношений с последующей моделировкой предметов в цвете. Для этого задания необходимы два натюрморта – в холодной и теплой гамме.

Живописное изображение натюрморта с включением гипсовых тел. Постановка состоит из трех геометрических тел. Это может быть шар, призма, куб, пирамида, цилиндр и тому подобные. Драпировки не должны быть ни слишком темными, ни слишком светлыми, т.к. сами гипсовые тела имеют белый цвет. Постановка формируется на сближенных тонах, задачей является овладение основам живописного мастерства и конструктивного построения геометрических предметов в пространстве.

Натюрморт с предметами различных фактур средней сложности. Предметы в постановке: стеклянные банки, вазы, бутылки; деревянные изделия – ложки, плошки, шкатулки; металлические изделия – столовые ножи, железные чайники, орнаментированные ткани (гладкие, шелковистые или грубые по фактуре). Задача постановки – научить студента изображать материальную форму предметов различных по фактуре.

Тематический натюрморт, имеющий более широкий охват предметов быта с разными фактурами и драпировками, объединенных смысловой тематикой. Например, натюрморт «Чаепитие», состоящий из главного предмета – самовара и второстепенных: керамических чашек, блюдец, сушек, баранок, плетеных корзинок. Натюрморт может быть сформирован в двух предметных плоскостях. В постановке могут быть кружевные изделия и салфетки с вышивкой. Постановка должна выглядеть так, чтобы глаз обучаемого при изображении объекта видел целое, а не предметы по отдельности.

Очень важную роль в учебном процессе играют цветы, поэтому их студенты бакалавриата пишут на всех курсах с первого по третий. Букет

цветов – составляющая часть натюрморта с несколькими предметами и плодами. Для постановки цветы собираются в букет, который может состоять из одного-трех простых цветов, а может быть большим, со сложными цветами. Чтобы хорошо читался силуэт цветов, и была общая гармония в натюрморте, фон – стена или драпировки – должны быть однотонными. Они могут быть яркими и светлыми, но без дробного орнаментального рисунка. Цветы и элементы растительного мира могут присутствовать и в тематическом натюрморте «Осенний».

Натюрморт с включением предметов народных художественных промыслов играет важную роль в учебном процессе будущих художников традиционного прикладного искусства. В натюрморте могут быть шкатулки, деревянные ложки, тарелки, расписанные под Хохлому, платки с ручной и набивной росписью, предметы из Гжели, предметы, сделанные из бересты, образцы вышивки, изделия из кружев – подносы, платки ручной работы. Это должен быть не случайный набор предметов, а смысловая композиция в постановке.

Сложный тематический натюрморт «Осенний» может быть составлен из плетеных корзин, подносов, орнаментальных драпировок, веток рябины, деревянных плошек, наполненных ягодами – брусникой, боярышником, черноплодной рябиной и тому подобным; цветами – гортензией, флоксами, хризантемой; лесными шишками, муляжами грибов. Постановка может быть усложненной – двухуровневой. При насыщенности постановки предметами и орнаментальными драпировками, преподаватель должен учитывать, что является главным, а что второстепенным в изображении натюрморта.

Очень важную роль в учебном процессе играет изображение животного мира – птиц и зверей. В аудиторных условиях студенты пишут натюрморты с включением чучела птицы или животного. Натюрморт может включать чучела таких птиц, как чайка, сойка, дятел, петух и других. Также в состав натюрморта могут входить чучела животных – куницы, белки, зайца. Например, натюрморт с включением чайки может быть навеян морской тематикой, составлен из морских раковин, гальки, муляжей рыб и драпировок в холодной гамме. Натюрморт с включением чучела куницы или белки может быть навеян лесной темой, его составят березовые чурбачки, ветки ели, гроздь рябины, еловые или сосновые шишки, осенние листья, муляжи грибов. Подобные предметы могут войти и в тематический натюрморт «Осенний».

Тематический натюрморт на вертикальной плоскости из предметов быта различных фактур. Эти натюрморты были популярными в XVI–XVII веках. Их называли обманками. Натюрморт может состоять из научных атрибутов (колбы, аптечные весы, стеклянные банки, ткани, книги, репродукции). Натюрморт ставится на фоне деревянной основы. Он может быть навеян фронтальной тематикой: письма с фронта, георгиевская ленточка, фрагменты топографической карты, гвоздики. Цель – добиться максимальной материальности в изображении предметов, что особенно полезно для студентов ювелирного и косторезного искусства.

Тематический натюрморт «Искусство» может состоять из музыкальных инструментов (скрипка, рожок, гитара и др.). Приложением к натюрморту со скрипкой могут быть ноты, книги, перо, чернильница, бумага. Постановка может включать гипсовую голову античного слепка (Венера Милосская, Диана, Аполлон Бельведерский). Гипсовая голова является главным элементом живописного изображения натюрморта, окружающие ее предметы выполняют подчиненную роль, поэтому при формировании натюрморта гипсовая голова должна быть светлее драпировок. Драпировка может быть декоративной, с греческим орнаментом (меандр), вазы могут имитировать элементы эллинской культуры.

На третьем курсе студенты-бакалавры пишут тематический натюрморт «В мастерской художника», который включает гипсовую розетку и натюрморт с гипсовой фигурой малых форм. В этих заданиях натюрморты могут быть одноуровневые и двухуровневые. В первой постановке может быть представлен реквизит художника (палитра, кисти, краски, этюдник, книги по искусству, репродукции живописных произведений, рамы, керамические вазы и тому подобное). Гипсовая розетка также является атрибутом искусства, подчеркивает тематику художественной мастерской. Задачей для обучающегося является верная компоновка изображения в заданном формате, определение пропорций предметов и гипсовой розетки, правильное построение колорита.

Во второй постановке гипсовая фигура малых форм (Венера Милосская, Геракл) является доминантой и должна работать контрастным пятном. Фигура в натюрморте ставится на более темном фоне. Постановку могут дополнять предметы искусства – книги, репродукции, краски, вазы. Размер по большей стороне не должен превышать 60 см. Задачей для студентов является правильная компоновка изображения, верные пропорции гипсовой фигуры и включенных в постановку предметов, а также построение общего колорита натюрморта.

Живописное изображение натюрморта имеет большое значение для учебного процесса. В работе над натюрмортом и его декоративными переработками студент выполняет живописные этюды, изучает видимую форму предмета, его цветовую природу, учится трансформировать видимую форму предметов в декоративную графику с нанесением на нее цветовой гаммы, развивает творческое мышление при создании декоративного художественного изображения. Изображение живописного натюрморта с его предметным, растительным и животным миром является прекрасной школой для будущих художников традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Верховская Е.И. Рисунок и акварель в русской культуре второй половины XIX века / Науч. ред. Е. Петрова. – СПб.: Palace edition, 2007. – 160 с.

2. Государственная Третьяковская галерея. Рисунок. Акварель: альбом / Сост. В. Азаркевич, А. Гусарова, Е. Плотникова. – М.: Советский художник, 1996. – 192 с.
3. Живопись: учебное пособие для студентов высших уч. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности». – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2010. – 223 с., 32 с ил.
4. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – СПб., 2016. – 252 с.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методы его преподавания в средней школе: учебное пособие. – М.: Академия художеств, 2003. – 368 с.

References

1. Verhovskaya E.I. Risunok i akvarel' v russkoj kul'ture vtoroj poloviny XIX veka / Nauch. red. E. Petrova. – SPb.: Palace edition, 2007. – 160 s.
2. Gosudarstvennaya Tre't'yakovskaya galereya. Risunok. Akvarel': al'bom / Sost. V. Azarkevich, A. Gusarova, E. Plotnikova. – M.: Sovetskij hudozhnik, 1996. – 192 s.
3. ZHivopis': uchebnoe posobie dlya studentov vysshih uch. zavedenij, obuchayushchihsya po special'nosti «Hudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil'noj i legkoj promyshlennosti» / (N.P. Beschastnov i dr.). – M.: Gumanitar. izd. centr Vlados, 2010. – 223 s., 32 s il.
4. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Lomakin Mihail Olegovich. – SPb., 2016. – 252 s.
5. Sokol'nikova N.M. Izobrazitel'noe iskusstvo i metody ego prepodavaniya v srednej shkole: uchebnoe posobie / N.M. Sokol'nikova. – M.: Akademiya hudozhestv, 2003. – 368 s.