

«Бытовой натюрморт с сапогами»

Выполнила: Кулакова Екатерина, 9 «В» класс

Руководитель: Светлова Полина Александровна

Оглавление

Паспорт проекта	3-4
Глава I. Теоретическая часть	
1.1. История создания натюрморта	5-7
1.2. Российская история натюрморта	8-9
Глава II. Практическая часть	
2.1. Изучение и освоение этапов создания натюрморта	10
Заключение	14
Список литературы	15
Отзыв на проект	16

Паспорт проекта

Тема проекта: «Бытовой натюрморт с сапогами»

Вид проекта: творческий

Этапы проекта:

Подготовительный этап творческого проекта:

1. Определили проблему и тему творческого проекта;
2. Определили цели и задачи, сформировали обоснование выбора именно этой темы творческой работы;
3. Составили с помощью учителя план творческого проекта для его реализации;
5. Определили возможные материальные затраты в ходе изготовления проекта.

Сроки выполнения: октябрь

Этап планирования (Конструкторский этап):

1. Собрали и обработали необходимую для реализации проекта информацию по литературным и другим источникам;
2. Определили способ представления результатов;

Сроки выполнения: октябрь – ноябрь

Этап процесса работы (Технологический этап):

1. Провели то, что запланировали: создание бытового натюрморта «Натюрморт с сапогами»

Сроки выполнения: ноябрь – декабрь

Заключительный этап творческого проекта:

1. Оформили результаты согласно требованиям оформления творческого проекта. Сформулировали выводы (выполнил ли того, что ставил в целях и задачах);
2. Выбрали и оформили форму представления результатов: устный отчет с демонстрацией
3. Защиту своего творческого проекта.

Сроки выполнения: декабрь

Актуальность данного исследования состоит в том, что, натюрморт тесно связан с многовековой историей мировой художественной культуры. В натюрморте, как и в других

жанрах изобразительного искусства, установились свои традиции, выработались свои каноны.

Однако, рисование натюрморта – это творческий процесс. Поэтому этот жанр занимает свою особенную нишу в живописном искусстве. Он так же, как и другие жанры помогает художнику самовыразиться. Может нести в себе тайный смысл, порыв души, замысловатый сюжет. Натюрморт, как и любое искусство – отражение души художника. Высшая математика в живописи – натюрморт. В нем не спрячешься за литературный сюжет, за монументальность идеи – только мастерство и мировоззрение мастера. Тут он, художник, и виден как на ладони: – есть ли ему, что поведать миру, да и вообще, имеет ли он право обращаться к миру... Великие Мастера живописи нередко обращались к этому жанру, и даже те художники, которые характеризовали себя в других направлениях живописи, писали немалое количество натюрмортов. Итак, изучим этот самостоятельный жанр живописи посредством определения термина, исторических справок и работ великих художников.

Объектом данного исследования является изучение этапов создания натюрморта.

Предмет исследования – создать бытовой натюрморт с сапогами.

Цель исследования: изучить историю и этапы создания натюрморта, создать индивидуальный рисунок «Бытовой натюрморт с сапогами».

При выполнении данной исследовательской работы, были поставлены следующие

Задачи:

- Изучить историю появления жанра натюрморт;
- Изучить и освоить на практике этапы создания натюрморта;
- Создать индивидуальный рисунок «Бытовой натюрморт с сапогами».

Практическая ценность работы заключается в том, что в результате освоения этапов создания натюрморта я смогу нарисовать бытовой натюрморт.

Глава I. Теоретическая часть

1.1. История создания натюрморта.

Издавна натюрморт считается лучшей школой реалистической живописи, где художник постигает законы цветовой гармонии и пластику форм, учится мастерству владения техническими приёмами и творческому отношению к природе. Уметь правдиво изобразить с натуры форму и краски предметов – это значит передать с помощью конструкции, перспективы, цветовых отношений пропорции, объём, материальность, пространственное положение предметов и их характер в целостном живописном натюрморте. Эти качества реалистического изображения предметов направлены на выявление их эстетических свойств и красоты.

Натюрморт- жанр изобразительного искусства (станковой живописи), посвященный изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу. Натюрморт буквально переводится с латинского как "мертвая природа", но у него есть и второе название, более точно определяющее суть жанра - "застывшая жизнь".

Картины отличаются детальностью, они продуманы, благодаря чему подчеркивают эстетическую ценность каждого изображенного предмета. В целом полотна подчеркивают красоту самых простых вещей , передавая через них ценность жизни, царящие в ней взаимосвязи, радость ее восприятия и быстротечность.

Основные виды и стили натюрморта.

В настоящее время натюрморт делится на ряд поджанров согласно предметам и темам, представленным на холсте. Деление достаточно условное - поджанры могут пересекаться.

1) Суета сует, или же Ванитас.

В композиции должны фигурировать предметы, олицетворяющие бренность человеческого бытия: оплывшая свеча, часы, череп, испортившиеся фрукты или увядшие цветы, бабочка.

2) Охотничий или Охотничьи трофеи.

На полотне должны быть результаты охоты: битая птица, ружье или другие охотничьи принадлежности: рог, сумка, патроны. В этом поджанре в качестве фона часто используется парк или лес.

3) Цветочный.

Центральный объект композиции этого поджанра - букет цветов в вазе. У каждого цветка своя символика, например, чертополох олицетворяет зло, мак - забвение, а гвоздика напоминает о пролитой крови Христа.

4) Обманка.

Предметы на холсте изображены максимально реалистично, создавая полную иллюзию реальных объектов.

5) Религиозный натюрморт.

Объединяет предметы с религиозной атрибутикой: иконы, свечи, библию, кадило, лампы.

6) Рыбный.

Голландия - родина натюрморта - страна на берегу моря, поэтому тема морепродуктов вынесена в отдельный поджанр.

7) Накрытый стол - жанр делится на две разновидности: Завтраки и Роскошный натюрморт.

Завтраки. Хронологически эти застолья появились первыми, на картинах изображался сыр, булочки, ветчина - самые обычные для голландцев продукты в простой сервировке.

8) Натюрморт с животными.

Картины с налетом философского анимализма, из живого мира чаще всего встречаются змеи, кошки, собаки, насекомые и птицы.

9) Ученый натюрморт.

На полотнах фигурирует атрибутика из мира науки или искусства: книги, карты, глобус, ноты, музыкальные инструменты.

Основателями жанра принято считать голландских художников Питера Класа и его сын Хеда Виллема Класа - ярких представителей школы "малых голландцев". Разумеется, изображения предметов природного происхождения существовали задолго до них, но обычно в виде фрагментов на более крупных полотнах, а как отдельный жанр станковой живописи оформились именно в 17 веке.

Натюрморт долгое время относили к низшим жанрам, полагая, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, но в 19 веке Ван Гог, Ренуар, Мане и другие знаменитые художники своими работами доказали ошибочность этого мнения. Благодаря влиянию

французского импрессионизма натюрморты обогатились нюансами передачи световых эффектов - игрой цветовых пятен, бликов, воздушностью изображения. В этот период натюрморт переживал свой расцвет, в том числе и благодаря появлению в продаже красок в тюбиках, значительно упростивших работу живописцев.

В 20 веке эксперименты над жанром продолжили П.Пикассо, Дж.Моранди и С.Дали экспериментируя в новых формах, цветах и стилистических приемах.

1.2. История натюрморта в России.

Натюрморт как самостоятельный жанр живописи появился в России в начале XVIII века. Представление о нем первоначально было связано с изображением даров земли и моря, разнообразного мира вещей, окружающих человека.

Вплоть до конца 19 века натюрморт, в отличие от портрета и исторической картины, рассматривался в качестве "низшего" жанра. Он существовал главным образом как учебная постановка и допускался лишь в ограниченном понимании как живопись цветов и фруктов. Все изменилось в начале XX века, когда меценаты стали ввозить в страну картины из Франции. Натюрморты импрессионистов вызвали живой интерес у русских художников, что привело буквально к повальному выбору этого жанра многими знаменитыми живописцами от реалистов до абстракционистов.

Развитие изобразительного искусства первой половины XIX века отмечено усиливающимся интересом к народной жизни. Среди мастеров первой трети XIX века следует выделить Венецианова А.Г. (1780-1847), ему принадлежит особенно значительное место.

Одним из основоположников жанра натюрморта в России является Хруцкий, Иван Фомич (1810–1885). Главным достижением Хруцкого стало создание ряда замечательных натюрмортов, положивших начало развитию этого жанра в русском искусстве. В творчестве русских реалистов середины и второй половины XIX столетия натюрморт был явлением сравнительно редким.

Начало XX века ознаменовалось расцветом русской натюрмортной живописи, впервые обретшей равноправие среди прочих жанров. Обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами, русский натюрморт развивался необычайно стремительно: за полтора десятка лет он проходит путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества. На рубеже прошлого и нынешнего веков он вырос в художественное явление мирового значения.

Особенный интерес к натюрморту в русской живописи начинает пробуждаться в 80-х годах прошлого века. Одно из главных мест принадлежит здесь работам И. И. Левитана (1860 – 1900). Они не велики по размеру, скромны по замыслу. В эти годы в творчестве К.К. Коровина (1861-1939) и В.А. Серова (1865-1911) можно ощутить новые веяния.

Характер новых тенденций можно определить, как стремление художников связать натюрморт - сюжетно и живописно - с окружающей средой. «Мертвую натуру» выносят на пленэр, то есть на воздух, под открытое небо, связывают с пейзажем или же, напротив, органически соединяют с интерьером комнаты. В натюрморте хотят увидеть отражение

мироощущения конкретного человека, его жизненного уклада, наконец - его настроения. Можно бесконечно перечислять великих русских художников, которые проявили себя в этом жанре. Однако натюрмористов принято считать некоторых из них: Хруцкий И.Ф. (1810-1885), Грабарь И.Э. (1871-1960), Кончаловский П.П. (1876-1956), Альберти П.Ф. (1913-1994), Антипова Е.П. (1917-2009), Захаров С.Е. (1900-1993), Копытцева М.К. (1924-2005), Котьянц Г.В. (1906-1996), Крестовский Я.И. (1925-2003), Осипов С.И. (1915-1985), Позднеев Н.М. (1930-1978), Румянцева К.А. (1925-2002), Скуинь Е.П. (1909-1986), Тетерин В.К. (1922-1991), Шаманов Б.И. (1931-2008). Искания нового в натюрморте были чрезвычайно разнообразны. Вглядываясь в натюрморты русских художников, мы замечаем, как различно подходили они к своей задаче, и это ощутимо даже в характере изображения отдельных предметов.

Глава II. Практическая часть

2.1. Изучение и освоение этапов создания натюрморта.

Умение **правильно писать натюрморт** – необходимый навык любого художника, не зря этому вопросу уделяется много внимания в художественных школах и училищах. Рисуя неодушевленные предметы, вы тренируете глазомер, учитесь правильно располагать предметы и переносить их на полотно в нужном масштабе и с соблюдением пропорций.

Итак, чтобы нарисовать натюрморт, необходимо:

- придумать идею;
- выбрать сочетаемые по типу, размерам и цвету предметы;
- правильно их расположить;
- определиться с форматом полотна;
- подобрать подходящий фон;
- перенести эскиз с соблюдением пропорций предметов (замеры можно выполнять методом визирования);
- сделать изображение объемным и гармоничным по цвету.

Для рисования натюрморта можно использовать разные методы, но техника Старых мастеров как никакая другая позволяет передать особенности предметов.

1) Первый шаг –расстановка предметов.

Во-первых, необходимо выбрать подходящие предметы для натюрморта. Они должны быть подчинены определенной тематике или быть связаны единой концепцией.

В моем случае я выбрала сапоги, лампу, ковш и веник.

Во-вторых, при создании композиции должны быть определены 3 базиса: формат, (а)симметричность, схема расположения.

Формат. Он бывает трех видов: горизонтальный, вертикальный и квадратный.

Горизонтальный формат - наиболее распространен, т.к. подчеркивает плоскость стола и позволяет расставить большое количество предметов. Он располагает к задумчивому движению, передает идею покоя, изобилия, неторопливого разглядывания, релакса.

Вертикальный формат более подвижный и дает ощущение идеи роста. Этот формат подойдет для изображения цветов, веток, высоких ваз. Вертикальный формат также несет более высокое одухотворенное начало.

Квадратный формат легко ловит и концентрирует восприятие зрителя. В нём нет движения вширь или ввысь, появляется круговое движение и устремленность в центр. Он даёт ощущение стабильности.

Схемы. Теперь следует правильно распределить предметы внутри того или иного формата.

Если поставить предметы близко или симметрично относительно друг друга, то можно добиться ощущения стабильности. При асимметричном распределении создается ощущение динамики.

Так же имеется следующее **подразделение схем:**

1. **Треугольник:** в основе такой схемы в центре располагают высокий предмет, который дополняют более мелкие объекты в основании треугольника.

2. **Круг:** подходит для квадратного формата, когда нет одного доминирующего по размеру предмета. Взгляд зрителя как бы скользит по кругу, обозревая натюрморт.

3. **Диагональ:** дает подвижную композицию и зачастую ощущение внутреннего дисбаланса. Подходит для передачи движения, хаоса, а также для акцента на пустую часть формата. Там, например, может быть окно с пейзажем.

Композиция моего натюрморта расположена по центру листа, чуть ниже середины формата, имеет схему прямоугольного треугольника.

Далее, можем приступить к основной работе – **построению натюрморта на листе бумаги.**

Для начала нужно правильно определить расположение предметов на холсте. Для этого нам нужно наметить линию горизонта. Предметы не должны упираться в края рисунка. Лист должен быть заполнен равномерно. Сверху остаётся больше свободного места для создания ощущения, что предметы стоят на плоскости.

Как написать натюрморт.

Теперь мы штрихуем легкими линиями контуры с соблюдением форм и пропорций. На этом этапе главная задача – правильное заполнение листа. Чтобы не ошибиться с определением размера частей композиции натюрморта, воспользуйтесь визуальным методом измерения при помощи простого карандаша - визирование.

Уточнение пропорций производится при помощи вспомогательных линий. Изначально предметы должны быть изображены полностью с учетом законов перспективы. Любой предмет состоит из той или иной геометрической фигуры. Так, в основании кувшина мы видим эллипс, яблоко – шар, и т.д. Умение видеть геометрические тела – основной навык, который поможет правильно изобразить предметы, передать их объём и соблюсти пропорции не только в натюрморте.

Передний план натюрморта по законам воздушной перспективы нужно нарисовать более выделяющимся, чем задний. То есть, при прорисовке мы должны сделать больший акцент карандашом на предметах, которые находятся ближе к зрителю.

Теперь мы удаляем ранее нарисованные невидимые контуры и вспомогательные линии. Создаем объём натюрморта.

В итоге, мы расположили предметы на листе, вывели пропорции. Сам объём мы создаём при помощи нанесения штриховки. Для создания тени используем многократное нанесение штрихов при помощи карандаша на нужную область. Линии должны быть ровными, а не хаотичными. Наносить плотно друг к другу, но не сливать их в однородное пятно. Важно помнить, что на каждом этапе выполнения нужно обязательно сверять правильность исполнения с оригиналом. Подходить к композиции, внимательно рассматривать особенности текстуры и формы не будет лишним, а наоборот, полезным. Сверяем отдельные части натюрморта между собой и с целым, чтобы в процессе работы найти и исправить ошибки.

И вот, спустя несколько штрихов наш натюрморт готов.

Заключение

Натюрморт – это отдушина художника. И он не может не быть поэтом. Поэзия – это состояние, в котором он живет, и живет постоянно.

Взволнованность – вот что неизбежно проявляется в картине, если это сопутствовало ее созданию. Холодное искусство мертво. Нельзя имитировать чувства, делать вид, что переживаешь. Надо любить и волноваться. Отражая красоту объектов окружающей природы или вещей, созданных трудом человека, натюрморты могут волновать нас не меньше, чем жанровые картины.

Для усвоения необходимых теоретических знаний и практических навыков на протяжении всего обучения в художественной школе было выполнено большое количество учебных натюрмортов. В дипломной работе я попыталась применить свои полученные знания и практические умения.

В процессе работы с творческим проектом я получила бесценный опыт и почерпнула множество знаний в предмете обучения.

Благодаря художественной деятельности я смогла значительно расширить творческий потенциал.

Список литературы

1. Николай Ли «Основы Учебного Академического Рисунка».
2. Н.П.Бесчастнов учебное пособие по графическому натюрморту «Графика Натюрморта».
3. Барбер Баррингтон «Рисуем натюрморт».
4. Царева Людмила Николаевна, Царев Артур Игоревич ««Рисуем натюрморт».

**Отзыв на итоговый индивидуальный проект
обучающейся в 9в классе МБОУ СОШ №29 г. Сургута
Кулаковой Екатерины по теме «Бытовой натюрморт с сапогами»**

Актуальность данного исследования заключается в том, что подробное изучение истории и этапов написания натюрморта, поможет создать бытовой натюрморт с сапогами.

Объектом данного исследования является изучение этапов создания натюрморта.

Предметом исследования – создать бытовой натюрморт с сапогами.

Цель исследования: изучить историю и этапы создания натюрморта, создать индивидуальный рисунок «Бытовой натюрморт с сапогами».

При выполнении данной исследовательской работы, обучающаяся поставила перед собой следующие

Задачи:

- Изучить историю появления жанра натюрморт;
- Изучить и освоить на практике этапы создания натюрморта;
- Создать индивидуальный рисунок «Бытовой натюрморт с сапогами».

Практическая ценность работы заключается в том, что в результате освоения этапов создания натюрморта я смогу нарисовать бытовой натюрморт с сапогами.

Содержание работы соответствует заявленной теме. Текст работы изложен на 15 листах печатного текста, что представляется достаточным для обучающегося 9 класса.

Работа включает в себя введение, основную часть из двух глав, заключение, список источников. Во введении указывается актуальность исследования, ставятся цель и задачи, выдвигается гипотеза.

Завершается работа выводами, в которых излагаются результаты.

Работу обучающаяся выполняла самостоятельно, используя специальную литературу и материалы, взятые с простора Интернета. Формулировки задач отвечают поставленной цели. Соблюдена этика цитирования, а также грамотное использование источников. При выполнении работы проявила самостоятельность, творчество, инициативу, способность решать соответствующие исследовательские проблемы. Следует отметить сформированность у обучающегося метапредметных УУД: регулятивных действий, коммуникативных навыков, сформированность ИКТ-компетентности.

Исследование доказало, что, изучив историю и этапы создания натюрморта, мы сможем самостоятельно написать индивидуальный рисунок «Бытовой натюрморт с сапогами».

Рекомендации: итоговый индивидуальный проект Кулаковой Екатерины по теме «Бытовой натюрморт с сапогами» отвечает требованиям, предъявляемым к исследовательским работам, и рекомендуется к защите.

18.12.2021

Руководитель проекта

П.А.Светлова