

Натюрморт: жанр или метод обучения изобразительному искусству?

Педагогические возможности жанра

натюрморт один из жанров изобразительного искусства

- **Портрет** – современный, исторический, фаяомский, маска, парсуна
- **Пейзаж** – городской, сельский, исторический, современный с элементами исторической архитектуры
- **Сюжетная композиция** – историческая, батальная, бытовая, иллюстрация.
- **Натюрморт** – классический, декоративный, выполненный в разных манерах, техниках, отражающий разнообразные художественные течения и направления

Во всех жанрах используются одни общие законы гармонизации изображения – композиционное, цветовое, стилевое единство, равновесие, наличие композиционного центра, использование законов цветоведения, своеобразие формы, ритм, динамика-статика, особенности личностной мировоззренческой позиции, культурно-исторических и социальных характеристик.

Обучающие возможности каждого из жанров изобразительного искусства-
пейзаж: линейная и воздушная перспектива (цветовая растяжка)

И. Айвазовский. Ялта

К. Крыжицкий. Нивы

Обучающие возможности каждого из жанров изобразительного искусства-
портрет: ракурс, фрагментарность (частично-портрет погрудный, поясной, парадный), **отношение автора к изображаемому, автопортрет**

Ф.С. Рокотов. Портрет
А.П. Струйской. 1772 г.

Ф.С. Рокотов. Коронационный
портрет Екатерины II. 1763 г.

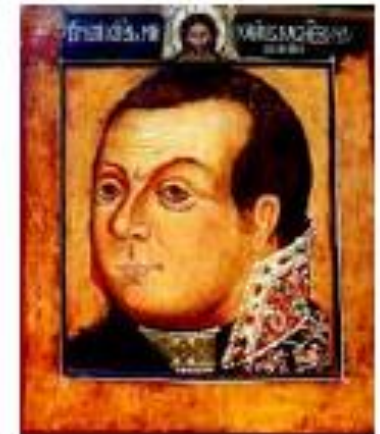
В.А. Фаворский.
Пушкин-лицеист.
Гравюра. 1935 г.

Д.Гирландайо.
Святой Стефан
1490гг.

Царь Федор Иоаннович.
Парсуна. XVII в.

М.В. Скопин-Шуйский.
Парсуна. Начало XVII в.

В.Е. Татлин. Продавец рыб. 1911 г.

П.Д. Корин. Портрет маршала
Г.К. Жукова. 1945 г.

О.А. Кипренский. Портрет
А.С. Пушкина. 1827 г.

Обучающие возможности каждого из жанров изобразительного искусства- **сюжетная композиция-динамика, композиционный центр (многофигурная), загораживание, равновесие**

А. Рулофс.
Наконец уснул.

В.А. Тропинин. Кружевница.

А.А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г.

А. Бронзино. Поклонение пастухов.
1539—1540 гг.

от умения видеть форму предмета, передавать верно пропорции, соразмерность предметов, пространство (загораживание), приобретать навыки работы по засечкам и использования симметрии при построении предмета, передачи объема к ЛЮБОВАНИЮ ПРЕДМЕТНЫМ(РУКОТВОРНЫМ) МИРОМ,

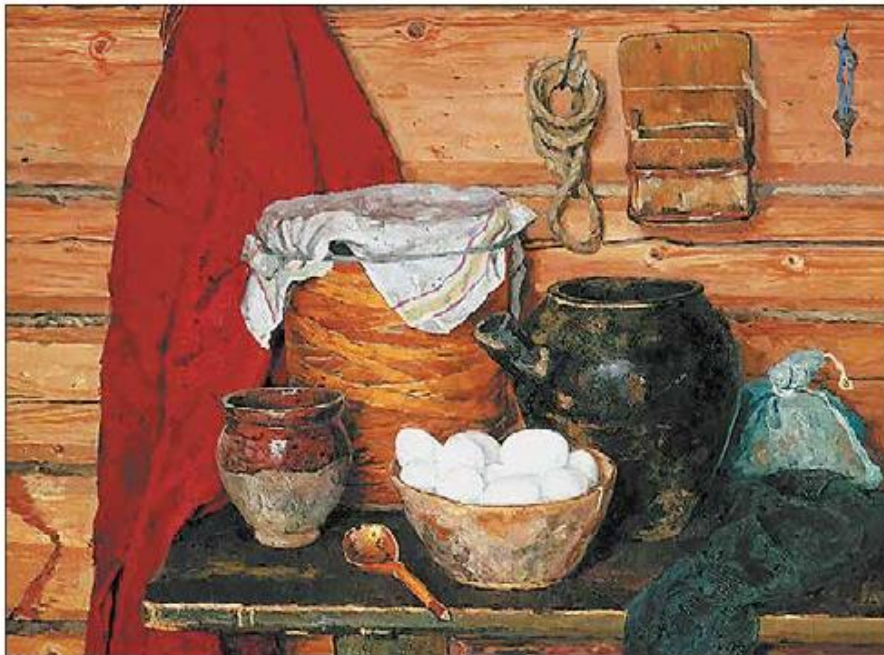

Обостренное внимание к предметному миру, умение перекладывать свои впечатления в изобразительную форму (2кл.)

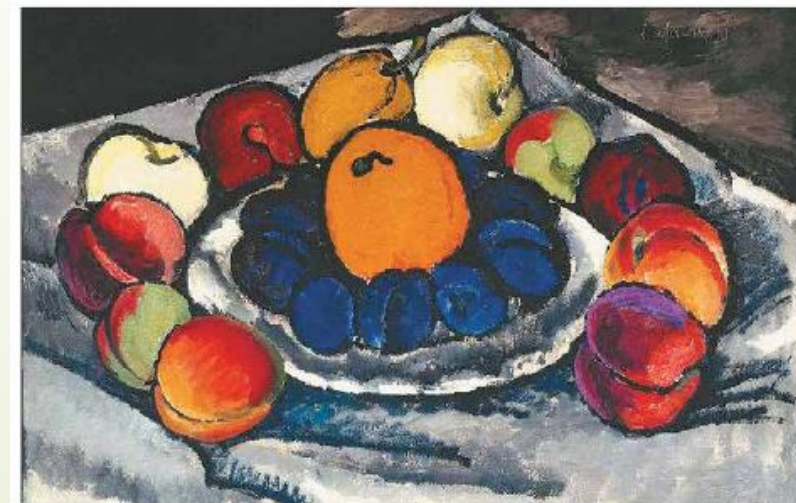
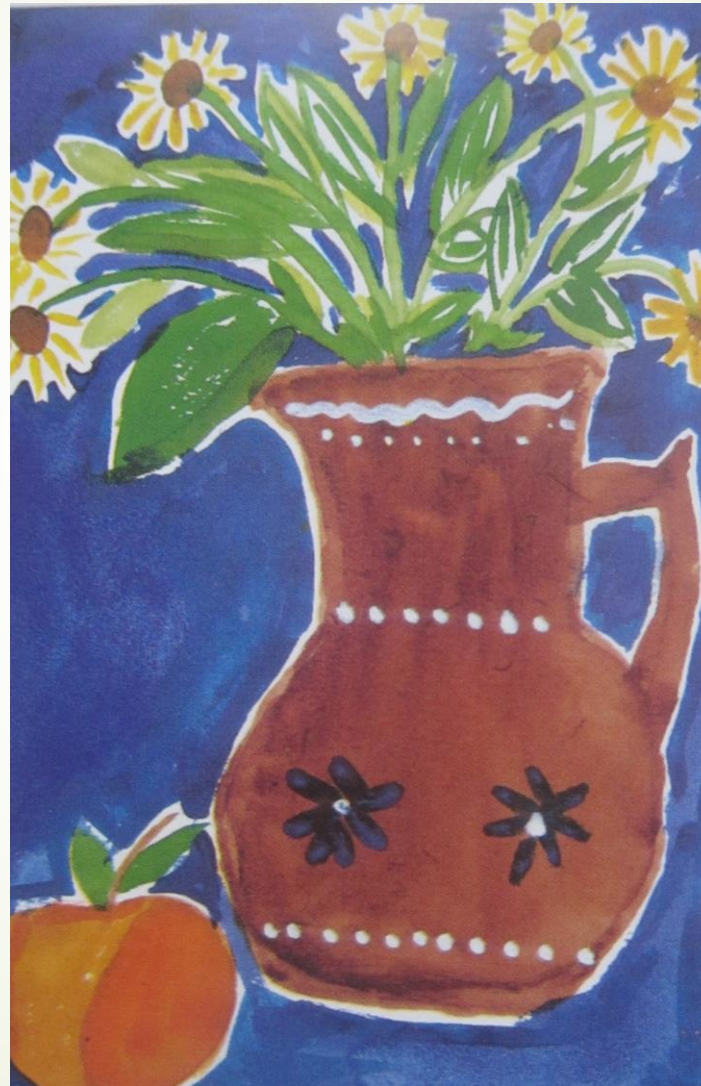
Фактура предметов

Чтобы увидеть, как разнообразен и удивителен мир, совсем не обязательно отправляться в далёкие путешествия.

Посмотри на вещи, которые тебя окружают. Они различаются формой, размером, цветом. А если их взять в руки, можно почувствовать, что их поверхности разные на ощупь.

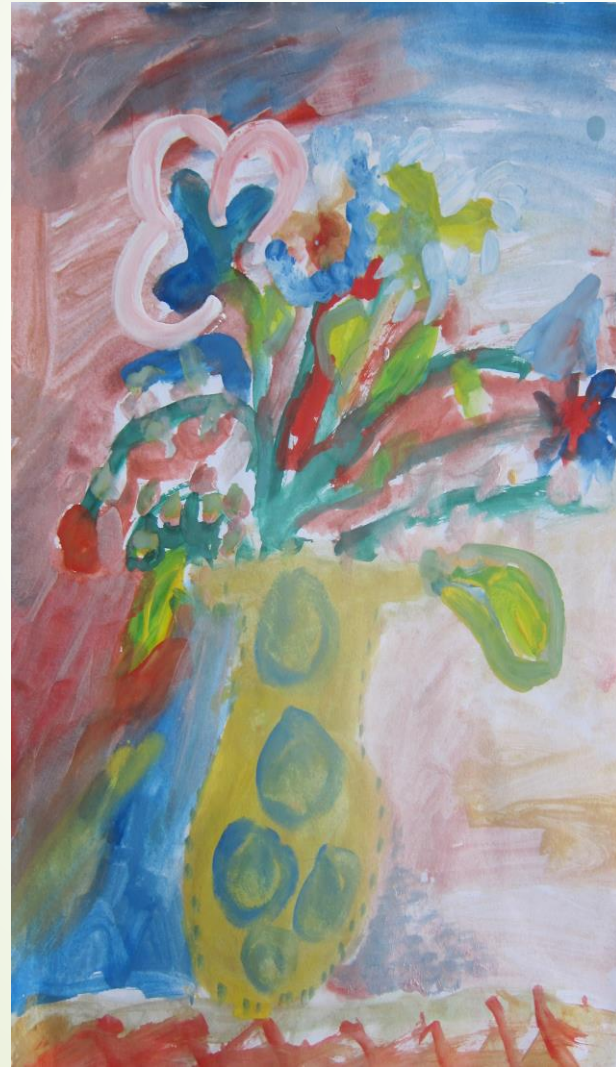

В. Стожаров. Натюрморт с квашнёй (фрагмент)

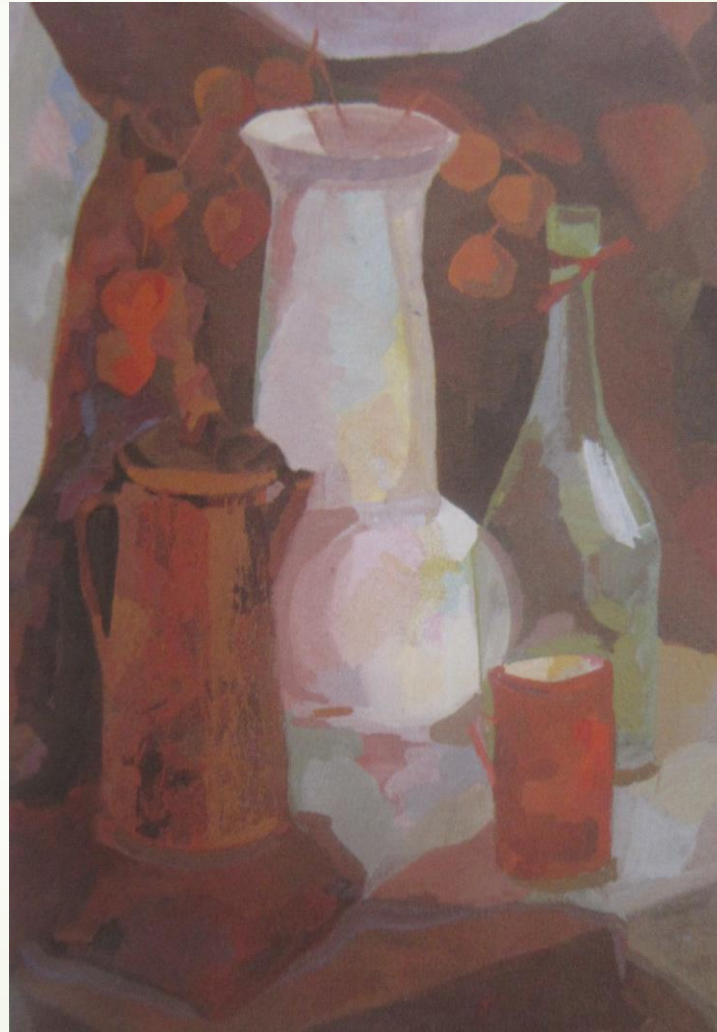
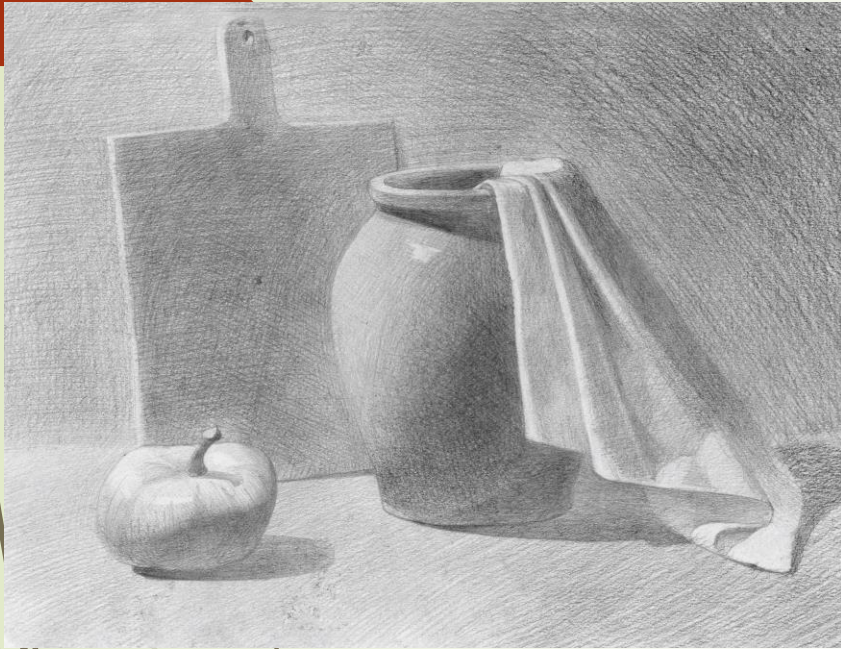

И. Машков. Фрукты на блюде (Синие сливы)

Доступность жанра и вида деятельности всем возрастам
возраст детского сада – от 4 до 7 лет.

Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты
форма, объем, штрих, тон, силуэт, фактура

Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты

художественные материалы и техники

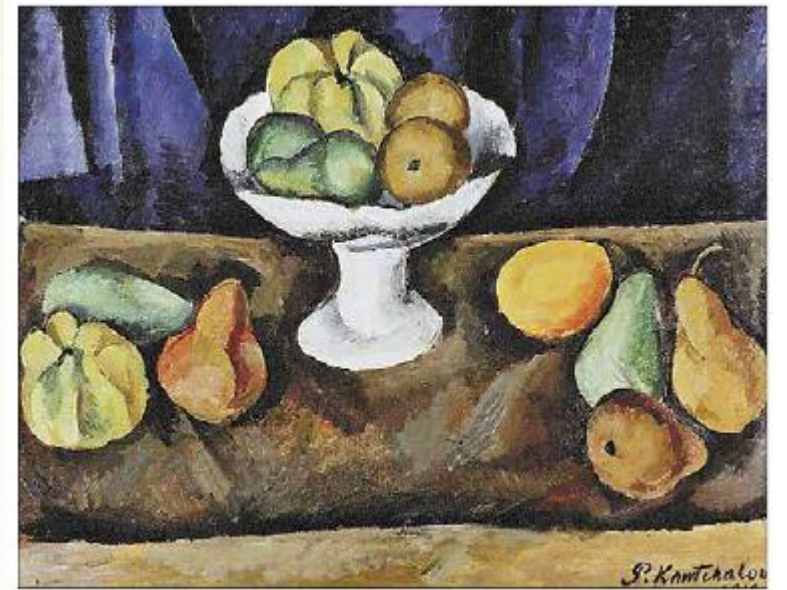

1. Гризайль
2. сангина, уголь, пастель
3. Линогравюра
4. Аппликация
5. Аппликация
6. Фломастер
7. Гравюра на картоне

Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты
симметрия, равновесие, композиционный центр,

П. Гоген. Натюрморт с цветами

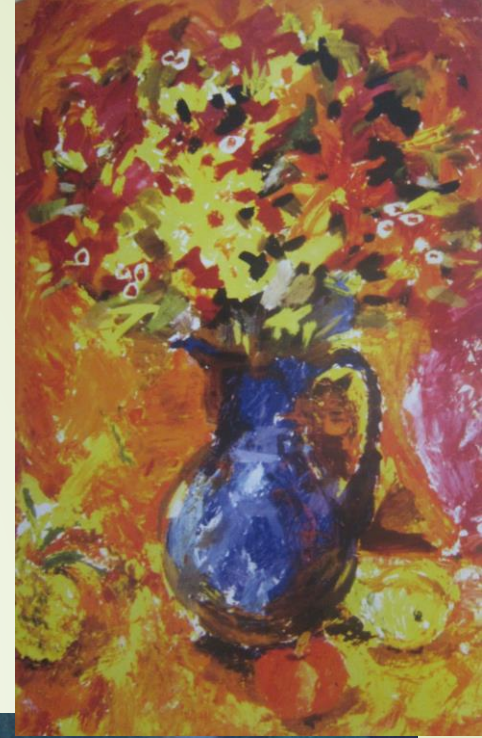
Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты
Манера письма, формат, сюжет,

Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты
**Развитие цветовосприятия, работа с цветом (колорит, теплые, холодные.
Ограниченная гамма)**

Натюрморт как универсальная форма освоения изобразительной грамоты **колорит, дополнительные цвета, тематический и декоративный натюрморт**

Натюрморт и его образовательные возможности через призму понимания искусства, заложенную авторами учебника издательства «Вентана-Граф»

Пересмотр методического наследия прошлого в отношении предмета «Изобразительное искусство» как

- 1. дисциплины, основная задача которой освоение учащимися изобразительных навыков и приемов работы художественными материалами;
- 2. провозглашение метода «рисование с натуры» методологией всего курса рисования в школе;
- 3. в краеугольном камне педагогической деятельности – **обучение-воспитание-развитие** на первое место ставить **развитие** способностей, задатков во всех сферах деятельности человека;
- 4. отказ от авторитарных форм преподавания и признание индивидуальности каждого ребенка (в искусстве нет единого правильного решения поставленной задачи-одна натурная постановка, тема и множество индивидуальных решений;
- **Рассмотрение искусства природной потребностью человека, формой познания и отражения мира во всех формах его проявления и формирования мировоззренческой и личностно-оценочной позиции личности и социума.**

Методы и их виды.

Метод (*methodos*) — по-гречески «путь», «способ поведения». Под методом обучения понимают **систематически применяемый способ работы с учащимися**, позволяющий им развивать свои умственные способности и интересы, овладевать знаниями и умениями, а также использовать их на практике. Некоторые методы:

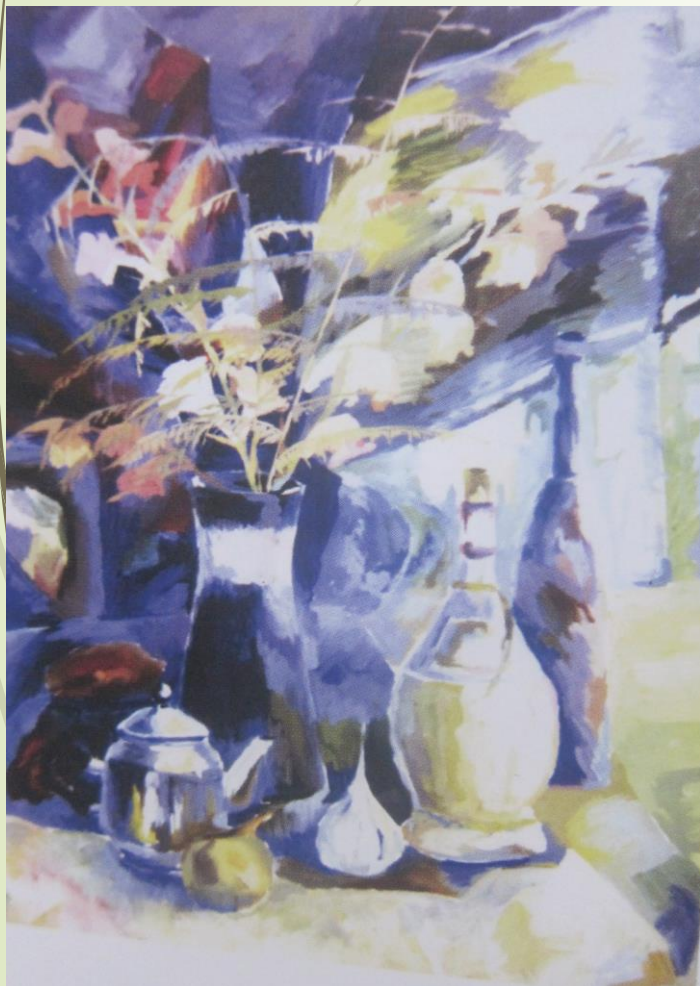
- пояснение, рассуждение, наглядности (демонстрации), наблюдения,
- метод диалогичности, метод исследования-обследования,
- использования худ. слова, других видов искусства,
- поощрения, напоминания, рисование по образцу,
- метод - прием показа (словесный, репродуктивный), метод проблемного обучения,
- метод единства восприятия и созидания,
- метод коллективных и групповых работ,
- методы контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков,
- метод мотивации к обучению
- Метод рисования с натуры,
- метод работы по памяти, по образцу, по воображению

Методика- совокупность приемов практической деятельности, приводящей к заранее определенному результату. Методика направлена на конкретизацию **метода**, доведение его до инструкции, алгоритма, четкого описания **способа** осуществления педагогической деятельности, а также взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения.

- **Методология** — это целостное учение о методах, которое ориентировано на внутренние механизмы, логику развития и организации **педагогического** процесса, а также о способах и стратегиях в обучении, учение, объединяющее **систему** принципов и способов построения образовательного процесса отдельной дисциплины,
- **методология** основывается на **научных идеях**, которые определяют смысл всей педагогической деятельности (если задача- научит изо. Приемам и навыкам, то метод рисования с натуры будет одним и предпочитаемых для достижения данной цели.

В переводе с французского – натюрморт – это мертвая, неодушевленная натура.

В немецком языке есть другое определение – натюрморт – это **тихая жизнь** вещей

О жанре натюрморте и школе изобразительного искусства в учебниках издательства «Вентана-Граф» (авторы Е.А.Ермолинская, Л.Г. Савенкова, Е.С. Медкова,) **2класс**

Рисуем натюрморт

Представь, что вы пришли с базара и выложили на стол фрукты и овощи. Составь из них натюрморт.

Одни предметы в натюрморте располагают ближе к зрителю, другие — дальше от него. Ближние предметы организуют **первый план**, дальние предметы — **второй план**. Поверхность (плоскость), на которой лежат предметы, называется **предметная плоскость**.

Предметный мир

Что значит быть художником?

Живопись учит смотреть и видеть.

А. Блок

Внутреннее помещение здания вместе с предметами быта и украшением называется **интерьер**.

Вещи, которые «живут» в одной комнате, могут многое рассказать о своём хозяине, например о его профессии и увлечениях. Почему? Давай поиграем в вопросы и ответы.

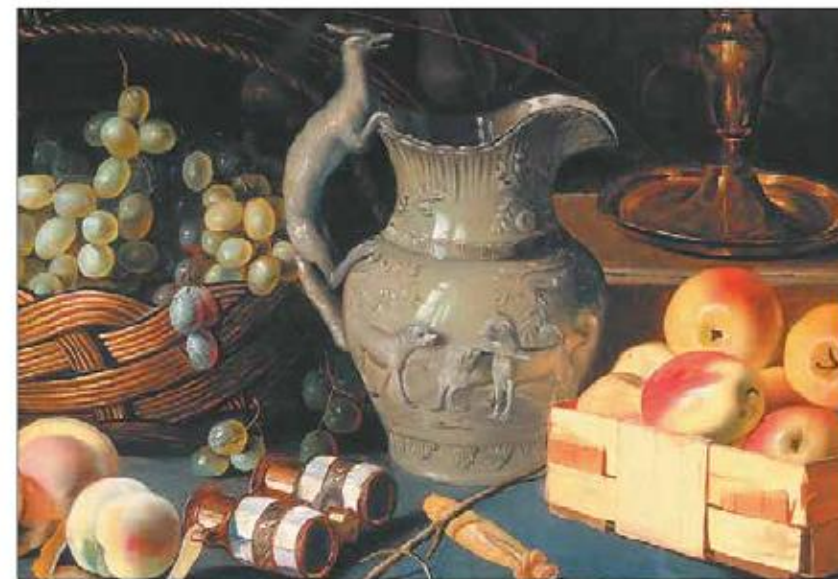

Рефлекс

в изобразительном искусстве

Предметы в натюрморте «разговаривают» друг с другом с помощью цвета. Рассмотрим кувшин на картине. На нём есть жёлто-красное пятно. Это яблоки, которые находятся рядом, «подарили» кувшину частичку своего цвета.

Отражённый свет и цвет стоящих рядом предметов называется **рефлекс**.

И. Хруцкий.

Натюрморт со свечой (фрагмент)

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, составление натюрморта, освоение изобразительной грамоты- нюанс, контраст, объем, форма)

Свое восхищение красотой и силой природы художники выражают в произведениях различных жанров изобразительного искусства.

С. Жуковский.
К весне (фрагмент)

Е. Лансере. Натюрморт

Объём в живописи и графике

Живописцы и графики тоже создают объёмные изображения. Работая на плоском листе бумаги, можно добиться впечатления объёма с помощью выразительных средств — штриха, мазка, воздушной и линейной перспективы, света и тени.

Ж. Б. Шарден. Натюрморт с медной посудой

П. Гоген. Натюрморт с веером

У всех предметов окружающего мира есть форма — у деревьев, листьев, цветов, домашней утвари, одежды, музыкальных инструментов, зданий...

Каждое произведение искусства тоже имеет свою особенную форму.

Создавая своё произведение, художник ФОРМИрует его, используя в работе такие выразительные средства и техники изображения, которые наиболее ярко и точно раскрывают авторский замысел. Из этого складывается **художественная форма**.

У каждого художника есть своя творческая манера — особые приёмы, по которым можно узнать его работы.

Слепите в паре с одноклассником натюрморт из глины или пластилина.

Работаем по подсказке

1. Договоритесь, из каких предметов будет состоять ваш натюрморт.
2. Слепите эти предметы, соблюдая пропорции (соразмерность): например, кувшин должен быть больше яблока.
3. Составьте из вылепленных предметов композицию: выберите главный предмет (он, как правило, самый крупный) и распределите объекты в пространстве так, чтобы они составляли единую группу.

Нюанс — это оттенок, небольшое, едва уловимое различие в цвете, форме, движении, освещённости.

Посмотри, сколько нюансов может быть у жёлтого, зелёного, красного и синего цветов.

Нюанс — средство выразительности в изобразительном искусстве.

Разнообразными нюансами формы и цвета отличаются пейзажи и натюрморты.

О. Ренуар.
Плоды юга

3 класс.

4 класс. Интерьер какместилище вещей и предметов, отражающих культурные особенности народов

Организация внутреннего пространства народного жилища

Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру...

С. А. Есенин

Во внутреннем убранстве народного жилища отразились представления народа об устройстве мира и красоте. Предметы интерьера, их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое рассказать о жизни народа: об окружающей природе, о его обычаях и занятиях. Убранство помещения передаёт склад ума, душу, характер народа.

Внутри кавказской сакли

Нарисуй интерьер сакли цветными карандашами.

Работаем по подсказке

1. Возьми лист бумаги нужного формата.
2. Наметь линию горизонта и количество планов в работе.
3. Реши композиционный центр (фигура человека или животного, очаг, ковёр, окно): обозначь его размером, положением на листе и цветом. Предметы могут загромождать друг друга.
4. Предметы интерьера должны быть подчинены композиционному центру и взаимодействовать.

В казахской юрте

В юрте, в отличие от других народных жилищ, нет углов — она круглая. Такая форма позволяет юрте противостоять сильным степным ветрам: они мягко скользят по её поверхности. Рисуя интерьер юрты, обрати внимание: пол повторяет форму постройки. Реши, на какой стороне (мужской или женской) играют дети: от этого будет зависеть, какие элементы интерьера ты изобразишь.

Интерьер китайского дома

Большинство вещей в доме изготавливалось из бамбука — основного строительного и поделочного материала этих мест: невысокие столы, плетёные стулья, табуретки, шкафы, сундуки, подставки для ваз, ширмы.

В домах китайцев, даже совсем не богатых, всегда были предметы искусства: керамические, фарфоровые вазы, фигурки животных и людей, пейзажи с изображением гор, водопадов. Традиционный китайский пейзаж так и называется — «горы-воды».

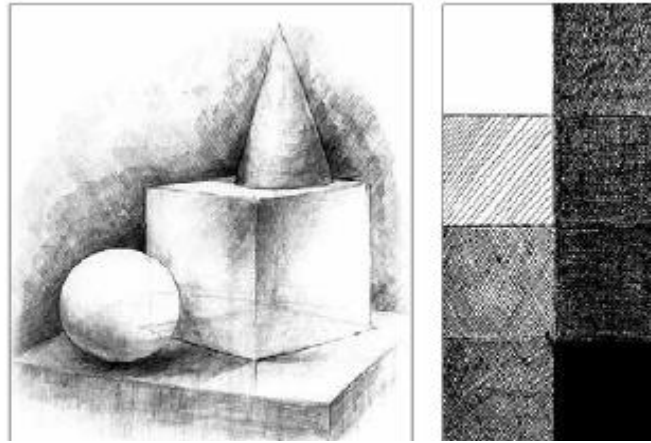
5 класс. Построение геометрических тел на примере натюрморта

Штрих в изобразительном искусстве

Линейное построение объёмных тел в рисунке не может передать их объём. Объёмную форму глаз видит благодаря игре света и тени на поверхности предмета.

Относительно источника света стороны предмета освещены по-разному. Самый светлый участок поверхности располагается ближе к источнику света, самый тёмный — это собственная тень предмета (она называется падающей). Между светлой и тёмной частью поверхности будет располагаться полутень.

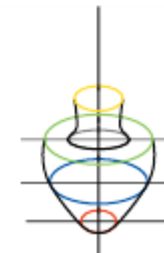
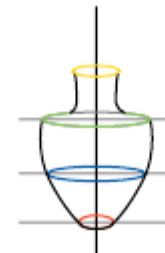
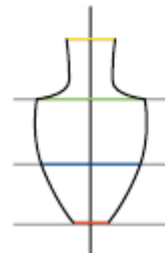
Наиболее наглядно светотень видна на геометрических телах.

Создайте композицию из трёх предметов, в основании которых лежит круг (окружность): кружки, тарелки и вазы. Выберите положение линии горизонта (уровня глаз), при котором основания предметов должны изображаться в виде овалов, и нарисуйте натюрморт.

Форма круглого кувшина на вашем рисунке будет зависеть от его расположения относительно уровня глаз, а также от ракурса (угла зрения), с которого мы на него смотрим. Если кувшин находится точно на уровне глаз (как на левом рисунке), то окружности составляющие кувшин, не видны и как бы скрыты. Если предмет расположен чуть ниже уровня глаз (как на центральном рисунке), окружности начинают открываться, и мы изображаем их в виде вытянутых овалов. Чем больше угол зрения относительно плоскости, на которой стоит кувшин (чем он ниже уровня глаз) тем больше открываются окружности (смотрите правый рисунок).

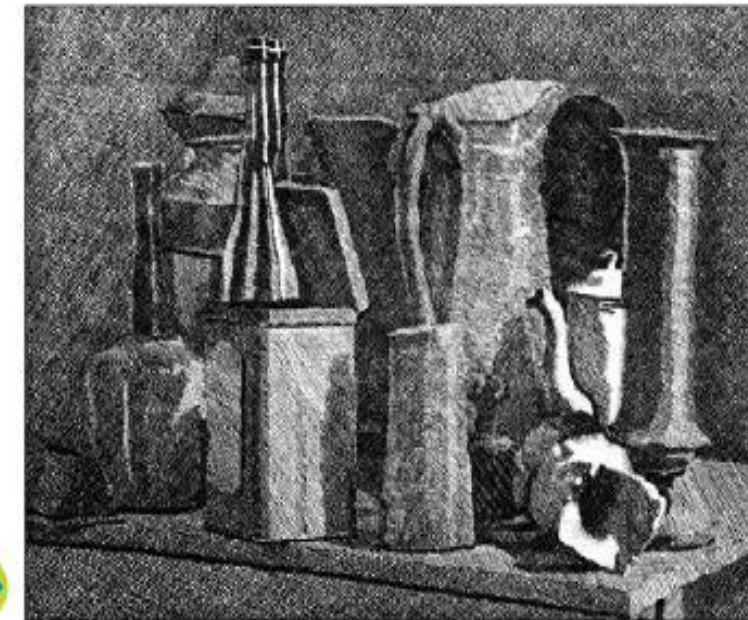
Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке)

Изображение натюрморта из геометрических тел с натуры

Работаем по подсказке

1. Составьте композицию для натюрморта из предметов с ярко выраженной геометрической формой, например книги, кубика, коробки.
2. Распределите предметы по планам (организируйте внутреннее пространство натюрморта) так, чтобы их набор не казался произвольным, а между предметами существовала внутренняя связь.
3. Предметная плоскость, на которой расположен натюрморт, должна находиться ниже линии горизонта (вы смотрите на предметы чуть сверху).

Дж. Моранди. Натюрморт

6 класс. Знакомство с тематическим, декоративным натюрмортом

Музыка в пространстве интерьера

Выдающийся немецкий композитор И.-С. Бах в своей статье «Музыкальное приношение» описал знаменитую музыкальную комнату, в которой король Фридрих II, будучи композитором и флейтистом, ежедневно музицировал со своими придворными музыкантами: «Рассматриваю прекрасную лепку и росписи потолка; на стенах огромные зеркала, их рамы украшены изысканнейшей резьбой; в нескольких местах — красивые кресла; паркет, выложенный квадратом, натёрт до зеркального блеска. У одной из стен — клавир (это, по-видимому, один из знаменитых инструментов Готфрида Зильбермана, которые Фридрих приобрёл ещё в 40-х годах XVIII века). Сейчас дворец пуст, в нём царит тишина... Но легко вообразить, как музыкальную комнату заполняют придворные дамы, берлинская знать, а вот и сам король с флейтой в руке».

А. фон Менцель. Концерт Фридриха II в Сан-Суси

Ж.-Б. Шарден. Натюрморт с атрибутами музыки

Составьте композицию натюрморта из трёх предметов, в котором главным предметом будет скрипка (балалайка, мандолина, другой инструмент).

1. Используя знания о перспективе и линии горизонта, изобразите плоскость, на которой стоят предметы.
2. Постройте рисунок таким образом, чтобы было видно, как к вам повернут главный предмет.
3. Нарисуйте собственную тень и тень, падающую от предметов.
4. Работа гуашевыми красками в сближенной цветовой гамме.
5. Формирование представления о светотени в выявлении объёма (тон, полутон и т. д.). Применение сквозного построения рисунка для передачи конструктивных особенностей предмета.

Дворянский быт, интерьер дворянского дома

Выдающийся историк культуры Ю.М. Лотман часть своей жизни посвятил изучению быта дворян. Он писал: «В жизни русского столичного дворянина XVIII — начала XIX века время разделялось на две половины. Пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам, здесь дворянин выступал как частное лицо. Другую половину занимала служба — военная или статская, в которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и государству — как представитель дворянства перед лицом других сословий».

Г.В. Сорока. Кабинет дома в Островках, имени Н.П. Милюкова

Создайте тематический натюрморт для интерьера усадьбы Пушкиных в Болдине (например, предметы и письменные принадлежности; цветы и утварь и др.). Передайте в рисунке сознательный выбор точки зрения на группу предметов в соответствии с выразительной задачей, пластическое единство группы предметов, соразмерность элементов изображения

и формата. Для передачи формы предметов используйте знания о тональной цветовой растяжке, тени, полутени, свете и рефлексе.

Натюрморт

Искусство создания натюрморта

Жанр натюрморта вам давно знаком. С французского языка это слово переводится как «мёртвая природа» (неодушвлённая натура). Перед тем как рисовать, художник отбирает предметы, которые интересны ему по форме и цвету, и составляет из них натурную постановку.

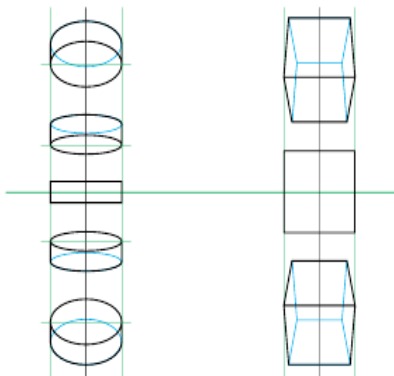
Натюрморт выделился в самостоятельный жанр изобразительного искусства из других жанров — сюжетного и портретного. До XVII века предметы, изображавшиеся на полотнах, были частью сюжетной композиции. При этом натюрморт играл роль фона, в нём могла быть заключена информация о человеке, который изображён на картине, или об интерьере, в котором он находится.

Художник определённым образом komponует натюрморт, выбирает точку зрения на группу предметов, которая позволяет показать красоту каждого из них и подчеркнуть их смысловое единство. Чтобы предмет выглядел естественно, его необходимо правильно изобразить — построить.

Построить — значит нарисовать предмет так, чтобы изображение сохранило все его характерные признаки, соразмерность частей, чтобы была соблюдена симметрия, пропорции и создавалась иллюзия объёма. Ощущение объёма достигается передачей разницы в освещении сторон (граней) предмет в зависимости от их расположения по отношению к источнику света. Эта разница хорошо заметна на формах, имеющих плоские поверхности, таких как куб, призма, пирамида. Помимо освещённой части и собственной тени предмета — то части, которая находится в тени, изображается и падающая тень. Она создаёт иллюзию того, что предмет находится (лежит) на предметной плоскости.

Построение — задача сложная, но вполне решаемая, если знать определённые правила изображения основных геометрических форм в объёме и с соблюдением всех законов перспективы. Почему именно геометрических? Форма (конструкция)

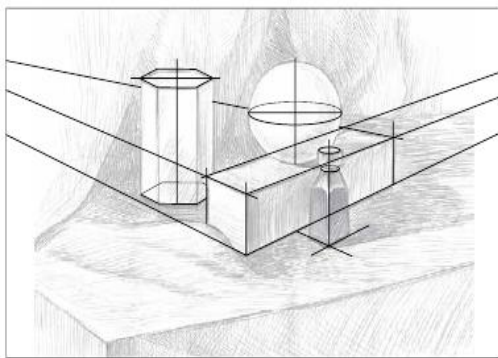
любого предмета может быть приближена к любому из геометрических тел — кубу (современная архитектура), сфере (яблоко и другие фрукты и овощи), цилиндру (бидон, стакан, ваза), пирамиде или конусу (чайник, воронка). Кроме того, основания многих предметов имеют форму круга, квадрата, прямоугольника. На примере изображения (построения) геометрических тел можно понять, как изменяются очертания круга и квадрата с изменением их положения по отношению к линии горизонта, какими общими свойствами обладают предметы, имеющие одинаковые геометрические фигуры в основании, стоящие на одной предметной плоскости и изображаемые с одного ракурса (точки зрения).

В приведённых ниже работах художников определите, какие геометрические тела лежат в основе тех или иных предметов.

Рассмотрите, как изменяется изображение геометрических фигур — круга, квадрата — по отношению к линии горизонта.

128

Учебная работа

Декоративный натюрморт

Красота предметного мира, воспеваемая в натюрморте, — лишь одна из граней привлекательности этого жанра. В нём, как в зеркале, отражается не только индивидуальность каждой вещи, эстетические предпочтения, мысли, чувства и миропонимание художника, но и история и культура народа.

Достижению такой смысловой глубины жанра способствует мастерство художника — его умение отобрать предметы, расставить их на предметной плоскости так, чтобы композиция несла определённую смысловую нагрузку, вписать в выбранный формат, объединить колористическими характеристиками.

В натюрморте могут быть изображены какие-либо предметы быта, атрибуты, фрукты, цветы, овощи, плоды. Можно сказать, что в натюрморте существует своя жизнь, потому

что предметы, изображённые в нём, находятся в диалоге друг с другом и образуют свой особый мир. Выразительные средства, которые использует художник, — композиция, организация общего пространства картины, колорит, цвет и форма предметов, динамика или статика, симметрия и асимметрия — позволяют создавать особое настроение, определять время создания и стиль произведения.

М.С. Сарьян. Синий кувшин

Н. Пиромани. Натюрморт

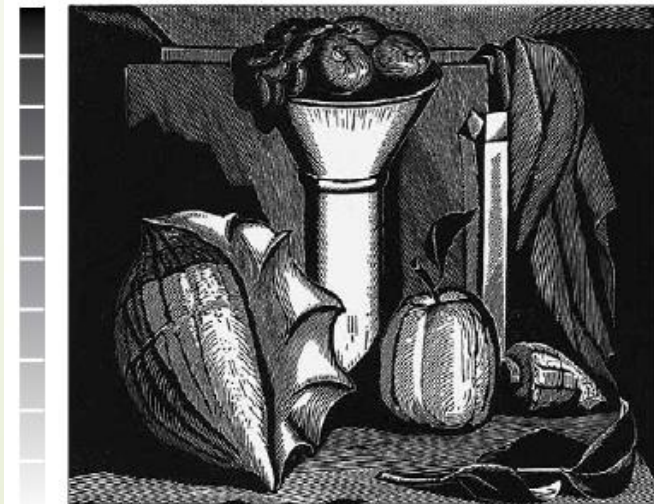
На этих страницах даны разные натюрморты, которые трудно назвать реальными, скорее это декоративные картины. В основе декоративного натюрморта лежат конкретные предметы, которые волею художника стилизованы (см. [стилизация](#)). Предлагается их плоскостное решение, а падающая или собственная тень изображаемых предметов дополняет и обогащает декоративную функцию.

◀ А. Матисс. Натюрморт на синем столе

Ахроматический натюрморт

Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. «Хромос» в переводе с греческого — «цвет». Приставка *а-* означает отсутствие. Краски, не имеющие цвета, называются ахроматическими. Основных ахроматических цветов два — чёрный и белый. Их смешение в разных пропорциях (частях) даёт многообразие оттенков серого цвета. Группу белых, серых и чёрных цветов называют ахроматическими.

Незначительное изменение цвета в сторону белого или чёрного называется оттенком. Человек различает около 300 ахроматических оттенков. Каждый оттенок имеет свой тон — светлоту. Из двух цветов можно легко выбрать более тёмный или более светлый.

А.В. Дурандин. Натюрморт с раковинной

К.С. Петров-Водкин. Натюрморт с письмами

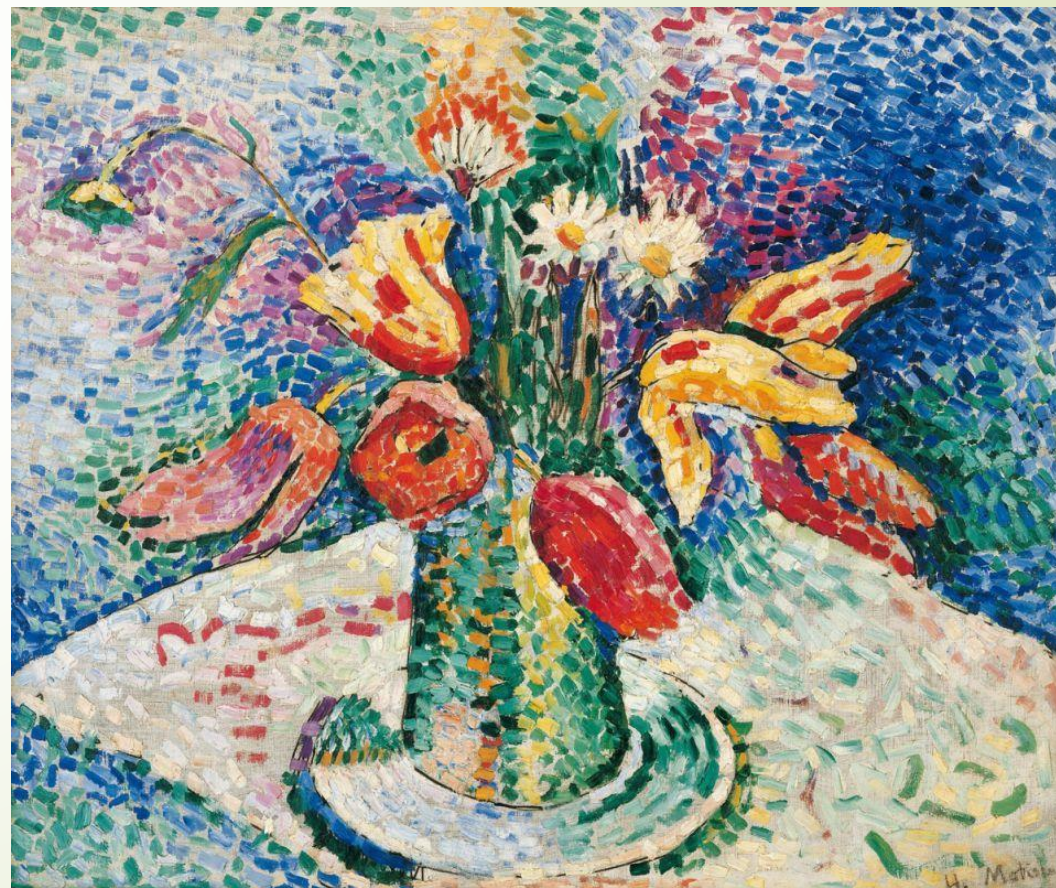
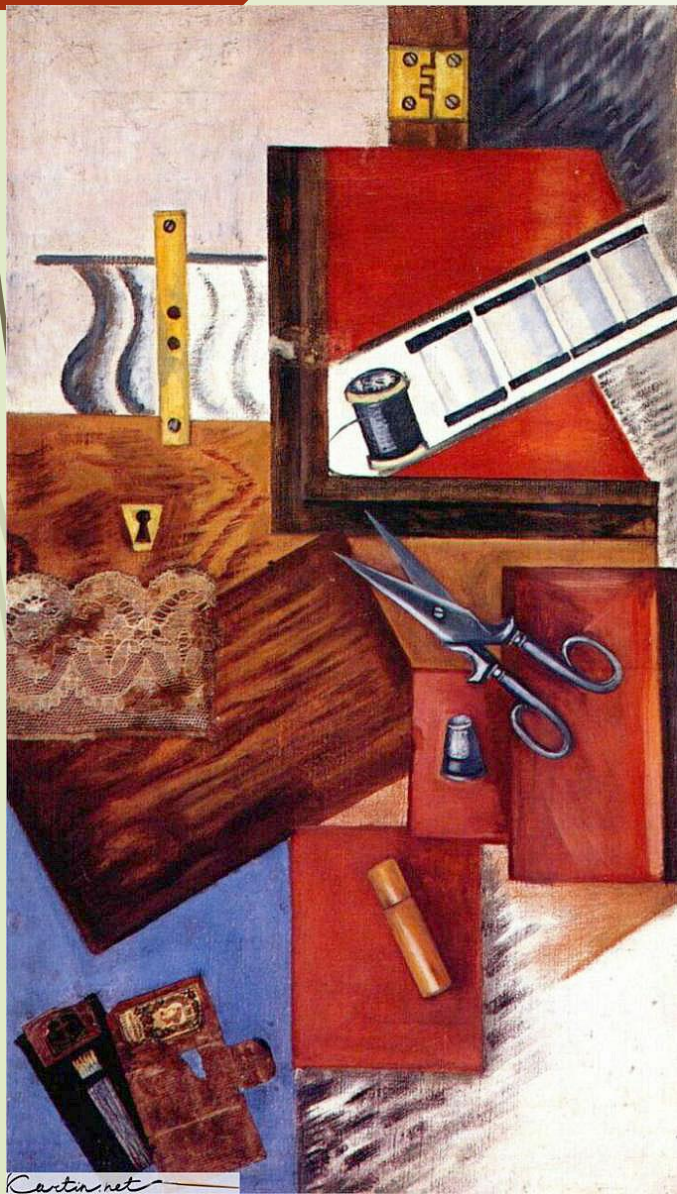
7 класс.

Расширение представлений о натюрморте как жанре искусства рассматривается на творчестве К.С. Петрова-Водкина в разделе Картинной галереи, Музея в твоей книжке.

8 класс.

Жанр натюрморта позволяет педагогу лучше раскрыть а учащимся легче запомнить материал из истории изобразительного искусства - раздела видов, течений, направлений, стилей изобразительного искусства, которым посвящены страницы учебника

Пуантилизм, кубизм

реализм

ФОВИЗМ, МОДЕРНИЗМ

Варианты работы с натюрмортом как методом обучения изобразительной грамоте.

- Рисование с натуры (классическая форма). Организация постановок в классе
- Рисование натюрморта по памяти на основе экскурсий в музей, мастерскую, актовый зал, кабинет домоводства, биологии, физики, химии и т.п. Необходима целенаправленная установка учащегося для запоминания им предметов, увиденных в результате экскурсии
- Рисовании по поводу натуры- предметы натюрмортного фонда класса выставлены, но не скомпонованы в натурные постановки. Ученик сам комбинирует натюрморт из предлагаемых предметов.
- Рисование по воображению. Предлагается подобрать предметы, соответствующие: тематике (военная, медицинская, походная и т.п.), характеру литературного героя, культурным и историческим особенностям периода, национальным, региональным, возрастным (для детей, стариков, молодежи) параметрам и т.п.

Благодарим за внимание и интерес
к учебникам линии Вентана-Граф

