

«связи с общественностью». Детское творчество предлагает взглянуть на окружающее нас пространство глазами ребенка, с таким же вниманием к деталям, особенным ощущением течения времени, причастности к жизни родного города (Приложение 4, рис. 4–6).

УДК 7.049.6

Михайлова Е. Е.,
г. Саров

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

В статье рассматриваются этапы выполнения задания по композиции «Декоративный натюрморт» в Детской художественной школе. На первом этапе – выбор темы, линейные поисковые эскизы, в которых натюрморт компоуется в разных форматах, выделяется доминанта, определяется пластика линий. Следующий этап – тональные и цветовые эскизы, в которых цветовая гамма должна создать образ натюрморта. Итоговая работа выполняется на формате А2 и в технике коллажа из ткани.

Ключевые слова: декоративный натюрморт; выбор темы; линейные поисковые эскизы; тональные и цветовые эскизы; коллаж из ткани.

Mikhailova E. E.,
Sarov

DECORATIVE STILL LIFE

The article deals with the stages of the task of composition „Decorative still life“ in Children's art school. At the first stage-the choice of theme, linear search sketches, in which the still life is arranged in different formats, highlighted dominant, determined by the plastic lines. The next stage is tonal and color sketches, in which the color scheme should create an image of a still life. The final work is performed on the a-2 format and in the technique of collage of fabric.

Key words: decorative still life; theme selection; linear search sketches; tonal and color sketches; collage of fabric.

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность, внести в нее свои индивидуальные оттенки, мысли, чувства. В процессе работы над стилизацией натюрморта происходит обобщение изображаемых предметов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

Натюрморт в дословном переводе – «мертвая натура», но рисуя неодушевленные предметы, можно много узнать о жизни людей разных времен и народов. Рассматривая картины с натюрмортами, мы видим мир в изображении художника радостным и торжественным, нежным и певучим, а порой мрачным и тоскливым.

Задание по композиции «Декоративный натюрморт» выполняется в ДХШ на 4 курсе, на уроке композиции. Учащиеся должны умело применить накопленный за время обучения опыт по рисунку, живописи, стилизации в композиции. Важно сохранить в работе единство пластического языка элементов композиции, продумать колористическое и стилевое решение натюрморта. То есть все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвет – должны работать на создание образа декоративного натюрморта.

Работа состоит из нескольких этапов, первый – выбор темы. Это может быть натюрморт для литературного персонажа «Алиса», праздничный натюрморт – «Пасхальный», для определенной профессии – «Морской», «Путешественник»; «Музыка» или «Восточный», «Народный», «Осенний». Выбрав тему, учащиеся делают поисковые линейные эскизы (Приложение 5, рис. 1). Эскизы выполняются размером А5, в разных форматах – вертикальный, горизонтальный, квадратный. Нужно продумать масштаб изображения, линию горизонта.

Композиция натюрморта может быть статичной или динамичной. Динамичности можно достичь с помощью линейного, пятнового ритма, разных по масштабу предметов, группировки мелких изображений в более крупные структуры, сгущения изобразительных элементов на одних участках плоскости и разряжения их на других. На первом уроке можно предметы выставить в ряд и сделать с них зарисовки – вазы, кувшины и другие вещи, которые дети могут выбрать для своей композиции. Так же могут быть представлены иллюстрации, фотографии натюрмортов. Учащиеся уже знакомы с правилом «трехкомпонентности». Как всегда, в натюрморте должен быть один главный предмет – доминанта, привлекающий внимание, вокруг которого все располагается. Доминанта не должна быть в середине листа, ее расположение определяется ритмическими взаимосвязями с остальными формами. Это может быть красивый высокий кувшин, музыкальный инструмент, своеобразный по красоте букет цветов или какая-то вещь, принадлежащая литературному персонажу. Главный предмет нужно вычленив, сделать на нем акцент, можно утрировать на нем пластику, подчинив этому основному объекту все остальное в композиции.

На этом этапе в эскизах главное – пластика линий, трансформация формы. Нужно создать композицию – образ натюрморта, на основе творческого воображения. Предметы в натюрморте можно переработать – преломлять форму предметов, изгибая и наклоняя их в сторону. Нужно подчеркнуть характерное в форме предмета, утрировать, доведя до макси-

мальной остроты. Округлить толстенький кувшин или сильно вытянуть удлиненную форму вазы. Пластика линий при этом должна оставаться единой для всех предметов в натюрморте. Она может быть мягкая пластичная или жесткая угловатая. Можно решить натюрморт на плавной тягучей пластике силуэтов предметов и драпировок и на введении такого же типа декора. Можно выполнить композицию из рубленых форм, с наклонными линиями, жесткими углами. Допускаются разные условности: вещи можно располагать как бы висящими в воздухе или на разных уровнях горизонта. Как и любой натюрморт, стилизованный должен быть уравновешен. Работая над эскизами, нужно передвигать предметы в композиции, главное – передать выбранную тему натюрморта. Все приемы должны работать на создание выразительности и образа натюрморта.

После того как расположение предметов найдено, нужно ввести внутренний декор – разбивку предметов на части, которые должны быть расположены с учетом формы предмета, условно передавать объем предмета. Внутренний декор должен соответствовать внешней пластике линий. Это членение обусловлено техникой выполнения работы – коллаж из ткани. Разные по размеру кусочки будут в дальнейшем выкраиваться из ткани и приклеиваться на основу.

По лучшему эскизу выполняются тональные эскизы (ахроматические) (Приложение 5, рис. 2). Среди изобразительных средств светотень является наиболее важной, так как может использоваться и действовать самостоятельно. Особенно яркий пример – черно-белая фотография. В композиции она служит одним из главных средств для передачи эмоций и настроения. Например, темное – загадочное, таинственное, страшное, светлое – легкое, воздушное, радостное, серое – грустное, скучное, унылое. В тональных эскизах делают композиции, состоящие из черного и белого цвета и их сочетаний, появляется богатство светлотных оттенков серого цвета. Располагая в разных частях композиции предметы разной тональности, можно гармонизировать композицию и ее части. Темные светотени придают объектам массивность, светлые – легкость и воздушность. Сильный светотеневой контраст выдвигает светлые объекты вперед, а более темные отодвигает назад. Применить мягкие тональные сочетания или активные контрасты – зависит от пластического решения натюрморта. При создании тональных эскизов нужно добиться светотеневого равновесия.

После тональных эскизов проводится работа над цветовыми (хроматические) эскизами (Приложение 5, рис. 3). Как правило, если композиция в тональных эскизах хорошо сделана, ее будет легче делать в цвете, так как многие композиционные задачи будут уже решены. Нужно продумать цветовую гамму в соответствии с художественным замыслом, руководствуясь тональными эскизами. На этом этапе цвет – выразительное средство для передачи настроения, создания образа и нужно использовать его для воплощения своих творческих замыслов. Цвет оказывает на людей эмоцио-

нальное воздействие. Цвет может радовать и вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти.

Немалое значение для колорита имеет содержание изображений и общая задача произведения. Выразительность и индивидуальная неповторимость колорита всегда связаны с отбором и ограничением цветового набора. Четырёх-пяти безошибочно выбранных красок бывает порой совершенно достаточно, чтобы создать богатую по цвету, эмоциональную композицию. В цветовых эскизах, не предполагающих детализации, решаются важные задачи – с помощью колорита передать определенные эмоции и настроение, определиться с основной цветовой гаммой. Колористическая свобода, лёгкость обращения с цветовой палитрой зависит от опыта, умения пользоваться красками. Цветовой тон, насыщенность цвета, его светлота поможет учащимся применять цвет как выразительное средство для передачи настроения.

Часто колорит композиции определяется входящим в нее доминирующим цветом, который станет ведущим в композиции. Нужно создать композиционное единство с помощью общего доминантного цвета и его оттенков; составить цветовую гармонию, используя богатство количественных и качественных характеристик цвета (цветовая насыщенность, светлота, контраст, нюанс, сочетаемость и взаимовлияние цветов, контрасты или нюансы.). Динамичный ритм в композиции имеет смысл подчеркнуть тональными и цветовыми контрастами взаимодополнительных цветов. Мягкую пластику изгибающихся форм можно наполнить нюансным колоритом родственных сочетаний.

Пройдя весь путь создания эскизов, учащиеся увеличивают работу на формат А2 и выполняют ее гуашью (Приложение 5, рис. 4). Следующий этап выполнение натюрморта в технике коллаж из ткани (Приложение 5, рис. 5). Для этого заранее подготавливаются кусочки ткани разных оттенков и фактур в соответствии с эскизом. Увеличенная работа служит «выкройкой». Части предметов с помощью кальки переводятся, выкраиваются из ткани и наклеиваются на флизелин (клеевая ткань). В коллаже допускается использование и объемных элементов. Можно использовать для создания декоративных эффектов цветные жгуты, бусины и т. д.

Жанр натюрморта многообразен в плане изучения приемов декоративной стилизации. Возможностей для стилизации много, главное – все используемые приемы должны работать на выявление идеи, образа, быть продуманы.