

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2021.60.17.006

Изучение натюрморта в области изобразительного искусства**Чжао Синьсинь**

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры живописи факультета ИЗО и НР,
Московский государственный областной университет,
105005, Российская Федерация, Москва, ул. Радио, 10А;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Аннотация

В статье дается характеристика натюрморта как жанра, краткая история его развития, приводятся имена выдающихся художников мастеров натюрморта. Автором обосновывается актуальность изучения натюрморта в области изобразительного искусства на разных ступенях обучения, характеризуются основные задачи изучения натюрморта на каждом этапе. Автор исследования заключает, что по сравнению со всеми другими жанрами изобразительного искусства, натюрморт представляет большие возможности для разнообразных экспериментов и глубокого изучения форм предметов, особенностей построения композиции, сочетания фонов, цветов, структур, что и привлекает к данному жанру как начинающих художников, так и профессионалов. Натюрморт также достаточно успешно изучается в учреждениях общего и дополнительного образования. Натюрморт – с одной стороны простой и бытовой, а с другой крайне интересный, многокомпонентный жанр. Изучение натюрморта в области изобразительного искусства будет актуально на любом этапе развития искусства, так как натюрморт – это то, что окружает существование человека и отражает окружающее пространство творчески.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Синьсинь. Изучение натюрморта в области изобразительного искусства // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 5А. С. 268-272. DOI: 10.34670/AR.2021.60.17.006

Ключевые слова

Натюрморт, искусство натюрморта, учение натюрморта, живопись, изобразительное искусство.

Введение

Жанр «натюрморт» – самый распространенный в изобразительном искусстве и широко известный всем зрителям и любителям этого направления. Слово «натюрморт» пришло в русский язык из французского «nature morte». «Nature» – «природа, натура, жизнь», «morte» переводится как «мертвый, тихий, неподвижный» [Соколов, Соколова, 2018, 61]. Рисунки, изображающие окружающие людей предметы, называются натюрморты.

Как отдельный и самостоятельный жанр натюрморт сформировался окончательно примерно на рубеже XVI и XVII веков. В Европе именно XVII век является временем расцвета натюрморта в живописи и именно тогда были созданы все существующие и ныне разновидности данного жанра. Такой неподдельный интерес к развитию натюрморта в те времена вполне можно объяснить мировоззрением и общекультурной ситуацией творцов того времени. В XX веке в натюрморт приходят новые веяния – размывание границ вещи внутри натюрморта переросло в размытые границы и самого жанра. На полотнах Матисса предметы, которые составляют натюрморт, словно сливаются воедино с пейзажем или же сами становятся им, будто бы стирая все преграды и границы между живым и неживым мирами.

Натюрмортом занимались художники всех времен и народов. До нас дошло много выдающихся произведений этого жанра. Особое место среди них занимают натюрморты фламандских художников XVII века Ф. Снейдерса, В. Хедтлера, Д. Стапперса, П. Класа и др. В своих произведениях они воспевали дары природы, красоту предметов и вещей – творений рук человеческих. Из отечественных художников выдающимися мастерами натюрморта были И.Э. Грабарь, М.С. Сарьян, И.И. Машков, П.П. Кончаловский, И.Ф. Хруцкий, Т.Т. Салахов, В.Ф. Стожаров, Д.А. Налбандян и др.

Основная часть

Натюрморт может о многом рассказать: об истории народов, эпохе, культуре, быте, традициях, профессиональной принадлежности. Например, известный художник В.А. Игошев в своей живописной работе с большим мастерством изобразил «Мансийский натюрморт». На деревянном столе расположены сумки-тутчанги, на стене висит малица – мансийская зимняя одежда, рядом охотничьи лыжи, нож и меховые рукавицы в ярком композиционном сочетании дают представление о жизни и быте малочисленных народов Крайнего Севера [Ли, 2010, 13].

Простые, обычные вещи, которыми пользуются люди ежедневно, неожиданно обретают новые грани, которые мы раньше не замечали. В процессе рисования большую роль играет предварительная подготовка рабочего места, необходимых принадлежностей и мысленное составление плана этапов работы. «Обеспечение высокого уровня достигается на начальных этапах обучения через освоение методических принципов работы над рисунком с натуры» [Польнская, 2020, 171].

Натюрморт сам по себе несет в себе разные продукты творчества, будь то керамика, стекло, малые формы, различные гравюры. Таким образом натюрморт как бы является «искусством в искусстве». Все, что используется в натюрморте, заранее приготовлено, отобрано, прошло определенную подготовку для того, чтобы стать объектом эстетического использования.

На сегодняшний день натюрморт снова развивается и занимает достаточно большое место в изобразительном искусстве. В натюрморте заложен большой обучающий потенциал, он воспитывает эстетические чувства, помогает изучать особенности построения композиции, фон, тона, цвета и их компоновку. В настоящее время натюрморт имеет несколько подвидов: учебный, учебно-творческий, творческий и каждый из них имеет разные задачи [Кашекова,

2009, 50].

В процессе обучения изобразительному искусству натюрморту в образовательных учреждениях отводится достаточно большое количество учебного времени. «Изобразительное искусство должно сформировать эстетический вкус и творческие способности, дать элементарные знания в области изобразительного искусства, познакомить с отдельными произведениями искусства, пробудить интерес и любовь к этому искусству» [Нагоричная, 2019, 233]. В процессе обучения изобразительному искусству изучаются основы изобразительной грамоты, формируются живописные умения, усваиваются колористические навыки, знания в области теории цвета, образность мышления и воображения, эмоциональная отзывчивость и переживания. А также развиваются способности восприятия цвета и тона, освоение технической грамоты исполнения, выражение мысли, настроения цветом и художественным образом. «В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, имеет возможность самовыражения, пробует свои силы и совершенствует способности» [Маяковский, 2009, 135].

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в процессе обучения детей натюрморту большое значение имеет наблюдение перспективных изменений, характера освещения и цветовой колористической трактовки натюрморта. Учащиеся в процессе работы над натюрмортом должны научиться видеть богатую цветовую палитру и многообразие цветов в палитре, уметь сочетать цвета вместе между собой, передавать разнообразные оттенки по насыщенности, тонам и полутонам. В процессе обучения происходит также развитие воображения, разрабатывается индивидуальный подход к рисунку и его построению. Также натюрморт учит передавать пространство и объем, материальность, фактуру, текстуру и эмоциональную составляющую цвета.

Изучение натюрморта также развивает эмоциональное и творческое начало, помогая понимать гармонию окружающего мира и природы. Изучение натюрмортов великих художников позволяет раскрыть все многообразие в рамках данного жанра, углубиться в средства выразительности и их многообразие. Знакомство с натюрмортами еще со школьных лет позволяет воспитать тонкое эстетическое чувство, а также показывает детям разные натюрморты – сюжетные, реалистические, декоративные и так далее, знакомя их с поджанрами.

В дальнейшем в программах колледжей и вузов учебный натюрморт всегда становится отправной точкой. С него начинают торить все студенты, с него начинается построение композиции, изучение пропорций и их переноса на бумагу и холст, конструирование, определение верных тональных и цветовых решений, а также способов их передачи. Данный вид натюрморта – учебно-творческий – уже позволяет раскрыться, самовыразиться, начать поиски собственного уникального стиля.

В процессе обучения и изобразительному искусству натюрморт представляет собой самую важную ступень, так как является традиционной методикой профессионального художественного образования. Задачей педагога в данном случае является помощь, направление учащегося в нужную сторону, а также развитие интереса и любви к натюрморту как к жанру искусства. Знание азов построения и работы над натюрмортом в дальнейшем закладывает прочную базу художника [Чжао Синьсинь, 2019, 72].

Заключение

Таким образом, по сравнению со всеми другими жанрами изобразительного искусства, натюрморт представляет большие возможности для разнообразных экспериментов и глубокого изучения форм предметов, особенностей построения композиции, сочетания фонов, цветов,

структур, что и привлекает к данному жанру как начинающих художников, так и профессионалов. Натюрморт также достаточно успешно изучается в учреждениях общего и дополнительного образования.

Натюрморт – с одной стороны простой и бытовой, а с другой крайне интересный, многокомпонентный жанр. Изучение натюрморта в области изобразительного искусства будет актуально на любом этапе развития искусства, так как натюрморт – это то, что окружает существование человека и отражает окружающее пространство творчески.

Библиография

1. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
2. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
3. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2015. № 3. С. 8-11.
4. Кашекова И. Изобразительное искусство. М.: Академический Проект, 2009. 965 с.
5. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. М.: ЭКСМО, 2010. 480 с.
6. Маяковский В.П. Этюд натюрморта. Иваново, 2009. 104 с.
7. Нагоричная М.Р. Проектирование образовательного процесса по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. Сборник статей конференции. 2019. С. 233-236.
8. Польшкая И.Н. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах. Нижневартовск, 2020. 94 с.
9. Соколов М.В., Соколова М.С. Интеграция дисциплин с опорой на проектную графику как фундамент профессиональной подготовки художника декоративно-прикладного искусства и дизайнера по металлу // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2018. № 1. С. 61-67.
10. Чжао Синьсинь. Художественно-профессиональные задачи дисциплины «академическая живопись» // Культура и цивилизация. 2019. Т. 9. № 3-1. С. 67-73.

Study of still life in the field of fine arts

Xinxin Zhao

PhD in Arts,
Associate Professor at the Department of PFFA and FC,
Moscow Regional State University,
105005, 10A, Radio str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Abstract

The research presented in this article gives a thorough description of still life as a genre, as well as brief history of its development, and gives the names of outstanding still life artists. The author of the paper substantiates the relevance of studying still life in the field of fine arts at different levels of education, characterizes the main tasks of studying still life at each stage. The author of the study concludes that, in comparison with all other genres of fine art, still life presents great opportunities for a variety of experiments and in-depth study of the forms of objects, compositional features, combinations of backgrounds, colors, structures, which attracts both novice artists and artists who

are professionals to this genre. The researcher notes that still life is also quite successfully studied in institutions of general and additional education. Still life is, on the one hand, simple and common, and on the other hand, it is an extremely interesting, multi-component genre. The paper shows that the study of still life in the field of fine arts will be relevant at any stage in the development of art, since still life is what surrounds human existence and reflects the surrounding space creatively.

For citation

Zhao Xinxin (2021) *Izuchenie natyurmorta v oblasti izobrazitel'nogo iskusstva* [Study of still life in the field of fine arts]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (5A), pp. 268-272. DOI: 10.34670/AR.2021.60.17.006

Keywords

Still life, still life art, their teaching of still life, painting, fine arts.

References

1. Kashekova I. (2009) *Izobrazitel'noe iskusstvo* [Visual arts]. Moscow: Akademicheskii Proekt Publ.
2. Li N.G. (2010) *Osnovy uchebnogo akademicheskogo risunka* [Fundamentals of educational academic drawing]. Moscow: EKSMO Publ.
3. Mayakovskii V.P. (2009) *Etyud natyurmorta* [Still life study]. Ivanovo.
4. Nagorichnaya M.R. (2019) Proektirovanie obrazovatel'nogo protsessa po izobrazitel'nomu i dekorativno-prikladnomu iskusstvu v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya [Designing the educational process in fine and arts and crafts in the system of additional education]. In: *XXI Vserossiiskaya studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. Sbornik statei konferentsii* [XXI All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Nizhnevartovsk State University. Collection of conference articles].
5. Polynskaya I.N. (2020) *Metodika obucheniya izobrazitel'nomu iskusstvu v nachal'nykh klassakh* [Methods of teaching fine arts in elementary grades]. Nizhnevartovsk.
6. Sokolov M.V., Sokolova M.S. (2018) Integratsiya distsiplin s oporoi na proektnuyu grafiku kak fundament professional'noi podgotovki khudozhnika dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizainera po metallu [Integration of disciplines based on project graphics as the foundation for the professional training of an artist of decorative and applied arts and a metal designer]. *Sovremennye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizaina* [Modern trends in fine, decorative and applied arts and design], 1, pp. 61-67.
7. Zhao Xinxin (2019) Khudozhestvenno-professional'nye zadachi distsipliny "Akademicheskaya zhivopis'" [Artistic professional tasks of the discipline "Academic painting"]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (3A), pp. 67-73.
8. Elagina A.S. (2015) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 3, pp. 8-11.
9. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
10. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.