

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»

**Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
на тему:
«Реализм в натюрморте.
Художники 2 половины XIX-XX веков»**

Выполнила: обучающаяся детского
объединения «Изостудия «Цвета радуги»
Луканина Анастасия Александровна, 14 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2022

Выпускная итоговая работа (творческий проект) «Реализм в натюрморте. Художники 2 половины XIX -XX веков» состоит из пяти работ формата А2.

Я выбрала данную тему, потому что натюрморт может наиболее ярко раскрыть внутренний мир художника, передать эмоциональное настроение и выявить профессионализм автора. Натюрморт способен создавать настроение – печальное или радостное, вносить бурный драматизм или спокойствие, ярость или тайну. Люди издавна создают вещи, которыми пользуются ежедневно, привычно не замечая их. И только проницательный взгляд художника может рассмотреть скрытую сущность обыденных вещей, которые красноречиво говорят о привычках, вкусах и укладе жизни. Натюрморт утвердил эстетическую ценность привычных и заурядных для нас вещей.

Актуальность моего исследования состоит в том, что, несмотря на свою относительную молодость, натюрморт тесно связан с многовековой историей мировой художественной культуры. В натюрморте, как и в других жанрах изобразительного искусства, установились свои традиции, выработались свои правила. И в ряду жанров изобразительного искусства он был всегда страдающим жанром. Ему мало уделяли внимания, его почти не исследовали, о нем упоминали обычно вскользь. Натюрморт является лучшим средством изучения закономерностей формы, освещенности и цвета.

Цель проекта:

- написать натюрморты, показывая свои навыки рисования в этом жанре.

Задачи:

- показать известных художников 2 половины XIX - XX веков, писавших реалистичные картины в жанре «Натюрморт»;
- углубить знания по истории развития данного жанра в изобразительном искусстве;
- написать несколько натюрмортов.

Натюрморт (фр. *nature morte* — мертвая природа, натура) — жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Это воспроизведение разнообразных предметов и вещей, не имеющих живого воплощения. К ним относятся:

- Посуда, книги, канцелярские принадлежности;
- Предметы обихода, труда, творчества человека;
- Мебель, коробки, предметы обстановки, музыкальные инструменты, текстиль;
- Продукты питания (фрукты, овощи, готовые блюда, мясо, рыба и прочие);
- Листья, цветы, растения.

Иногда в натюрмортах встречаются и живые существа. Например, часто присутствуют домашние питомцы, дикие звери и даже люди. Но они не выступают объектом картины, а служат лишь дополнением к основной идее произведения.

Картина делится на классические три плана по глубине. На втором плане находится центр композиции, на переднем изображены мелкие детали, дополняющие основную идею, а на заднем плане — фоновые драпировки.

Появление натюрморта как самостоятельного жанра принято относить к концу XVII века. Однако изображать неодушевленные предметы начали гораздо раньше — уже в Древнем Египте, Греции и Риме. В Древнем Египте, например, натюрморты украшали стены гробниц. Египетские художники верили, что изображение рыбы, корзин с фруктами и кувшинов с вином могут материализоваться в загробной жизни, а потому пригодиться умершему. На фресках и мозаиках Древнего Рима роскошные яства и диковинные фрукты вовсе не напоминание о смерти, а символ богатства и гостеприимства хозяина дома.

В XV-XVI веках натюрморт еще не рассматривался художниками в качестве полноценного жанра станковой живописи. Обыденные вещи были только частью (причем — второстепенной) общей композиции произведения на историческую или религиозную тематику. А отдельные изображения неодушевленных предметов использовались только для декоративного оформления обстановки дома или предметов мебели.

Отдельные предметы являлись своеобразным декором и оформлением мебели или обстановки дома. Коренной перелом в искусстве произошел лишь к началу XVII века, когда натюрмортная живопись была признана художниками, как полноценный и самостоятельный жанр. Начало этой эпохи ассоциируется с именами голландских художников Питера Класа и его сына Хеда Виллема Класа, являвшихся представителями школы «малых голландцев».

В начале XVIII века натюрморт как самостоятельный жанр появляется в России. Он существовал, главным образом, как учебная постановка. В XIX веке натюрморты уступили место портретам, пейзажам, историческим и бытовым полотнам.

Натюрморт долгое время относили к низшим жанрам, полагая, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, но в XIX 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.

И только в начале XX века произошел расцвет русской натюрмортной живописи, и натюрморт обрел равноправие среди прочих жанров. Стремление художников расширить возможности изобразительного языка сопровождалось активными поисками в области цвета, формы, композиции. Все это особенно ярко проявилось в натюрморте. В 30—40-е годы XX века это развитие приостановилось, но уже с середины 50-х годов натюрморт переживает в советской живописи новый подъем и с этого времени окончательно и твердо встает вровень с другими жанрами.

Реализм - (от позднелат. *reālis* «действительный») — стиль и метод в искусстве, а также философская доктрина, согласно которой предметы видимого мира существуют независимо от человеческого восприятия и познания. Возник на рубеже XIX—XX столетий во Франции как отрицание академизма.

Другими словами цель реализма передать окружающую действительность в точных деталях. Художник отображает реальность образов и предметов с объективной, позитивной точки зрения. Задача художника-реалиста неизменно следовать самой действительности, достоверно отразить увиденные события, никак не выражая своего отношения.

Своих последователей и поклонников реалистическая живопись находит и в России – молодыми талантливыми художниками Академии было основано передвижническое общество. Реализм, получив широкое признание во всем мире, оказал большое влияние на русских художников. Многие из них ушли из Академии художеств, не написав выпускной работы, выступив против академического застоя и романтизма.

Реалистический стиль хорошо известен и в современном изобразительном искусстве. Жанры пейзаж, портрет и натюрморт, в стиле реализма, пользуются большим успехом на выставках картин художников-профессионалов, мастеров масляной живописи.

Илья Ефимович Репин (1844 — 1930) – величайший русский реалист, создавший эпическое изображение российской действительности во всем ее многообразии. За свою долгую деятельность Репин рисовал неустанно. Карандаш – неразлучный его спутник и товарищ. По свидетельству близко его

знающих лиц, он пользовался всяким случаем, чтобы рисовать: сидит ли он на каком-нибудь заседании, беседует ли с приятелем или знакомым на улице – всюду он зарисовывал в альбом или на лист бумаги. Работая над картиной или портретом, он опять попутно рисовал; искал на бумаге карандашом наиболее совершенного выражения своей идеи. Работы живописца – ярчайшее явление в мировой культуре.

Букет цветов, 1879

Яблоки и листья, 1879

О картине Ильи Репина *Яблоки и листья*, написанной в 1879 году, сохранилась история о том, что Репин выложил собранные на земле яблоки и листья для своего ученика Валентина Серова. Но полученная на столе картинка так впечатлила художника, что он тоже взялся за кисть.

Яблоки и листья изображены на плотном темном «глухом» фоне, который плавно переходит в коричневое основание композиции. По нему разбросаны листья разных форм очертаний – маленькие и большие, с целеным и резным краем, одиночные и тройные. Для них использована приглушенная гамма зеленых оттенков, что создает отличный фон для ярких и выразительных яблок. Они – центральный элемент композиции. Мастеру отлично удалась передача их объема и глянцевого, будто лакированного блеска. Желтовато – зеленые и красные яблоки изображены не идеальными «восковыми» фруктами, а так, как должны выглядеть настоящие, живые плоды. Сочетание блестящих и матовых яблок, мягких и рыхлых листьев придает изображению объем, насыщает его воздухом. При всей своей простоте это очень яркое и выразительное полотно.

Валентин Александрович Серов (1865-1911) - русский живописец и график, мастер портрета. Помимо достижений в портретной живописи, он сумел оставить огромное количество не менее значимых работ в других жанрах. В годы своего творчества прославился как проницательный портретист, у которого делали заказы многие титулованные особы и деятели культуры. Художник блестяще владел всеми живописными техниками и обладал почти фотографическим зрением. Острый глаз и точная рука позволяли Серову моментально схватывать цвет, форму настроение натуры и передавать их с

изумительной достоверностью. Вся жизнь художника проходила в непрерывном поиске новых направлений и решений в изобразительном искусстве. Он не желал повторять удачно найденных приемов и способов, всегда стремился ко всему новому и еще не опробованному. Работы талантливого мастера не ограничивались одними портретами: он создавал жанровые картины, исторические иллюстрации, работы на мифологические тему и конечно натюрморты. Картина Серова получилась поменьше размером, так как он взял более близкий угол зрения и сократил передний и задний фон до минимума. По одним источникам картина Серова называется «Яблоки и листья», по другим «Яблоки на листьях».

Синяя ваза с кистями, 1875

Сирень в вазе, 1887

Яблоки и листья, 1879

Николай Петрович Богданов-Бельский (1868-1945) — великий русский художник конца XIX — первой половины XX веков, мастер портретного и бытового жанров. Николай Богданов-Бельский также писал сельские пейзажи, а главными героями его картин чаще всего были простые крестьяне. Но в его творчестве также есть и натюрморты. Этот художник-передвижник смог выбиться в люди вопреки бедняцким условиям жизни и благодаря своему таланту, проявившемуся уже в раннем детстве. Николай Петрович отличался трудолюбием и сильным духом, что позволило ему занять достойное место среди русских художников стыка эпох.

Пасхальный стол, 1916

Натюрморт с гортензиями и ирисами, 1930-1940

Художник использовал богатые композиции, в каждой из которых любой детали и цветовому решению уделяется максимум внимания, что делает натюрморт очень живописным.

Натюрморт с тюльпанами, 1935

Ваза с цветами в зимнем саду, 1935

Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884-1967) — русская художница, одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Уже к 25 годам она стала всемирно известной. В русском искусстве начала XX столетия трудно найти другого художника, чье видение мира было бы так безмятежно-радостно, так исполнено веры в светлые истоки жизни. Избежав соблазна «новейшими» течениями и направлениями, возникавшими на изломе веков, Серебрякова в своем творчестве сохранила верность тем классическим традициям, в которых была воспитана. Её кисти принадлежат ещё многие полотна, менее известные, но не менее чудесные. В жанре натюрморта у Зинаиды Серебряковой мало известных работ, в творчестве художницы он появляется уже в зрелом возрасте. Может, она действительно редко писала натюрморты, а может

быть, они быстро продавались на аукционах и нам теперь недоступны, но некоторые все же хранятся в открытом доступе.

Атрибуты искусства, 1922

Селедка и лимон, 1923

Работа Серебряковой «Атрибуты искусства» имеет традиционную для художника композицию. Как это принято на произведениях с подобным названием, здесь изображена античная маска, присутствует ящик с красками, рулон бумаги, напоминающий свиток, на втором плане расположились стеклянные бутылочки с порошками-пигментами для красок и светлая керамическая ступка. Натюрморты на «производственную тему» часто встречаются в творчестве художников.

Следующий, более скромный натюрморт называется «Селедка с лимоном». Здесь заметна некоторая ирония: лимон очищен, кожица спускается спиралевидной стружкой – претензия на аристократизм, в то время как рядом с ним селедка, совсем уж простая рыба. Но и в этом полотне – поэзия и красота повседневной человеческой жизни.

Натюрморт с овощами, 1936

Натюрморт с яблоками и круглым хлебом, 1948

Анатолий Юрьевич Никич-Криличевский (1918–1994) – выдающийся советский художник, живописец. Еще при жизни признанный профессионалами «современным классиком». Натюрморт позволял Никичу отказаться от

актуальных тем и поделиться чем-то личным. В этом же жанре художник смог сосредоточиться на экспериментах и сформировать собственный стиль, развивавшийся в стороне от основных магистралей советского искусства. За развитием Никича можно проследить по его картинам. Они нередко оказываются на больших выставках на почетном центральном месте. Его цикл натюрмортов, несомненно, самая значительная и масштабная составляющая творчества Анатолия Никича, более всего проявляющая индивидуальность художника.

Этюд с медалями, 1951

Натюрморт, 1960

Художник на одной картине показал целую жизнь первой советской чемпионки мира в конькобежном спорте — Марии Исаковой. С кубками, за каждым из которых — годы тренировок; медалями, которые доставались в упорной борьбе; письмами и огромными букетами.

Натюрморте с «Неделей», 1966

Натюрморт с горшочками, 1968

Алексей Тихонович Антонов (1932 —2005) — современный русско-американский художник, увлекался классической живописью. Его основное направление — классический реализм, творческий процесс в живописи с четкими правилами и требованиями, которые были созданы великими художниками эпохи Возрождения и позже «отполированы до блеска» многими последующими поколениями художников. Алексей Антонов хотел оживить и расширить методы великих мастеров эпохи Возрождения и возглавить новый

художественный ренессанс современности. Он создал колоссальную коллекцию реалистичных натюрмортов, которые выполнены красками ярких цветов, богато декоративны и прописаны настолько подробно, что видна каждая деталь. Его "тихая жизнь" вполне может соперничать с картинами старых мастеров, теми что до сих пор украшают стены старых дворянских усадеб. Сюжеты те же, манера письма ничуть не хуже, чувствуется, что человек долго

изучал творчество старых мастеров натюрморта, постигал основы создания композиции и постановки света. У художника Алексея Антонова есть чему учиться всем, кто хочет разными способами изображать жизнь вещей. Отличная передача форм, интересные и разные композиции, но больше всего захватывает свет в натюрмортах Антонова.

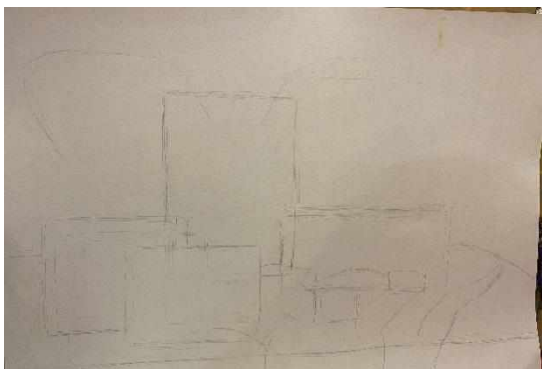

Таким образом можно сделать вывод, что натюрморт – не просто правильное точное изображение предметов. Художник как бы играет их формами, объемами, фактурами, цветами используемых красок – это и привлекает внимание зрителя. Отражая красоту объектов окружающей природы или вещей, созданных трудом человека, натюрморты могут волновать нас не меньше, чем другие картины. Натюрморт считается сложным жанром, благодаря обилию различных элементов и деталей. При работе над картиной художник должен обращать повышенное внимание на структуру композиции, ее объем и фактуру. Цель у натюрморта тоже может быть сложной. С помощью него художник воплощает многослойный художественный образ, задавая зрителю интеллектуальную задачу и одновременно фиксируя реальный мир.

Посмотрев картины известных художников, я решила сама попытаться построить композиции и написать несколько натюрмортов. Всего я хочу показать пять натюрмортов, три из них горизонтальные, а два – вертикальные.

Этапы выполнения работы

1. Я решила выполнять работы в технике гуашевой живописи. Рисовала художественной гуашью фирмы «Гамма» (12 цветов). Для выполнения своих работ мне потребовались круглые и плоские кисти: синтетика № 1, 2, 4, 6, 10, 12. Также мне понадобились две кисти из свиной щетины и пластиковая палитра со специальными углублениями.

2. Сначала я наметила положение и примерные размеры предметов, не забыв про драпировку на втором плане. Далее я наметила конструктивную основу будущих бутылок: отделила горизонтальными линиями высоту горлышка, отметила осевую линию. Опираясь на осевую линию

я выстроила основную форму предметов.

3. Прежде чем взяться за кисть, я проработала форму бутылей, срезая линиями острые углы конструкции. Также я слегка наметила тени. Стерла лишние линии и приступила выполнять работу гуашью.

4. Я начала выполнять работу красками с заднего плана (фона), постепенно переходя к переднему. Затем приступила расписывать бутылки, стараясь передать как можно лучше объем сосудов. Наносила густую краску равномерно мазками от света к теням. В конце занималась проработкой деталей. Следила за тем, чтобы на поверхности не образовывались лужицы из воды. Когда весь лист был покрашен, приступила к проработке

деталей.

Свою творческую работу я выполняла гуашью. За время занятий в изостудии гуашь привлекла меня своим плотным, матовым и бархатистым покрытием. К тому же у меня есть довольно большой опыт работы с этой краской.

Достоинства гуаши очевидны:

- отличная кроющая способность, возможность закрывать темные пятна светлыми красками;
- быстрое высыхание;
- хорошая растворимость в воде;
- легкость исправления ошибок;

Гуашь – вид клеевых водорастворимых красок с примесью белил, более плотный и матовый, чем акварель. Особенность гуаши — в плотном матовом покрытии, что позволяет получать яркие и насыщенные рисунки. Этот вид красок известен с античности, широко использовался в эпоху Средневековья, но сам термин появился только в XVIII столетии. Гуашь позволяет работать на различных материалах: бумага, картон, фанера, холст, дерево и так далее.

Для выполнения работы гуашью грифели карандашей должны быть мягкими или карандаш будет царапать бумагу и оставлять бороздки, из-за чего краска распределяется неравномерно.

На первой работе под названием «Натюрморт с тыквами и кабачком» изображена яркая темно-красная драпировка на фоне светлой, бледно-сиреневой стены. Я специально старалась повесить ткань так, чтобы она смотрелась на картине немного необычно, не так как на других картинах. На фоне драпировки

виден кувшин, имеющий нестандартную форму. На передний план картины выходит оранжевая мини-тыква. Перед ней тоже изображена тыква, только она имеет другую форму и цвет. В драпировке, лежащий на столе «запутался» кабачок, имеющий продолговатую форму и желтовато-оранжевый цвет. Также в ткани «спрятались» два небольших яблока.

На работе «Натюрморт с глиняным кувшином» изображен глиняный кувшин, который бросается в глаза за счет светлого фона. В кувшине стоят сухие веточки на которых есть немного сиреневых цветочков. С правой стороны картины висит драпировка фиолетового цвета, но из-за игры света ткань в нескольких местах имеет красный оттенок. Угол синей сахарницы прикрывает красиво лежащая ткань. На этой ткани лежит яркий и сочный лимон. Позади сахарницы тоже имеется драпировка, которая контрастно выделяется благодаря своему цвету. На этой ткани стоит голубое блюдо в котором лежит мандарин и груша зеленого цвета, но имеющая желтые оттенки. За блюдцем стоит небольшой стакан с ручкой, имеющий немного необычную форму.

На рисунке «Натюрморт с красным чайником» на переднем плане изображен чайник, который сразу бросается в глаза своим ярко-красным цветом. Перед чайником лежит сочный, спелый персик, это видно по его насыщенному розовому цвету. Сверху композицию дополняет роза, имеющая темно-бордовый цвет. Композиция выделяется на темном, сером фоне за счет драпировки светлого, персикового плавно переходящей в холодный, фиолетовый цвет.

На «Натюрморте с синей драпировкой» на заднем фоне изображены две драпировки, сначала может показаться, что это одна ткань, но на самом деле цвет у них разный. На фоне одной драпировки стоит кувшин цвета морской волны с голубыми оттенками. На фоне другой

драпировке изображен глиняный кувшин, имеющий круглые, гладкие и плавные формы. Перед кувшином стоит маленький, темного цвета горшочек с крышкой. На этом темном фоне в глаза бросается светло-желтый, маленький помело. Он хорошо подходит по цветовой гамме к драпировке, лежащей на столе. В «светлом углу» картины лежит бархатное яблоко, а за ним как будто спряталась светлая груша.

На пятой заключительной картине, которая получила название «Натюрморт с красной чашкой» показаны бутылки разных цветов: фиолетового, черного и синего. На заднем плане изображены драпировки коричневого, желтого и зеленого цвета. На фоне зеленой драпировки изображена железная тарелка, которая является вторым планом картины. На фоне желтой ткани в глаза сразу бросается черная бутылка, которая также является вторым планом картины. Половину сосуда закрывают две ткани: яркого красного цвета, переходящая в нежный розовый, и фиолетовая ткань, местами имеющая светлые оттенки. На фоне этих тканей в оранжевом блюде стоит красная кружка. На столе также лежит ткань, ее цвета красиво переходят от темных к светлым оттенкам. В «темном углу» композиции на втором плане стоит фиолетовая бутылка, а вперед выдвигается чаша с конусообразным носиком. Фиолетовые оттенки разбавляет между собой темно-синий сосуд. На этом натюрморте изображено всего два фрукта – оранжевый мандарин и желтая груша.

Мне было очень интересно работать над проектом. Я прочитала очень много полезной литературы, познакомилась со многими картинами известных художников. Узнала много новой информации, которая несомненно пригодится мне в дальнейших работах.

Конечно, в сделанных работах есть недостатки и мне есть над чем поработать. Но именно рисуя, художник отрабатывает свои навыки. Смотря на свои ошибки в предыдущих работах, художник делает выводы и старается не повторить их снова. Новая информация поможет мне улучшить навыки рисования.

Выполняя работу, я поняла, что натюрморт – это не просто неживые предметы, не имеющие смысл, а то, что натюрморт способен передавать настроение, композиции как бы рассказывая об обстановке в мастерской художника. «Какая это странная живопись – натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любишь», - так размышлял великий Паскаль. Только проницательный взгляд художника может рассмотреть скрытую сущность обыденных вещей, которые красноречиво говорят о привычках, вкусах и укладе жизни. Эти работы я повешу у себя в квартире, чтобы они напоминали мне об учебе в изостудии.

Используемая литература и интернет источники

1. <https://kovaleva.gallery/natyurmort>
2. https://artchive.ru/encyclopedia/3686~Still_life_painting
3. <https://www.culture.ru/materials/120418/natyurmorty-risuem-to-chto-pod-rukoi>
4. <https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/natyurmorty-izvestnykh-russkikh-khudozhnikov/>
5. <https://zen.yandex.ru/media/athwart/istoriia-natiurmorta-ot-antichnosti-do-nashih-dnei-5cf519480179be00af325584>
6. <https://zen.yandex.ru/media/id/5c763ef5db06b400b30e355c/natiurmort-i-ego-sekrety-5de3c91f86c4a900ae5148de>
7. <https://artchive.ru/ilyarepin>
8. <https://art.1sept.ru/article.php?ID=200202101>
9. <https://www.culture.ru/persons/8247/valentin-serov>
10. https://artpriced.ru/biografiya/nikich_krilichevskiy_anatoliy_yurevich
11. <https://gallerix.ru/album/Bogdanov-Belsky>