

**С.Р. Максимова,
преподаватель МБУК ДО
«Детская художественная школа №1 имени П.П.Чистякова»,
г. Екатеринбург,
высшая квалификационная категория**

**Грамотная постановка натюрморта
как залог успешности учебной работы обучающихся
по дисциплинам «рисунок» и «живопись»
в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Живопись»**

На уроках живописи и рисунка в художественной школе №1 имени П.П.Чистякова при реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» большое значение уделяется натюрморту как основному жанру в изучении изобразительной грамоты и формировании творческих способностей учащихся.

Для того чтобы при помощи натюрморта можно было успешно решить учебные и творческие задачи, он должен быть интересным, а также композиционно и методически правильно сформированным. И здесь огромная роль отводится преподавателю, который или создаст для учащихся благоприятные условия, или обречет их на неудачу.

Вначале следует оговориться, что каких-то законов постановки натюрморта, четких правил, усвоив которые, можно научиться ставить натюрморты, не существует. Но все же можно указать некоторые общие закономерности или возможности этого жанра. Нет также и достаточного количества методической литературы, которая бы помогла преподавателю, особенно начинающему, в решении непростых вопросов, связанных с организацией натюрморта. Поэтому часто все решает профессиональный педагогический опыт.

В данной статье остановлюсь на основных этапах постановки натюрморта, обращая особое внимание на возможные ошибки.

Натюрморт – очень универсальный жанр, его можно ставить и рисовать в различных условиях: в помещении и на улице, при солнечном и искусственном освещении. Можно бесконечно комбинировать предметы, точки зрения и условия освещения.

При постановке натюрморта необходимо учитывать следующие педагогические принципы.

- **Наглядность.** В отличие от рисования по памяти или воображению, натюрморт дает учащимся возможность увидеть объект сразу и внимательно изучить его. Интересный натюрморт воспитывает эстетический вкус детей, надолго остается в памяти, рисуется с удовольствием, захватывает внимание.

- **Доступность.** Натюрморт должен быть построен с учетом физических и умственных способностей каждой возрастной группы детей, соответствовать возможностям учащихся. Со слишком сложным заданием они просто не справятся, а слишком простое не принесет пользы.

- **Последовательность.** Каждое последующее задание должно быть подготовлено предыдущим. Базой для решения натюрмортов, составленных из предметов сложной формы, должны быть простые натурные постановки, позволяющие учащимся накопить необходимый запас знаний и навыков изобразительной грамоты.

- **Систематичность.** Процесс обучения должен быть подчинен единой системе и выполняться по одним правилам, принципам и композиционным законам.

Процесс создания натюрморта начинается с четкого определения учебной задачи. Затем создается определенный образ натюрморта, выбирается его сюжет. Натюрморт должен быть определенным по характеру: легкий, минималистичный, контрастный или выстроенный на нюансах и т.д. Определенность всегда делает композицию стройной, законченной. Всякая неопределенность производит впечатление случайности. Одно из условий

удачной работы – привлекательность природы. Скучное задание быстро утомляет, у учащихся появляется желание быстро и не очень качественно завершить работу.

Постановка натюрморта начинается с подбора предметов согласно поставленной задаче.

Несколько вещей могут находиться между собой в естественной связи так, как они сталкиваются между собой в жизни. Даже в натюрмортах, составленных с какой-то узкой учебной задачей, предметы должны подбираться с учётом их смыслового единства. Иногда тему для натюрморта можно «подсмотреть» в разнообразном окружении – на обеденном или письменном столе, на комодe, среди детских игрушек и т.д.

Разнообразная посуда, предметы домашнего обихода, инструменты, разные по качеству, фактуре, тону драпировки, овощи, фрукты, ягоды, всевозможные мелочи, такие, например, как пробки, обрывки верёвки, засушенные злаки и сухоцветы, скомканный газетный лист, бумажный кулек, старая коробка – всё это может служить материалом для постановки натюрморта.

Необходимо подобрать ясные по форме предметы, выразительные по силуэту, разнообразные по материалу и соразмерные друг другу. Рядом с крупными вещами нельзя ставить очень мелкие, нужны промежуточные по величине объекты, которые связывают и уравнивают эти массы. Должна работать схема «большой-средний-мелкий». Учебная постановка для выполнения тонального рисунка должна состоять из предметов, ясно отличающихся по тону (светлоте), чтобы составляющие элементы натюрморта можно было отнести к (условно) белому, среднему серому и (условно) черному тону. К тому же не стоит для рисунка ставить натюрморт их ярких по цвету предметов, чтобы он не мешал учащимся воспринимать тон. Предметы и драпировки должны иметь выраженную тональную разницу.

Также каждый графический материал имеет свою природу. Например, углю свойственна бархатистость и глубина, ему подходят матовые

шероховатые предметы. Для линейного рисунка важна выразительность контурных линий. Для пастели на светлой бумаге хорош натюрморт «белое на белом», выстроенный на нюансах, в стиле художника Джорджо Моранди.

Для живописного натюрморта важно выстроить общее цветовое состояние натюрморта, колорит. При подборе предметов важно выбрать основной оттенок, обобщающий и подчиняющий себе все цвета натюрморта и сообщающий колориту цельность. Предметы подбираются с расчётом на объединение их цвета общим тоном. Например, общий тон – красный, все остальные цвета подчинены ему; не нужно вводить в натюрморт чистый, открытый синий или желтый цвет. В зависимости от преобладания тех или иных цветов и различий в их сочетаниях тон в картине может быть золотистым, серебристым, тёплым, холодным. Правильно составленный по цвету натюрморт не только воспитывает вкус учащихся, радует глаз, но и позволяет тоньше видеть цветовые нюансы, гарантирует выполнение удачной работы.

Отобрав необходимые предметы, их нужно правильно разместить на плоскости.

На заднем плане, как правило, ставятся крупные предметы, имеющие простую лаконичную форму, не разбитую мелкими деталями. Они воспринимаются относительно переднего плана, как уходящие вглубь. Из-за чрезмерно активных по тону и фактуре предметов, поставленных на задний план, учащиеся (особенно в начальных классах) могут не справиться с поставленной задачей и не сумеют правильно «увести» их, тем самым показав пространство. На переднем плане устанавливаются более мелкие и низкие предметы, они зрительно выступают вперёд и притягивают наше внимание.

Мелкие предметы на переднем плане подводят зрителя к центру композиции. Располагая композиционный центр, как бы условно, на втором плане, мы зрительно раздвигаем пространство в глубину. Это позволяет компоновать остальные части натюрморта, используя разные возможности их соединения с центром.

Композиционный центр может состоять из одного или нескольких предметов. В любом случае, он должен нести смысловую и сюжетную нагрузку, притягивая к себе остальные предметы. Он может выделяться благодаря положению на плоскости, величине, форме и тону. В большинстве случаев композиционный центр не совпадает с геометрическим. Он смещён вправо или влево к краям натюрморта (не очень сильно, чтобы не нарушить композиционное равновесие).

Не стоит ставить предметы в ряд, нужно постараться создать плановость и показать глубину пространства. Не стоит также сдвигать предметы в кучу, расставлять слишком далеко друг от друга, они также не должны «склеиваться». Линии предметов в постановке должны быть разными по наклону, создавая интересный ритм, движение.

При постановке живописного натюрморта важно учитывать такие качества цвета, как «тёплый» и «холодный». Не надо фон за предметами делать теплее самих предметов, потому что тёплый цвет кажется ближе, чем холодный, и возникнет обратная перспектива по цвету. Такой натюрморт будет сложно грамотно решить. В учебных натюрмортах, грамотно поставленных преподавателем, глаз не должен хаотично прыгать с одного предмета на другой. Если расположить предметы и складки драпировки так, что они будут находиться на условно замкнутой линии, глаз будет направленно по ней скользить, повторяя её движение. При этом наш взгляд непроизвольно будет останавливаться на каждом предмете, позволяя его подробно рассмотреть и полюбоваться.

Задумывая постановку, преподавателю следует определиться с точкой зрения, то есть, выше или ниже линии горизонта будет располагаться плоскость натюрморта. Одна и та же постановка по-разному воспринимается, если смотреть на неё с разных точек.

В начале обучения рисунку нужно располагать натюрморт примерно на уровне стола, чтобы основания предметов были видны, но не выворачивались слишком сильно. Для того чтобы лучше развивать у детей воображение,

укрепить у них понимание ракурса, перспективы, нужно рисовать натюрморт с разных точек зрения. Можно, например, в старших классах поставить натюрморт очень низко. Если поставить натюрморт на высокую подставку или шкаф, задние предметы будут почти не видны, а передние создадут впечатление монументальности. И конечно же, при составлении натюрморта преподаватель должен учитывать количество обучающихся в группе, оценивать постановку с разных мест.

Для каждой постановки надо искать наиболее выразительное освещение. Один и тот же натюрморт при разном освещении может восприниматься неодинаково. Наиболее удобным считается верхнее боковое освещение. Именно при нём лучше читается объём предметов. Для начинающих важно учиться живописи при дневном освещении. Оно создаёт мягкие тени, и чётко различаются цветовые оттенки. Рисунок нужно рисовать с дополнительным искусственным освещением, потому что тогда тени контрастнее и глубже. Важна прозрачность теней, а если тени получаются очень чёрными и тёмными, лучше расположить отражатель с теневой стороны — лист белой бумаги.

Устанавливая источник света, следует подобрать наиболее удачное расстояние от него до натюрморта. Приближение источника света к натуре усиливает контрасты светотени, высветляет рефлексы. Освещение от естественного источника света (окна) более мягкое, а от искусственного (софита, лампы) более контрастное, резкое. Можно поставить натюрморт и против света, например, на подоконнике. Предметы тогда будут смотреться силуэтом, и, подбирая их для такого натюрморта, особенное внимание следует уделить их форме. При освещении спереди учащимся будет тяжело выявить объём предметов, поэтому в учебных постановках такой вид освещения лучше не использовать.

Следует помнить также о тенях, падающих от предметов на плоскость и друг на друга. Они должны гармонично вписаться в единое тоновое решение натюрморта, помочь рисующим точнее показать положение предметов на плоскости и относительно друг друга.

Преподавателю следует помнить, что в натюрморте особенно важна цельность. Постановка должна быть продумана так, чтобы из неё нельзя было ни убрать, ни заменить ни одного, даже самого маленького предмета. Собранные в одну группу, эти предметы должны составлять единую гармоничную композицию, подчинённую композиционному центру, смысловому и сюжетному замыслу.

В художественной школе №1 имени П.П.Чистякова преподаватели традиционно большое значение уделяют вопросам грамотной постановки учебных натюрмортов, что было отмечено экспертами открытого городского Просмотра по предмету «Живопись», организованного Городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» 23 апреля 2016 года. Говоря о теме постановки натюрморта, вспоминается высказывание великого педагога и художника П.П.Чистякова: «Разложите элементы, то есть части, искусство составляющие, перед собой и возьмите закон для действия и порядок - явится задача исполнения. А как задача явилась, то и исполнять приятно».

Надеюсь, что вышеизложенные рекомендации и композиционные схемы помогут молодым специалистам и, возможно, преподавателям со стажем в решении педагогических задач на занятиях по рисунку и живописи.

Обращаясь к огромному наследию П.П.Чистякова, в заключении хочется привести еще одно его эмоциональное высказывание, обращенное к педагогам: «В ученике всегда нужно вызывать веру в себя, к каждому ученику нужно подходить сообразно его наклонностям и особенностям, и в зависимости от знаний давать советы, что одному может быть на пользу, другому во вред, один может переварить, а другой - подавиться, а потому не надо ученика перегружать правилами. Все указания должны делаться вовремя и в меру. Искусство не ремесло, не фраза пустая, а песня, спетая во всю мочь и от всей души».