

КАК СОЗДАЕТСЯ КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА

*Н. Х. Талипов, кандидат педагогических наук, доцент,
ТГПУ им. Низами (Ташкент)*

Аннотация. Данная статья содержит практические рекомендации по созданию композиции натюрморта. Автором охарактеризованы основные требования к составлению композиции натюрморта с точки зрения художественно-эстетического воспитания и технического оформления. Подчеркнута необходимость творческого подхода к созданию композиции произведения изобразительного искусства.

Ключевые слова: натюрморт, композиция, предметы домашнего обихода, фрукты, овощи и цветы, оттенки, краски, изображение, фон, тон, передний план, полотно, центр композиции, перспектива.

Как известно, обучению изобразительной грамоте детей во всех учебных заведениях (школа, кружковые занятия и др.) начинаются с работы над натюрмортом. Почему? Потому, что создание натюрморта служит важным средством в обучении и воспитании будущего художника.

Натюрморт – французское слово, обозначает «неживая (мёртвая) природа». В этом жанре ученик изображает в основном предметы окружающей обстановки, различные вещи из повседневной жизни. Это могут быть пищевые продукты, цвета, фрукты, чучела или туши птиц и животных [1, с. 28].

Чтобы учебное занятие было эффективным, необходимо определить разнообразные задачи, подчинённые конкретной цели. Интерес к занятию и его результативность связаны с выбором предметов для изображения. От однообразного и скучного натюрморта любой ученик быстро устанет. Поэтому важно, чтобы натюрморт был содержательным и привлекательным, чтобы со всех сторон смотрелось четко и имело красивый общий вид. Такой натюрморт вызывает вдохновение у учащихся и желание изобразить увиденное.

В процессе работы над натюрмортом ученик должен выполнить следующее:

- а) правильно расположить на бумаге, с точки зрения композиции, изображаемые предметы;
- б) определить первый и второй план размещаемых объектов;
- в) полностью соблюдать законы перспективы;
- г) методически последовательно работать с цветом;
- д) точно определить необходимый цвет и его оттенки;
- е) определить основные предметы натюрморта.

Постановка натюрморта требует тщательного обдумывания. Во время составления натюрморта руководитель несколько раз размещает предметы и вещи, внимательно разглядывает их по отдельности и в общей композиции, если не удовлетворен целостной картиной, снова и снова меняет расположение. Чтобы полностью освоить основные правила составления композиции, педагог (специалист) требует от учащихся самостоятельного творческого поиска.

В создании композиции существует много специфических законов и требований: симметрия, асимметрия, соответствие, ритм, движение, подчинение второстепенных деталей

основным, центр композиции, угол зрения, выпуклость композиционного центра и другие. Обычно композиционный центр размещается на втором плане [2, с. 19].

Одной из важных особенностей учебного натюрморта является размещение изображаемых предметов в пространстве. Так, более крупные предметы располагаются сзади, а более мелкие – на переднем плане, то есть второй план получается частично закрытым (слегка). Но тем не менее предметы заднего ряда должны восприниматься как целые, таковы законы изображения.

Составление натюрморта – творческая работа. В ней проявляется эстетический вкус, способности и сущность художника. Для того чтобы композиция натюрморт получилась значимой и произвела впечатление, необходимо соблюдать тематическую связь компонентов и естественность предметов. В то же время составляющие части натюрморта должны различаться друг от друга по форме, объёму, материалу, цвету, насыщенности оттенков.

Различные формы и объёмность композиции достигается за счёт правильного изображения света и тени, уместного расположения предметов домашнего обихода, сходных с геометрическими фигурами.

Преимущество натюрморта заключается в том, что привычные, казалось бы, предметы, можно изображать с различных ракурсов и в разных сочетаниях, и создаётся ощущение новизны. Это особенно важно для обучения и творчества. Создание композиции учебного натюрморта должно полностью отвечать, с одной стороны, эстетическим требованиям и, с другой – дидактическим требованиям.

На первом плане, как правило, располагаются не крупные, но яркие предметы: яблоко, персик, груша, помидор, огурец.

Большое значение имеет фон рисунка (картины). Исходя из темы натюрморта, выбираются теплые или холодные тона. Если в натюрморте «участвует» самовар, то должны преобладать красный, золотистый, желтый цвета, помогающие оживить картину, и создать ощущение кипящего самовара. Для учебных натюрмортов на холсте желательно иметь как можно меньше складок.

В учебных натюрмортах фон не должен быть ярче самих предметов, например, светло-голубые, светло-зеленые, неяркие тона. Следует также придерживаться соответствия используемого материала (ткани, холста, плотной бумаги) и красок. В некоторые натюрморты можно добавить предмет (вещь), который вам нравится, однако это дополнение должно естественно вписаться в общую композицию и составить целостность. Между всеми цветами и оттенками в композиции должна быть гармония, при этом определяется и ведущий цвет в натюрморте.

Полотно имеет значение не только для фона, но и изображаемых предметов. И фон, и предметы должны быть так поданы, чтобы взгляд зрителя попал, в первую очередь, в центр композиции.

Художник смотрит на композицию натюрморта с определенной точки зрения, его профессиональное зрение связано в большей степени с законами перспективы. Кроме того, важны взаимоосвещённость и взаимосвязь компонентов, порядок распределения рефлексов, теней, полутеней и света между ними. Если же меняется ракурс рассмотрения, то можно увидеть

по-новому расположение и освещенность предметов в натюрморте, в любом случае взгляд зрителя должен попадать в центр изображения. Перед тем как начать работу в заданном формате, следует сделать набросок натюрморта на небольшом листе бумаги и только после этого переходить к основной работе. При работе с акварельными красками нужно стараться больше закрашивать освещенные части предметов и вещей [3, с. 37–38].

По мере того как приобретается навык закрашивания, можно усиливать или уменьшать оттенки цвета, например, снимать или растирать лишний слой краски на бумаге, тогда цвет предмета будет светлый (бледный). И если цвет в нужном месте ослаблен, то и оттенки рядом находящихся предметов тоже должны быть легкими, не яркими.

Мы не должны забывать, что все предметы, вещи в какое-то время могут быть насыщенного цвета, а в другое время менять оттенки. В натюрморте предметы не рассматриваются поодиночке, нужно стараться придать картине целостный вид. Когда рядом находятся два предмета, их нетрудно различить и сравнить по цвету. Но если перед нами на натюрморте десять предметов и каждый отличается индивидуальной окраской, то необходимо сравнить их в единстве изображения.

Для выполнения упражнений акварельными красками на первоначальном этапе следует отобрать не более 3–5 предметов, и чтобы они не очень сильно отличались друг от друга по форме и цветовым оттенкам. Пока не достигнешь устойчивых положительных результатов в простейшем изображении, не рекомендуется переходить к более сложным постановкам (композициям). Целесообразно постоянно упражняться с акварелью и постепенно усложнять задания [4, с. 41].

В течение длительного времени перед любой работой необходимо выполнять предварительные небольшие этюды, рассчитанные на быстрое выполнение. Этюды (или эпизоды, части), изображенные с натуры, помогут правильно составить композицию на полотне (бумаге), большого формата, и в процессе работы конкретизировать первоначальный набросок с натуры, показав его цветовые и индивидуальные свойства.

Приведем пример практической работы по созданию натюрморта акварельными красками на основе натуральных фруктов, овощей, бытовой посуды. Глиняная посуда имеет гладкую блестящую поверхность, такую, чтобы она отражала лучи света. Все предметы размещаются на столе, сзади фон стены яркого светло-голубого цвета или однотонная ткань. На фруктах отчетливо лежит полутень. В глиняной посуде присутствуют теплые и холодные отражения.

Составленный таким образом натюрморт не составит трудностей для изображения, а вот изображение в цвете несколько сложнее, потому что для передачи точного цвета фруктов необходимо строго придерживаться соотношения (или сочетания) красок. Акварельные краски при высыхании несколько бледнеют, поэтому накладывать их нужно гуще (побольше).

Для первых занятий необходимо подбирать материал разных цветов и оттенков, ровные по горизонтали и вертикали (для фона). Натюрморт располагается «ниже линии горизонта» и на расстоянии 2–3 метров от художника. Пока у исполнителя нет достаточного опыта работы с натюрмортом, то натюрморт может оказаться выше или ниже линии горизонта.

Желательно использовать для натюрморта предметы с неблестящей поверхностью, чтобы лучше передать разные цвета. Например, блестящие стеклянные сосуды достаточно трудно изобразить, наполнение их цветной водой (жидкостью) облегчит задачу. Использование для работы с натюрмортом природных натуральных фруктов и овощей даёт хорошие результаты, но после 2–3 сеансов их уже нецелесообразно применять. А такие предметы, как гранат, кукуруза, тыква, могут быть использованы в течение всего зимнего времени. Широко распространены также композиции натюрмортов с засушенными фруктами и овощами. Все окружающие вас в повседневной жизни и быту предметы и вещи служат прекрасным объектом для работы с натюрмортом.

Дорогие учащиеся, мы постарались подробно рассказать вам о том, как составляется композиция натюрморта. Для работы над натюрмортом не обязательно искать какие-то особые предметы.

Литература

1. Азимова, Б. З. Натюрморт тузиш ва тасвирлаш методикаси / Б. З. Азимова. Тошкент : Ўқитувчи, 1984. – С. 28.
2. Boymetov, B. B. Qalamtasvir Darslik / B. B. Boymetov. Musiqa. – 2006. – S. 19.
3. Abdirasilov S. F., Talipov N. X., Oripova N. K. Rangtasvir, O`zbekiston 2006. – S. 37–38.
4. Abdirasilov S. F., Talipov N. X. Rangtasvir, Darslik. T., Innovatsiya-Ziyo -2019. – S. 41–42.