

При разработке презентации
были использованы следующие
материалы:
журнал Юный художник №2-90,
статья “Натюрморт” Синюкова В.,
журнал Юный художник №4-90,
статья “Как ставить натюрморт”
Ганжало Т.,
а также репродукции картин.

Натюрморт

Наряду с бытовым жанром натюрморт долгое время считался второстепенным видом живописи, в котором невозможно выразить высокие общественные идеи, гражданские добродетели. Действительно многое из того, что свойственно произведениям исторического, батального и других жанров, натюрморту недоступно. Однако великие мастера доказали, что вещи могут характеризовать и социальное положение, и образ жизни их владельца, порождая, таким образом, различные ассоциации и социальные аналогии.

А.Переда.

Натюрморт с часами.

Масло. 1652.

Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С Пушкина

Натюрморт

Абрахам ван Бейерен (1620/1621 - 1690).

Натюрморт с крабом.

Дерево, масло. 1655.

Старая пинакотека. Мюнхен

Из объектов “мертвой природы” (перевод французского словосочетания натюрморт — nature mort) предметы, согретые живым человеческим чувством, преобразаются под кистью художника, начинают жить собственной неповторимой “тихой жизнью” (таков буквальный и несравненно более точный в определении натюрморта перевод голландского термина stilleven, немецкого stilleben, английского still life).

Натюрморт

Недаром еще в XVIII веке великий французский просветитель и художественный критик Дени Дидро для обозначения этого жанра пользовался терминами “неодушевленная натура” (nature inanimée)

Питер Клас (1597/98-1661) Голландская школа

Завтрак.

Масло. 1642.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Натюрморт

И. И. Козловский (1830 -?)

Натюрморт.

Холст, масло. 1858.

Ульяновский областной художественный музей.

Сложение его многообразных форм и типов произошло в эпоху Возрождения, хотя отдельные мотивы и детали встречаются в искусстве Древнего Востока и античности: овощи, гирлянды или так называемые неприбранные комнаты в мозаиках, стеновых росписях, рельефах.

Натюрморт

Древние авторы о первом мастере греческом живописце Периакосе, жившем в эллинистическую эпоху. Возможно, что его картины послужили образцами для фресок в Помпеях. Это яркие и сочные изображения цветов, фруктов, а также ритуальных сосудов, письменных приборов, монет.

Жан Франсуа ван Даль (?) (1764-1840). Французская школа.

Фрукты.

Дерево, масло.

Натюрморт

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Французская школа
Натюрморт с атрибутами искусств.
Холст, масло. 1766.
Государственный Эрмитаж.

В знаменитой “Естественной истории” древнеримский ученый, писатель и государственный деятель Плиний Старший рассказывает о споре между греческими живописцами Зевксисом и Паррасием: Зевксис столь правдоподобно написал виноградные гроздья, что голодные птицы слетались их клевать. Паррасий же настолько совершенно изобразил занавес в своей мастерской, что сам Зевксис принял его за настоящий. После этого Зевксис признал себя побежденным, так как ему удалось обмануть лишь птиц, в то время как Паррасий ввел в заблуждение его самого – прославленного мастера, виртуозно владеющего приемами светотеневой моделировки.

Натюрморт

Картины Зевксиса и Паррасия до нас не дошли, и судить о них можно лишь по рассказам античных писателей и копиям римских художников, сохранившимся в незначительном количестве. Но описанный Плинием принцип имитации видимых предметов, создающий впечатление о них как о реально существующих и даже заставляющих ошибаться искусственный глаз художника, дожил до наших дней и нередко встречается в современной живописи.

Абрагам Миньон (1640-1679) (?).

Натюрморт с какаду.

Холст, масло.

Ульяновский областной художественный музей.

Натюрморт

Этот принцип получил название иллюзионизма (от латинского *illusio* – обман, насмешка). Частным видом этой иллюзионистической живописи являются обманки (от французского словосочетания *trompe d'oeil* – обман глаза, зрения). “Обманками”, особенно любимыми в эпоху Возрождения и барокко, часто служили дверцы шкафов с написанными на них **корешками книг** или так называемые охотничьи трофеи – убитые рябчики, тетерева, зайцы, также украшавшие дверцы шкафов для хранения дичи и воспринимавшиеся как реальные. Иногда роль “обманок” в картине выполняют отдельные иллюзорно выписанные детали, например, мухи на арбузе, стрекозы и бабочки на цветах и листьях.

П. Г. Богомолов (художник первой половины 18 века)

Книги

Холст, масло. 1737.

Музей керамики и усадьба «Кусково» 18 века, Москва

Натюрморт

Якопо Кименти да Эмполи. Около 1551-1640

Натюрморт.

Холст, масло. 1620-е.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Этот принцип получил название иллюзионизма (от латинского *illusio* – обман, насмешка). Частным видом этой иллюзионистической живописи являются обманки (от французского словосочетания *trompe d'oeil* – обман глаза, зрения). “Обманками”, особенно любимыми в эпоху Возрождения и барокко, часто служили дверцы шкафов с написанными на них корешками книг или так называемые охотничьи трофеи – **убитые рябчики, тетерева, зайцы**, также украшавшие дверцы шкафов для хранения дичи и воспринимавшиеся как реальные. Иногда роль “обманок” в картине выполняют отдельные иллюзорно выписанные детали, например, мухи на арбузе, стрекозы и бабочки на цветах и листьях.

Натюрморт

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Французская школа
Натюрморт с кувшином и медным котелком.
Масло. 1728-1732.
Лугано, собрание Тиссен-Борнемиса.

Наиболее распространенной разновидностью натюрморта является изображение предметов домашнего обихода. Этот тип натюрморта тесно связан с развитием бытового жанра, интерьера, пейзажа и ярко расцвел в западноевропейском искусстве XVII века. Каждая национальная художественная школа по-своему, самобытно решила эту проблему.

Натюрморт

Э.Мане.

Розы в вазе.

Масло. 1882-1883.

Цюрих, частное собрание.

В самом начале 17 века в результате Нидерландской буржуазной революции на территории Северных Нидерландов образовалась буржуазная Республика Соединенных провинций. Здесь сложилась новая культура в которой нашли отражение демократические идеалы голландского бюргерства, ставшего хозяином в собственной стране. В Голландии сформировалось искусство, правдиво отражавшее быт, нравы, природу родины. Его реалистические установки были последовательно выражены живописцем, поэтом и драматургом Гербрандом Бредеро: “Как художник, я следую правилу живописцев, которое гласит, что лучшим художником является тот, кто ближе всего подходит к жизни... что меня касается, то я изучаю только одну – книгу повседневной жизни”.

Натюрморт

Виллем Клас Хеда (около 1594-около 1680)

Голландская школа.

Завтрак с ежевичным пирогом.

Дерево, масло. 1631.

Дрезденская картинная галерея.

В Голландии продолжали существовать различные объединения, часто полувоенного, полурелигиозного характера, сыгравшие важную роль в победе над испанским абсолютизмом. Их участники уже в 16 веке заказывали видным художникам групповые портреты, в которых желали видеть себя запечатленными в кругу своей корпорации. Особое место приобрели изображения торжественных встреч представителей стрелковых гильдий. В них господствовала атмосфера праздника тесной компании хорошо знающих и ценящих друг друга людей, собравшихся за столом, **установленным сосудами, бокалами, вазами с фруктами, овощами и прочей снедью.**

Натюрморт

Со временем эти предметы как бы вырезались из банкетного стола, превращаясь в “чистый” натюрморт. Однако и в таком виде предметы и явства, приготовленные к трапезе, долгое время сохраняли свой общественный характер: в их подборе, расстановке господствовала та же строгая дисциплина, что и в групповом портрете, сохранялась парадная торжественность общественного праздника, отсутствовал тот элемент случайности, интимности, который вносит в картину подлинная жизнь. Большой шаг вперед сделал Франс Халс, придавший как групповому портрету, так и заключенному в нем миру вещей подлинную естественность, раскрывший те особенности предметов, которые характеризуют самого человека.

В. Рождественский.

Азиатский чай.

Масло. 1926.

Государственный Русский музей.

Натюрморт

Этот вид натюрморта, получивший название “завтраков”, приобрел наиболее совершенные и законченные черты в творчестве живописцев харлемской школы Питера Класа и Виллема Хеды. Они стали создателями национального натюрморта с изображением накрытых столов, уставленных скромным набором предметов, типичных для семьи голландского бюргера 1630-1640-х годов. Интимность, простота и серьезность этих произведений отражают бытовой уклад, вкусы, симпатии и настроения первого поколения голландских буржуа, выросшего в свободной, независимо

Виллем Клас Хедда. 1594 - между 1680 и 1682. Голландская школа.

Ветчина и серебряная посуда.

Дерево, масло. 1649.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Натюрморт

Абрахам ван Бейерен (1620/1621 - 1690).

Натюрморт с крабом.

Дерево, масло. 1655.

Старая пинакотека. Мюнхен

Пройдет время, и место скромных “завтраков” Класа и Хеды займут богатые и эффектные “десерты” Адриана ван Бейерена и Виллема Кальфа, отразившие новый этап в развитии нидерландского общества, утратившего свои революционные идеалы и отошедшего от скромного и трезвого жизненного уклада своих отцов. Драгоценные кубки и редкостные плоды, сложные и разнообразные композиции, изысканные красочные сочетания, виртуозное мастерство в передаче каждого предмета – вот какие качества отныне наиболее ценятся разбогатевшими заказчиками-буржуа. Но и в этих роскошных натюрмортах поражает любовное внимание к особенностям каждого предмета, умение тонко сопоставить материал и фактуру, быть то бархатистая поверхность персика и матовая пыльца виноградных гроздьев, прозрачный блестящий хрусталь и мягко светящиеся перламутровые раковины.

Натюрморт

Резким контрастом к этим небольшим полотнам выглядят картины фламандских художников того же времени. Это огромные декоративные натюрморты с изображением сочных и спелых плодов, фруктов, битой птицы, кабаньих и оленьих голов, разделенных мясных туш, разнообразных рыб, от самых обычных до редких и экзотических пород. Все, чем богата плодородная земля Фландрии, чем изобилует ее леса и поля, что попадает в сети фламандских рыбаков, горами громоздится на столах и витринах, свисает и падает на тяжелые дубовые прилавки. Рамам картин становится тесно от неиссякаемого изобилия даров природы. Авторам этих громадных картин был Франс Снейдерс, а сами полотна составляют оригинальные и своеобразный тип натюрморта, получивший наименование “лавки”.

Питер Клас (1597/98-1661) Голландская школа

Завтрак.

Дерево, масло. 1620-е.

Государственный Эрмитаж.

Натюрморт

Франс Снейдерс. (1579-1657) Фламандская школа.

Натюрморт с лебедем.

Холст, масло. Около 1615-1620.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

К полным кипучей жизни произведениям меньше всего подходит традиционное определение натюрморта как “мертвой природы”. Настолько они нарядны, праздничны, ликующи.

Центром крепко сбитых композиций “лавок” Снейдерса является массивный прилавок или стол, на котором размещены груды битой дичи, фруктов, цветов, овощей. Обычно они выдержаны в общем оливковом тоне, из которого выделяются пятна синего, белого и красного (туши животных, омары, ягоды, одеяние лавочника).

Натюрморт

Снейдерс с любовью и мастерством передает цвет, форму, фактуру предметов, объединяя их в роскошные, декоративно-целостные циклы картин, ранее украшавшие дворцы европейской знати. Он охотно вводит фигуры и полуфигуры людей, животных, иногда помещает небольшие жанровые сценки, например, собаку, бросающуюся на кошку; обезьяну, крадущую фрукты, беседующих лавочницу и покупательницу. Эти сцены имели скрытый аллегорический смысл, хорошо понятный современникам, чаще всего указывали на людские пороки. Обычно в натюрмортах Снейдерса человеческие фигуры теряются среди изобилия земных даров. Его произведения близки к бытовому жанру, но часто сюжетное начало играет в них второстепенную роль. Цель художника создать красочное пиршество из плодов родной земли.

Франс Снейдерс. (1579-1657) Фламандская школа.

Натюрморт с лебедем.

Холст, масло. Около 1615-1620.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Натюрморт

Художественная доктрина классицизма отнесла натюрморт к числу “низменных жанров, однако именно в 18 веке появляются великолепные полотна Ж. Б. Шардена, оживляющего мир “мертвой природы”. С развитием академической системы образования возникает учебный, или постановочный, натюрморт, ставший одним из обязательных элементов обучения.

Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779). Французская школа
Натюрморт (Атрибуты искусств).
Холст, масло.

Натюрморт

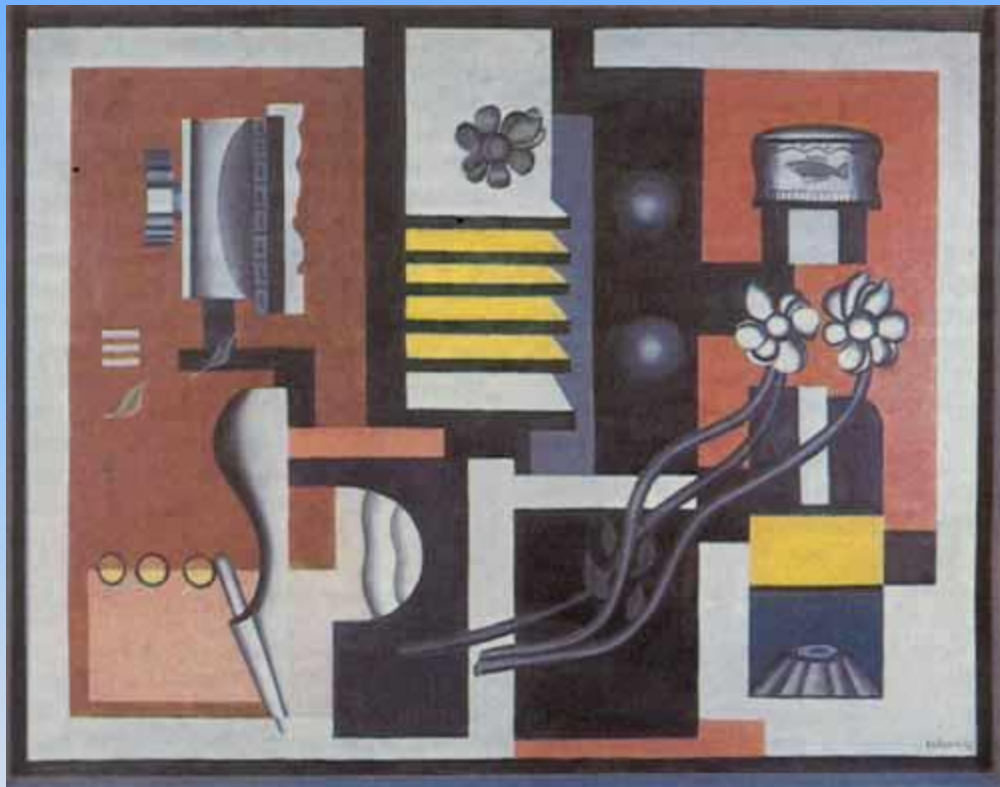

Пабло Пикассо. 1881-1973
Зеленая миска и черная бутылка
Холст, масло.
Государственный Эрмитаж.

Интерес к натюрморту значительно усиливается во второй половине прошлого века. Импрессионисты во Франции ставят акцент на живописном восприятии мира вещей, решают проблемы световых и цветовых отношений, нередко трактуют натюрморт как своеобразное декоративное панно. Постимпрессионисты разрабатывают сложные проблемы композиционного и цветового решения картины, выявляют материальную вещественность мира.

Натюрморт

С начала 20 века натюрморт становится своего рода творческой лабораторией живописи. Мастера фовизма идут по пути обостренного выявления эмоциональных и декоративно-экспрессивных возможностей цвета и фактуры, в то время как представители кубизма утверждают новые способы передачи пространства и предметов: конструируют объемы. На плоскости, расчленяют формы на простые геометрические тела, воспринятые с точки зрения, применяют суровые, почти монохромные тона, а затем вводят в картины коллаж – присыпки, куски газет и другие материалы.

Ф. Леже.
Натюрморт.
Масло. 1927.

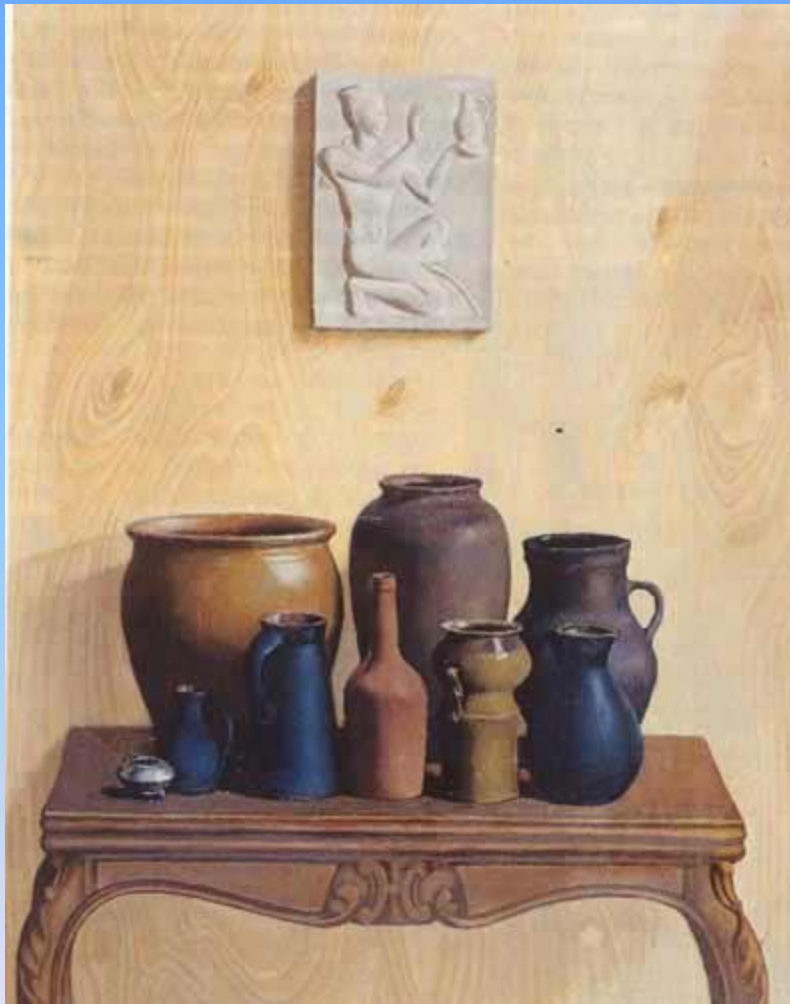
Натюрморт

Ю. Пименов
Дальняя дорога.
Масло. 1959.

На начало 20 века приходится и расцвет русского натюрморта. К. Коровин и мастера объединения (Бубновый валет) создают мажорные, сочные по цвету произведения, воспевающие полную красоту бытия. Поэтичные работы исполняют И. Грабарь, художники (Мира искусства), тонкие декоративные мастера (Голубой розы)

Натюрморт

Н. Ерышев
Кувшины.
Масло. 1979.

Эти традиции были продолжены в советском искусстве 20-30-х годов. Красочные, воссоздающие богатство и многообразие предметного мира работы исполнили и юти годы П. Кончаловкий, А.Куприн, И.Машков, А.Лентулов, М. Сарьян, А.Осмеркин, А.Герасимов. Одновременно были продолжены поиски тонкой колористической гармонии, поэтизации мира вещей (В.Лебедев, Н.Тырса), эксперименты в области цвета и фактуры (Д.Штеренберг, Н.Альтман).

Натюрморт

Т. Салахов
Натюрморт с венским стулом.
Масло. 1976.

Своеобразные по манере, отражающие существенные особенности современной эпохи натюрморты были созданы и 40-50 годах П.Кузнецовым, Ю Пименовым. В 60-80-х годах тяготение к повышенной предметности изображения, стремление к эстетизации окружающего человека мира вещей обусловили интерес к натюрмарту многих советских художников (В. Стожаров, А.Никич, Т. Нариманбеков).

Натюрморт

М. А. Асламазян

Армянский натюрморт.

Холст, масло. 1955.

Государственная Третьяковская галерея

В зарубежном натюрморте середины и второй половины XX века выделяются работы итальянского живописца Д. Моранди, отличающиеся мягким созерцательным настроением, ясными композиционными построениями, блеклой цветовой гаммой.

Натюрморт

Социальные тенденции нашли отражение в экспрессивных, скупых по подбору предметов произведениях мексиканцев Д. Риверы, Д.Сикейроса, итальянца Гуттузо. Весьма своеобразны натюрморты представителей поп-арта - одного из направлений в европейском и американском искусстве, провозгласивших после засилья абстракционизма (возвращение к реальности). Работы поп-артистов воспроизводят предметы домашнего обихода, упаковку товаров, детали машин и рассчитаны на многообразные ассоциации у зрителей, иногда с нотами иронии и неприятия лозунгов "потребления ради потребления".

П. П. Кончаловский (1876-1956)

Натюрморт. Апельсины и мятая бумага.

Холст, масло. 1946.

Государственная Третьяковская галерея

Авторы

При разработке презентации
были использованы следующие
материалы:
журнал Юный художник №2-90,
статья “Натюрморт” Синюкова В.,
журнал Юный художник №4-90,
статья “Как ставить натюрморт”
Ганжало Т.,
а также репродукции картин.

Алифанова
Екатерина Дмитриевна,
директор
Амбинской основной
общеобразовательной
школы

Авторы

Архипов
Сергей Николаевич,
директор
Битковской средней
общеобразовательной
школы

Авторы

Баженова
Наталья Юрьевна,
директор
открытой (сменной) школы

Авторы

Бордокина
Галина Григорьевна,
директор
Новолуговской основной
общеобразовательной школы

Авторы

Махерова
Лариса Викторовна,
заместитель начальника
Центрального РОО

Авторы

Мавлютов
Вильюр Рафикович,
директор
Юрт-Акбалыкской основной
общеобразовательной школы

Авторы

Оленников
Михаил Михайлович,
директор коррекционной
школы

Авторы

Шмакова
Галина Павловна,
директор средней школы
№168 г. Новосибирска

Авторы

Тарова
Любовь Андреевна,
зав. методическим кабинетом
КОЛЫВАНСКОГО
РОО

Авторы

Железнова
Нина Юрьевна,
библиотекарь
центральной библиотеки

Авторы

Железнова
Галина Михайловна,
зав. методическим
кабинетом Сузунского РОО