

Лагунова Екатерина Александровна

магистрант

Институт культуры и искусств

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

г. Москва

DOI 10.31483/r-75895

**ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ В ЖИВОПИСИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ**

Аннотация: статья посвящена размышлению о возможностях развития творческого мышления у детей младшего школьного возраста на примере декоративного натюрморта как самостоятельного жанра живописи на занятиях по изобразительному искусству в средних общеобразовательных школах. Рассматривается значимость практических занятий по теме декоративного натюрморта в живописи, что способствует развитию образного мышления, фантазии, освоению различных живописных техник, а также воспитанию художественного вкуса. Рассматривается суть понятия декоративного натюрморта, даны и проанализированы мнения ученых по данной тематике.

Ключевые слова: натюрморт, живопись, декоративная живопись, образное мышление, декоративность, развитие навыков рисования, художественное творчество, изобразительное искусство, образование.

Мир натюрморта – мир застывшей природы. Само название «натюрморт» происходит от французского *nature morte* или с итальянского *natura morta*, что в переводе означает «мертвая природа», однако жители Англии и Германии зачастую используют термины *stilleben* или *still-life*, что означает «тихая жизнь». История происхождения жанра натюрморт датируется XV в. до н.э. Можно сказать, что это один из самых древних жанров изобразительного искусства.

Декоративный натюрморт появился как раз в эпоху зарождения самых разнообразных направлений в живописи (фовизм, кубизм), в конце XIX – начале XX века. Этот жанр живописи, изображающий неживую природу, заинтересовал многих художников того времени. В результате их художественных экспериментов с поиском разнообразных фактур, форм, цвета, композиции, пространства и возник вид декоративного изображения натюрморта.

К создателям декоративного натюрморта можно отнести таких представителей кубизма, как П. Пикассо, Ж. Брак. Они стремились апробировать новые методы передачи формы и пространства за счет разложения предметов на простейшие геометрические объемы. П. Пикассо стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы в композиции. Он изобрел систему плоских цветовых пятен, распределяемых по плоскости холста и взаимосвязанных между собой.

Художники, представляющие стиль фовизм: Анри Матисс, Андре Дерен, использовали в своих произведениях активные сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки. Словом, искали декоративно-экспрессионистические возможности цвета и фактуры. Натюрморты Анри Матисса, французского художника, лидера фовизма, поражают своей яркостью цветов, простотой техники и экспрессией. Картины отличаются изысканной нарядностью, чистотой цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчиненностью всех компонентов. Под влиянием кубистов и фовистов русский и советский художник И.И. Машков в своих творческих работах передает пластическую жизнь предмета в среде, используя цветовые и фактурные средства. Рассматривая его произведения, мы сталкиваемся с фактурно-осиязательными характеристиками плоскости: с тектоникой мазка, с пастозностью поверхности. Грубый прерывистый мазок, насыщенные, интенсивные цвета, жестко очерченные черным контуром предметы – все призвано раскрыть сущностные признаки натуры.

Внимание к цвету характерно и для натюрмортов Б.М. Кустодиева, А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька. Например, Борис Кустодиев в своих натюрмортах

использовал сочетания чистых открытых цветов. Данного художника привлекала именно декоративность. Словом «красиво» мастер называл условное, а не натуральное изображение в картине.

Можно заметить довольно праздничные по колориту декоративные натюрморты армянского и советского живописца-пейзажиста М. Сарьянна. Художник искал прочные формы и краски для передачи живописного существа действительности. Он пытался достигнуть предельной выразительности изображения, при всем этом избегая некой нагроможденности, в чем и заключалась парадоксальность. Он так же утверждал, что необходимо найти свою собственную технику, не пользуясь чужим.

Удивительные натюрморты создавал великий русский и советский художник А.В. Куприн. Почти 14 лет он писал в основном натюрморты в кубистическом стиле начиная с 1910 года. В изображение натуры легла ясность геометрической первоосновы. Стиль автора выражается благодаря таким качествам, как простота форм, упрощенность контуров, чистота цвета, декоративность и заранее обдуманная плоскостность композиции.

Декоративная манера письма присутствует и у художника К. Петрова-Водкина. Автор создавал в натюрмортах сложный образ, имеющий серьезное значение, включающий в себя философское осмысление современности.

Вышеперечисленные и многие другие великие художники привели натюрморты к высшему расцвету, каждый из которых внес свой вклад в историю декоративного натюрморта. Все эти новшества отразились на дальнейшей его истории развития в изобразительном искусстве.

Есть некоторое общественное суждение о том, что декоративные живописные стили противоречат правилам и не вливаются в классическую академическую программу образования. Стоит сказать, что это глубокое заблуждение, ведь все принципы и методики исследования и преподавания этого декоративного стиля как раз и вытекают именно из академической программы.

Мое отношение к декоративной живописи в полной мере можно считать положительным. Такая живопись крайне разнообразна и неповторима. Мне очень

нравится работать в декоративной манере. При работе над декоративной композицией можно выйти за грани возможного, экспериментировать, обдумывать создание своего творения. Есть большое разнообразие в выборе цвета, формы, объема, пространства. Достаточно посмотреть на постановку, всматриваясь в детали, и найти в ней то, что привлекает и мотивирует на ее реализацию. Такую работу можно сравнить, например с боксом. В академическом искусстве есть свои ограничения в изображении, свои правила и законы, которым нужно следовать. Также и в боксе есть запреты на какие-либо действия, где в правила могут входить: захватывание соперника, всякого рода борьбу и толкание, удары в тыльную часть головы и туловища и даже ношение непредусмотренной одежды и многое другое. Касательно декоративной живописи, тут можно все что угодно сочинить, придумать, составить, прям как бокс без правил, то есть без каких-либо ограничений действий. Есть такое крылатое латинское выражение: «Пришёл, увидел, победил». В нашем случае можно это сформулировать так «Фантализируй, экспериментируй, создавай».

Важное значение для развития творческого мышления на примере декоративного натюрморта имеет статья художника, доцента, члена Союза художников России Петра Афанасьевича Чеканцева «Декоративный натюрморт в живописи как средство формирования креативного мышления у студентов-дизайнеров». В статье автор, опираясь на собственный опыт, размышляет о возможностях развития креативного мышления на практических занятиях по курсу декоративного натюрморта. В данной работе показано изучение возможностей освоение разнообразных техник декоративной живописи, о ее положительном влиянии на студентов магистратуры. Автор пишет: «...И по опыту знаю, что декоративный натюрморт вряд ли можно написать, руководствуясь лишь конкретным набором правил, ибо он никогда не бывает точным «отражением» натуры. Это, скорее, размышление по поводу натурной постановки. Размышление, в котором присутствует не только личный живой интерес к натуре, но и желание показать, опираясь на многоаспектный анализ видимого, невидимые, но существенные особенности вещей, изображаемых на холсте» [2, с. 213]. Из этого высказывания мы

понимаем важность эмоционального восприятия натурной постановки для создания декоративного натюрморта. Мы не можем не согласиться с мнением автора, имеющего здоровый багаж теоретических и практических знаний и чрезмерно большой опыт в таком жанре искусства.

По словам автора, «натюрморт лишь на первый взгляд выглядит как случайный набор предметов. Для того чтобы вдохнуть в эту мертвую натуру жизнь, необходимо взглянуть на постановку с разных точек зрения, найти собственный ракурс, в котором должна присутствовать главная композиционная идея» [2, с. 214]. Из этого высказывания мы понимаем на сколько это важно уметь увидеть, разглядеть в довольно ничем не примечательной натурной постановке саму идею, для реализации которой необходимо понимание и умение использовать на практике знания основ изобразительной грамоты.

При решении творческих задач при работе над декоративным натюрмортом большое значение имеет отношение и ощущение художника к данной постановке, выражение мыслей и чувств на холст или бумагу. Где происходит трансформация сформированного образа о натуре на заданную плоскость. Описание ощущений мы можем взять из работы художника Виктора Михайловича Дубровина: «Вначале мы зрительно воспринимаем окружающий нас предметный мир, видим его красоту форм, цвета, затем со временем начинаем получать более полное представление о его эмоциональной, внутренней структуре. И только с учетом этого обобщенного опыта, на основе полученных знаний, применив полученные навыки и умения, включив на полную мощь свой эмоциональный творческий потенциал, можно создать то, что принято называть истинным произведением искусства» [1, с. 24].

Занятие по декоративной живописи я провожу в рамках дополнительного образования на кружках в изостудии для детей начальных классов. Очень важным моментом является воспитание эстетических чувств, так как в детском возрасте эмоциональность – движущая сила поведения. Поэтому определяется главная задача при обучении – заинтересовать ребенка. Перед началом занятия по теме «Декоративный натюрморт» я составляю композицию из простых бытовых

предметов, в том числе могут быть использованы муляжи фруктов, овощей и хлебобулочных изделий, а также разные по составу и качеству ткани и материи для драпировок. Тщательно подбираю предметы по гармоничному сочетанию цветовой гаммы, не забывая и о естественном расположении деталей без какого-либо намека на разрыв единства и цельности натурной постановки в целом.

В начале занятия мы с детьми обсуждаем поставленный натюрморт, делимся впечатлениями и чувствами о натуре. Перед учениками в начале творческой работы ставятся конкретные задачи, параллельно происходит показ и обсуждение наглядных пособий в разных вариантах стилизаций декоративного натюрморта самого педагога, а также работы детей того же возраста для примера и лучшего усвоения и понимания цели данного задания. С каждым учеником идет индивидуальная работа и обсуждение со всей группой о этапах, последовательности ведения создания натюрморта в декоративном стиле.

Опыт общения педагога и учеников обогащает и детей, и самого координатора занятия. Преподаватель теснее знакомится с духовным миром каждого учащегося, узнает уровень развития художественных способностей, темперамент, что позволяет найти индивидуальный подход к каждому ученику на занятиях по декоративному рисованию. Во время такой совместной работы педагога и ученика «закладываются, – по определению профессора С. П. Ломова, – основы творческого мышления, профессионального видения натуры, умения последовательно вести работу, собирать нужный материал и умело им пользоваться» [2, с. 203].

У каждого ученика есть своя задумка на счет создания рисунка. Дети, особенно 1-х и 2-х классов, очень активны и охотно включают свою фантазию и стараются удивить своими идеями. Дети постарше, 3-х и 4-х классов, относятся к такой работе щепетильнее и чаще задают вопросы по данной теме, стараясь не упустить все советы, комментарии и замечания по поводу декоративного направления. Я предлагаю своим ученикам хотя бы пару минут отдать именно рассмотрению натуры для того, чтобы уловить чувственность, яркость и декоративность композиции, обратить основное внимание на выразительность форм и их

пластику. Однако большинство учащихся отнеслись как к соревнованию и работали исключительно на скорость, а не на качество. Шла игра «кто первый». В связи с этим обстоятельством у некоторых учеников возникали проблемы, связанные с аккуратностью рисунка, также чувствовалась недостаточность в мелких деталях, и сама работа была чересчур примитивной и простой. Ребята не успели расстроиться из-за результата работ, так как я, в свою очередь .показала всей группе на одной детской работе, как можно исправить и убрать примитив в рисунке, как можно его дополнить и разнообразить с помощью простых делений предметов на части по форме. Занятие сопровождалось объяснением материала, затрагивая особенность различных приемов и техник. Важную роль играет цветовая композиция при распределении предметов в формат листа. Умение грамотно использовать линию и контур изображаемого предмета вместе с ритмом цветовых пятен делает интереснее и выразительнее задуманную композицию.

Практика показывает, что в процессе работы над декоративным натюрмортом в живописи на занятиях по изобразительному искусству у учеников начальных классов проявляются черты индивидуального декоративного стиля, собственные приемы, как у настоящих художников прошлого столетия. Также невозможно не заметить, что освоение на занятиях различных приемов стилизации текущей постановки способствует развитию творческого мышления, фантазии, освоению различных живописных техник. Такое задание мотивирует на самостоятельную творческую деятельность и воспитывает художественный вкус. Также можно добавить, что, при работе с натуры у детей развивается внимание, воображение, логическое и образное мышление, память, усидчивость, наблюдательность, умение видеть красоту в повседневных предметах, ценить ее и берегать.

Из вышесказанного можно сделать вывод. Работа над декоративным натюрмортом при обучении изобразительному искусству младших школьников является одним из полезных и увлекательных видов изобразительной деятельности, который способствует развитию познавательной и творческой активности у учащихся, дает им возможность более широко выражать свои чувства, эмоции, мысли в своих творениях изобразительного искусства.

Список литературы

1. Буровкина Л.А. Активизация творческой деятельности учащихся младших классов на уроках изобразительного искусства / Л.А. Буровкина, М.В. Резникова // Инновационные технологии в науке и образовании: материалы IV Международной научно-практической конференции. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – №4 (4). – С. 124–128.
2. Буровкина Л.А. О подходах к решению вопросов методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. – 2017. – №1. – С. 66–71.
3. Буровкина Л.А. Формирование творческой активности обучающихся в процессе художественно-творческой деятельности на занятиях изобразительным и декоративно-прикладным искусством / Л.А. Буровкина // Педагогическое мастерство и педагогические технологии: сборник материалов V Международной научно-практической конференции. – М.: МГПУ, 2015. – С. 226–228.
4. Виппер Б.Р. Проблема развития натюрморта [Текст] / Б.Р. Виппер. – М.; СПб., 2005.
5. Дятлева Г.В. Мастера натюрморта [Текст] / Г.В. Дятлева. – М.: Вече, 2002.
6. Ноэль Б.Л. Декоративная живопись [Текст] / Б.Л. Ноэль. – М., 2004.
7. Рошин С.П. Основы теории живописной грамоты / С.П. Рошин. – М., 2000.
8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2008. – 365 с.
9. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное пособие для вузов / С.Е. Игнатьев. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 208 с. («Gaudemus»).
10. Филиппова Л.С. К вопросу о преподавании изобразительного искусства в общеобразовательной школе / Л.С. Филиппова // Пути и средства повышения

качества художественного образования и эстетического воспитания. Вып. 2 – М.: 2011. – С. 114–119.

11. Чеканцев П.А. Декоративный натюрморт в живописи как средство формирования креативного мышления у студентов-дизайнеров / П.А. Чеканцев // Преподаватель XXI век. – 2019. – №1. – С. 212–216.