

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/114285>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Живопись

Содержание

Введение 3

Глава 1. Натюрморт в масляной живописи – специфика написания 4

1.1. История натюрморта как жанра 4

1.2. Виды натюрмортов 11

Глава 2. Особенности гармонии родственно-контрастных цветов в натюрморте 14

2.1. Понятие цветовой гармонии. Гармонические сочетания цветовых тонов 14

2.2. Гармония родственно-контрастных цветов 20

Заключение 23

Список литературы 25

Приложение 1. Учебный натюрморт 26

Введение

Цель данной работы – анализ особенностей гармонии родственно-контрастных цветов в жанре натюрморта в технике масляной живописи.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

- 1) рассмотреть особенности натюрморта как жанра живописи;
- 2) выявить специфику видов натюрморта;
- 3) рассмотреть особенности гармонии цветов в живописи, выделить специфику гармонии родственно-контрастных цветов;
- 4) проанализировать гармонию родственно-контрастных цветов в учебном натюрморте.

Актуальность. Натюрморт, как жанр, существует с XV века, и всегда привлекал внимание художников тем, что в нем возможно простейшими бытовыми предметами, плодами и животными, декоративными элементами отразить сложный художественный замысел. На наш взгляд, выбранная тема является актуальной, так как в жанре натюрморта использование родственно-контрастных цветов позволяет создать чрезвычайно оригинальные по цветовому содержанию композиции, крайне удачно задающие характерность постановки, отражающие идею, настроение или тематическую направленность, заданную художником.

Объект работы – натюрморт в масляной живописи.

Предмет работы – гармония родственно-контрастных цветов в жанре натюрморта.

Работа состоит из введения, двух глав с параграфами, заключения и списка литературы. В первой главе рассматриваются общие историко-теоретические вопросы, связанные с жанром натюрморта. Во второй главе анализируется специфика гармонии цветов, а также приводится анализ собственного учебного натюрморта.

Список литературы состоит из 10 источников.

Глава 1. Натюрморт в масляной живописи – специфика написания

1.1. История натюрморта как жанра

Натюрморт (в переводе с французского «мертвая натура») – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению вещей, объединенных в общую группу. Натюрморт рассказывает о красоте жизни, о созданных человеком удобных и полезных вещах, о прекрасных творениях природы – цветах, плодах, птицах, зверях, даже людях, которые могут входить в общую композицию натюрморта, дополняя и раскрывая его мотив.

Возник натюрморт во Фландрии и Голландии на рубеже XVI и XVII веков, выделился как жанр и достиг

совершенства в передаче разнообразия предметов материального мира. Процесс его становления протекал одинаково успешно во всех странах Европы .

В начале своего развития в Нидерландах натюрморт не существовал как самостоятельный жанр, он мог появляться лишь в виде аксессуаров на лицевой стороне картины, или быть написанным на ее оборотной стороне. Позднее в некоторых произведениях натюрморт и религиозная тема поменялись местами.

Изображение неодушевленных предметов привело к глубокому художественному осмыслению.

Мощного расцвета он достиг во Фландрии, от этого его называли фламандский натюрморт. Следующая большая школа натюрморта называлась «голландский натюрморт». Это были известные «завтраки» возникшие в Харлеме. Большим достижением этих мастеров, было открытие роли световоздушной среды и единого колорита картины. Это стало главным средством передачи богатого разнообразия фактуры и тем же самым и объединяло все предметы в едином замысле .

Позднее в некоторых произведениях натюрморт и религиозная тема поменялись местами. Изображение неодушевленных предметов привело к глубокому художественному осмыслению.

«Кухонный натюрморт» продолжал свое распространение во Фландрии и Голландии, и также особое внимание продолжали уделять написанию пространства среды. В натюрморт, изображавший посуду, дичь, рыбу и разные овощи, получил свое развитие благодаря творчеству Питера Артсена, который часто писал кухни с посудой и различными продуктами. В конце XVII века в голландском натюрморте проявляются декоративные тенденции. В это же время одновременно развивается и немецкий натюрморт. В нем существовали два направления изображения: натуралистическое и декоративное.

Итальянские живописцы сделали свой вклад, они сделали его богаче и полнокровнее немецкого, хотя это не была еще та мощь фламандского и глубина голландского натюрморта. Благодаря великому Караваджо натюрморт развивался самостоятельным путем и значительно выделялся в европейской натюрмортной живописи. Караваджо писал чисто натюрморт, одним из первых великих мастеров и создал производящий впечатление, пластический образ натюрморта. «Караваджо изменил развития натюрморта, придав ему монументальность и новизну трактовки». Единственное свидетельство личных высказываний Караваджо, сохранившееся до наших дней. Но здесь есть ключевая фраза, ставшая программой его творчества: «Хорошо воспроизводить вещи, созданные природой». И в этом его весь метод.

В испанском натюрморте изображению вещей придали особое значение. Эта возвышенная строгость ярко проявилась в творчестве испанского мастера Ф. Сурбарана .

Расцвет натюрморта во французском искусстве произошел в XVIII веке. Творчество Ж.Б.С. Шардена стало вершиной жанра и здесь большее развитие получили декоративные тенденции придворного искусства. В его работах была и строгость и свобода композиции, и очень тонкое колористическое решение. Важное место в его творчестве, особенно в пятидесятых годов, занимал натюрморт. В романтическом натюрморте главным объектом были цветы и охотничьи трофеи, их аллегория.

В XVII веке натюрморт стал объектом борьбы эстетических взглядов и художественных идей. В этом жанре работали ведущие мастера живописи, тех времен. Густав Курбе в своей концепции, определил отношение натюрморта с природой, и тем самым дал ему жизненные силы, сочность и глубину. В жизни художника были два периода, когда он писал и самостоятельные натюрморты. В этих натюрмортах отчетливо прослеживается влияние голландской живописи XVII века .

Каждый из импрессионистов стилизовал окружающую действительность в меру собственного творческого метода. Основоположителем целого направления в живописи стал Поль Сезанн, Андре Дерен и Пабло Пикассо. Они перенесли свои принципы пленэра на натюрморт, которые разработали в области пейзажа. В натюрмортах художники изображали свет, воздух, их предметы стали носителями световоздушных рефлексов. Мастера привнесли свое в изображение мира вещей. Данная тема стала одной из основных для творчества П. Сезанна. Метод Сезанна основан на точном определении планов составляющих конструкцию объема, где каждый цвет-мазок должен выражать изгиб, поворот формы в соответствии с количеством полученных световых лучей. В таком аналитическом подходе к изображению натуры состоит главная положительная особенность живописи художника. Несмотря на его рационализм в создании живописной формы, стремление к передаче пластики объема предмета, его материальной сущности остается главным мотивом в работе над натюрмортом. (Натюрморт с драпировкой, кувшином и фруктами, 1894) .

Представитель кубизма П. Пикассо стремился утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объемы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в его натюрмортах выделяет отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объем, придавая холстам декоративное начало и превращая их красочное плоскостное панно. («Бидон и миски»1908, «Натюрморт с сыром»1943).

Нидерландский художник - постимпрессионист Винсент Ван Гог оказал вневременное влияние на живопись XX века. Натюрморты художника наполнены настроением, энергией, жизненной силой и страстью. Особенно мастер проявлял свои эмоции и привлек свое внимание ослепительно яркими красками и способе нанесения их на холст, примером этого служат цветы его многочисленные подсолнухи («Подсолнухи», 1888) .

Фовисты, протестуя против художественных традиций XIX века, создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые композиционные ритмы, часто обращаясь к «примитивному», а также средневековому и восточному искусству. Натюрморты Матисса - одного из лидеров фовизма - отличаются изысканной нарядностью чистой цветной гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчиненностью всех компонентов. («Фрукты и бронза» 1910) .

Список литературы

- 1) Андрияка С. Натюрморт. Портрет. Интерьер. - М.: Московская школа акварели Сергея Андрияки, 2005. - 110 с.
- 2) Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись. Учеб. пособие. - М.: Владос, 2004. - 234 с.
- 3) Все о технике. Цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002. - 204 с.
- 4) Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 144 с.
- 5) Матюшин М.В. Справочник по цвету. - М., 2007. - 180 с.
- 6) Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Рн/Д: Феникс, 2007. - 168 с.
- 7) Паррамон Хосе М. Как писать натюрморт.- М., 2000. - 112 с.
- 8) Стор И.Н. Декоративная живопись: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 281500 "Художеств. проектирование текстил. изделий". - М.: МГПУ им. А.Н. Косыгина: Группа Совьяж Бево, 2004. - 350 с.
- 9) Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. - М., 2003.- 432 с.
- 10) Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. - М.: Рандеву-АМ, Агар, 1999. - 248 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/114285>