Министерство образования и науки РФ

Муниципальное образовательное учреждение

Волжский институт экономики, педагогики и права

Кафедра Педагогики

Курсовая работа

По дисциплине Живопись с основами цветоведения

Специальность 070602.51 Дизайн (по отраслям)

Тема: **Исполнение натюрморта в стиле модерн**

Выполнил

Студент:

_____________ Е. Ю. Мордвинцева

Курс 4, группа 4 Д

Проверил:

_____________ Н.А. Медведева

__________________________ .

2010 г.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………3

Раздел 1. Исследование художественного стиля модерн

1.1. Сущность художественного стиля модерн ……………………………5

1.2. Использование стилевых особенностей модерна в жанре

натюрморта ……….…………..………………………………………............7

Раздел 2. Описание процесса работы

2.1.Обоснование графической части курсовой работы …..……………..9

2.2. Технология исполнения чистовой части работы …………………….10

Заключение …………………………………………………………………………11

Перечень основных источников информации …………………………………...12

Приложение 1 Репродукции с работ Г. Климта…...……………………………...13

Приложение 2 Элементы африканского орнамента……………………………20

Приложение 3 Использование африканского декора в предметах……………33

Введение

Обоснование выбора темы. Натюрморт (от франц. nature morta- мертвая природа, от нем. Stilleben-тихая или неподвижная жизнь) – жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу. Специальная организация мотива или так называемая постановка, один из основных компонентов образной системы жанра натюрморт. Кроме неодушевленных предметов в натюрморте изображают объекты живой природы, изолированные от своих естественных связей и тем самым, обращенные в вещь. Специфика жанра определяет повышенное внимание художника и зрителя к структуре и деталей объемов, фактуре поверхности проблемам изображения. Цели натюрморта как жанра не сводятся к выражению символики, к решению декоративных задач или к точной фиксации предметного мира, хотя эти задачи способствуют формированию натюрморта, а его образы отличаются богатством ассоциаций, яркой декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры.

Изображение вещей в натюрморте имеет самостоятельное художественное значение, художник может создать в натюрморте емкий, многослойный образ, обладающий сложным смысловым подтекстом. В историческом развитии, в разные эпохи содержание натюрморта отражается социальная обусловленность искусства в целом. Декоративный натюрморт характерен условным изображением реальной постановки и исключает ряд постановочных задач реалистичного изображения, таких как отображение воздушного пространства. На первом плане выступают задачи: цветовая композиция - цвета отражают реальные взаимосвязи предметов постановки, также отображают поставленную задачу колорита. Также важным является выверенное построение контуров, линий, их движений и взаимодействие с пятном. Допускается введение орнаментов, узоров. Основной задачей в декоративном натюрморте является задача стилизации предметов, их формы, характера, цвета, тона. Учитывая все вышесказанное, тема натюрморта в живописи интересна для творческой разработки. В этом жанре можно через предметный мир выразить свое отношение к окружающему миру, затронуть совершенно новые области познания. Именно такой новой областью познания стало искусство народов Африки с его колоритом, символикой, образностью.

Цель курсовой работы - Исполнение живописной работы в стиле модерн.

Задачи:

1. Выявить художественно-декоративные особенности живописи.
2. Использовать стилевые особенности модерна в жанре натюрморта.
3. Обосновать выполнение графической части работы.
4. Исполнить чистовую часть работы.

Структура пояснительной записки.

Пояснительная записка включает в себя: введение – 2 стр.; основная часть, включающая в себя два раздела – 6 стр.; заключение – 1 стр.; приложение – 25 стр.

Раздел 1. Исследование художественного стиля модерн

* 1. **. Сущность художественного стиля модерн.**

Модерн - стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX вв (от французского moderne - новейший, современный). В разных странах получил различные названия: в России - "модерн", во Франции, Бельгии и Англии - "арнуво", в Германии - "югендстиль", в Австро-Венгрии - "сецессион", в Италии - "либерти" и т. д. Идеологической основой возникновения модерна стали философско-эстетические воззрения Ф. Ницше, А. Бергенсона и др. По мысли его теоретиков, модерн должен был стать стилем жизни нового общества, создать вокруг человека цельную, эстетически насыщенную предметно-пространственную среду. Круг идей модерн зачастую заимствовал у символизма.(М.Аксенова 2009:2) Однако модерн отличался внутренней противоречивостью: был ориентирован на изысканный, утонченный вкус, поддерживал принципы "искусства для искусства" и в то же время стремился к обслуживанию и "воспитанию" массового потребителя. Отличительной чертой эпохи модерна был программный универсализм художников, занимавшихся самыми разнообразными видами художественной деятельности.

Также для живописи модерна характерны сочетание «ковровых» орнаментальных фонов и натуралистической осязаемости фигур и деталей, силуэтность, использование больших цветовых плоскостей или тонко нюансированной монохромии. Живопись стиля модерн наполнена поэтикой символизма, сочетая характерные для него образы со сложным ритмом, линейной композицией в союзе с декоративным цветовым пятном. Признаками модерна считаются особая плавность форм, вытянутые фигуры, подчеркнутые контуры, четкие одноцветные поверхности. Эффект глубины имел второстепенное значение. Стебли, листья и цветы, как будто увядших экзотических растений сплетались в причудливый узор, в котором иногда появлялись фигуры женщин или фантастических существ. При помощи общих понятий об окружающем мире мастера модерна творили новый колорит, форму, фактуру и самое главное новый орнамент. Линия, подчеркивающая форму предмета, также напоминала морскую волну или «удар бича». Орнамент стиля модерн жил не за счет изображения действительных объектов, а существовал именно как система образов. Стилизованные природные формы применялись как самостоятельный декоративный элемент. В орнаментах также встречались изображения животных. В равной степени в стилистике модерна существовали всевозможные типы орнаментального декор, от простого до самого сложного. Удивительно тонкие и законченные орнаментальные композиции притягивали взгляд зрителя и придавали очарование предмету, для которого были задуманы.

С живописью модерна связаны П. Гоген, М. Дени, П. Боннар во Франции, Г. Климт в Австрии, Э. Мунк в Норве, М. Врубель, В. Васнецов, А. Бенуа, Л. Бакст, А. Головин, К. Сомов в России.(А. Бокарев 2009:3)

Одним из ярких представителей модерна является Густав Климт. Родился в венском предместье Баумгартен 14 июля 1862 в семье художника-гравера и ювелира Э. Климта. Учился у отца, а в 1875-1883 - в школе ремесел при венском Австрийском художественно-промышленном музее.

Первоначально испытывал большое влияние искусства Г. Макарта. По окончании учебы работал с братом Эрнстом и художником Ф. Матчем, украшая декоративной живописью театры австро-венгерской провинции. С 1885 они оформляли и венские здания. Со смертью брата Эрнста (1892) коллектив распался. Все более вовлекаясь в стихию модерна и, соответственно, в оппозицию к академической традиции, Климт стал в 1897 одним из основателей независимого от Академии художеств Венского сецессиона (нем. Sezession - "отпадение", "отделение") и первым его президентом. Созданные по его инициативе "Венские мастерские" сыграли важную роль в стилистическом обновлении австрийского дизайна. Для выставочного здания Сецессиона Климт создал Бетховенский фриз, воплощающий темы Девятой симфонии.

Другая этапная декоративная работа, цикл аллегорических панно, так называемых, «факультетских картин», для Венского университета вызвал скандал и был отвергнут заказчиками: климтовские дамы, символизирующие философию и другие дисциплины, показались слишком жеманными и несовместимыми с духом строгой науки. Как художник-станковист, Климт вошел в историю, в первую очередь своими остроэкспрессивными женскими портретами и символическими картинами, насыщенными драматическим, "роковым" эротизмом ("Юдифь 1", 1901, Австрийская галерея в Бельведере, Вена; "Поцелуй", 1907-1908, там же; "Саломея", 1909, Международный музей современного искусства, Венеция; "Даная", 1910, Галерея Вельц, Зальцбург). Был также мастером орнаментально-красочных пейзажей ("Парк", 1910, Музей современного искусства, Нью-Йорк). Последней его крупной монументальной работой явилось оформление дворца Стокле в Брюсселе (1911). Выйдя в 1906 из Сецессиона, основал новый Союз австрийских художников, поддерживая на его выставках художников-новаторов, в частности О. Кокошку и Э. Шиле. Лишь к 1917 году завоевал и полное официальное признание, став почетным профессором Венской и Мюнхенской академий. Умер Климт в Вене 6 февраля 1918.

1.2.Использование стилевых особенностей модерна в жанре натюрморта.

Декоративность – это совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др.

В основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в построении сложных колористических эффектов. Нужно ясно представлять, какие закономерности декоративных построений могут быть использованы в каждом конкретном случае, как зависит та или иная концепция декоративного решения.

Декоративность цвета в живописи может иметь очень большой диапазон применения – от незначительного форсирования цвета в которой сохраняется полноценная трактовка пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды. Большое внимание должно быть уделено разработке декоративных решений натюрморта. Орнамент является очень сильным средством создания декоративных эффектов. В декоративной живописи орнамент может играть разную роль. Введенный в большом количестве он может играть роль контрастного элемента, своеобразного орнаментального акцента в системе живописных средств натюрморта. Крупномасштабный орнамент, введенный в натюрморт в большом количестве, может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в то же время основным элементом декора.

Раздел 2. Описание процесса работы

2.1. Описание процесса работы над графической частью.

Основу работы составляет африканское искусство, а также работы Густава Климта. Яркость, необычность и выразительность стиля африканского искусства, его своеобразная классичность и, одновременно, экспрессивность, гротесковость, геометричность формы, а также ощущение формы, цвета, ритма производят огромное впечатление. Племена и народы Африки творят в самых разнообразных жанрах скульптуры, росписи и орнамента. Наибольшее богатство формы и эстетическое совершенство достигаются и в области скульптуры. Художественное творчество африканцев отнюдь не исчерпывается культовым по своему назначению искусством. Искусство народов Африки неразрывно связано с трудом, с бытовым укладом народа декоративно-прикладному искусству, в котором ярко выразились творческая фантазия и чувство эстетической ценности человеческого труда. Художественный вкус и определенный, присущий данному народу стиль проявляются повсюду. Африканские художники достигли большого мастерства в передаче ритма и в композиционном сопоставлении объемов. Художник чувствует объем и умеет ему придать спокойные, уравновешенные формы.

В работе отражается все бытие африканского народа. Изображены наиболее известные предметы, ассоциирующиеся у современного человека с африканским искусством. Присутствуют, известные каждому, африканские маски, музыкальная атрибутика: барабаны, маракасы; яркие ткани, идолы, тотемы, посуда, украшения, стилизованные животные. Использовались цвета, соответствующие традициям Африки. В африканской палитре существует только три цвета: белый, черный и красно-коричневый. Основанием для белых красок служит каолин, для черной — уголь, для красно-коричневой — красные сорта глины. Лишь в некоторых племенах встречается желтый цвет, или, как его называют, «цвет лимона». Голубой и зеленый цвет встречаются только в скульптуре и росписях Дагомеи и южной Нигерии. В связи с этим небезынтересно отметить, что в языках Западной Африки существуют обозначения только для черного, белого и красно-коричневого цвета. Все темные тона (в том числе и темно-синее небо) называются черными, светлые (в том числе и светло-голубое небо) — белыми. Орнаменты Климта вызвали ассоциацию африканских тканей, поэтому были использованы фрагменты некоторых работ.

2.2. Технология исполнения чистовой части работы

В исполнении чистовой работы были использованы следующие материалы: тонированная бумага - формата А1, цвета слоновой кости; гуашь, кисти (искусственный шелк), объемные контуры по стеклу и ткани.

Использовались цвета контура: серый, черный, красный насыщенный, зеленый, золотой металлик, синий перламутровый, бронза, золото, умбра натуральная, а также все оттенки палитры гуаши.

Процесс работы: Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целого. Поэтому целесообразно было начать работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – это отбор основных цветовых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей. В основе любого декоративного решения лежит, прежде всего, тональный строй. После утверждения окончательного варианта эскиза, было произведено построение на формат А1, в пропорциях изображенных элементов на эскизе. После выполнения наброска выполняется заливка определенными цветами, для набора тона, затем прорабатываются детали и орнамент. В заключении обобщались отдельные элементы натюрморта и расставлялись акценты.

Заключение

Работа в декоративном стиле произвела хорошее впечатление. После изучения литературы об африканском искусстве захотелось наиболее точно передать атмосферу африканской жизни и видов деятельности художников Африки. В декоративности натюрморта могут присутствовать яркие цвета, различные орнаменты, фактуры. Было проведено исследование художественного стиля, выявлены стилевые особенности декоративного натюрморта, а также самого процесса и выполнения живописной работы. Поставленные цели и задачи были выполнены с помощью методов исследования, т.е. изучения и анализ источников информации, сравнение, эскизирование.

Перечень основных источников информации

1. Фотобанк "ГеоФото" - Национальный фотоархив. [Электронный ресурс]

geophoto@geophoto.ru - Загл. с экрана – Яз. Рус.

1. Большая детская энциклопедия Аванта+. Искусство. Автор: М.Аксенова Язык русский. [Текст] Издательство Аванта+. 2009 г. 512 стр. ISBN 978-5-98986-266-5.
2. Электронное периодическое издание. [Электронный ресурс] / Бокарёв А., 1999-2010 г. - Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/ - Загл. с экрана – Яз. Рус.
3. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2000-2010 г. - Режим доступа: - http://www.artap.ru/klimt.htm ,/-Загл. с экрана – Яз. Рус.
4. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2008-2010 г. - Режим доступа: http://poison-art.ru/?p=453 ,/-Загл. с экрана – Яз. Рус.
5. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2008-2010 г. - Режим доступа: www.goodgoods.ru ,/-Загл. с экрана – Яз. Рус.
6. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2004-2010 г. - Режим доступа: http://africanart.ru,/-Загл. с экрана – Яз. Рус.
7. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2002-2010 г. - Режим доступа: http://webstarco.narod.ru/style/modern.html -Загл. с экрана – Яз. Рус.
8. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2009-2010 г. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/Iskuss2/41.htm -Загл. с экрана – Яз. Рус.
9. Электронное издание. [Электронный ресурс]/2009-2010 г. - Режим доступа: http://www.afrikamif.ru/21.html -Загл. с экрана – Яз. Рус.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………3

Раздел 1. Исследование художественного стиля модерн

1.1. Сущность художественного стиля модерн ……………………………5

1.2. Использование стилевых особенностей модерна в жанре

натюрморта ……….…………..………………………………………............7

Раздел 2. Описание процесса работы

2.1.Обоснование графической части курсовой работы …..……………..9

2.2. Технология исполнения чистовой части работы …………………….10

Заключение …………………………………………………………………………11

Перечень основных источников информации …………………………………...12

Приложение 1 Репродукции с работ Г. Климта…...……………………………...13

Приложение 2 Элементы африканского орнамента……………………………20

Приложение 3 Использование африканского декора в предметах……………33

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 3

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 3

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 3

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 3

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 3

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 3

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 1

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2