

УДК 75.049.6:159.9

Средства и методы создания психологической и эмоциональной атмосферы в живописном натюрморте

Горолевич Д. А.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», Витебск

Натюрморт по своим возможностям в создании яркого и эмоционального художественного образа, по своему психологическому воздействию, глубине содержания может стоять в одном ряду с фигуративной композицией и портретом. Исходя из собственного творческого и педагогического опыта преподавания живописи в Беларуси и за рубежом, своих наблюдений, автор данной статьи, художник-практик отмечает, что натюрморт – это не только изображение группы каких-то предметов, расставленных на плоскости в соответствии с законами композиции, передающий материальную и эстетическую сторону предметного мира, но при определенных условиях и подходе, натюрморт можно превратить в полноценную картину с определенной сюжетной линией и ярко выраженным эмоциональным состоянием. Автор в данной статье стремится изменить отношение к натюрморту, как к второстепенному жанру, разрушить подобный стереотип, нередко встречающийся среди студентов и художников, и имеющий под собой, безусловно, исторические корни.

Ключевые слова: живопись, натюрморт, средства, методы, психологическая и эмоциональная атмосфера.

(Искусство и культура. — 2014. — № 1(13). — С. 115-120)

Means and Methods of the Creation of Psychological and Emotional Atmosphere in Still-Life

Gorolevich D. A.

Educational establishment «Vitebsk State P. M. Masherov University», Vitebsk

From the point of view of its potential to create a bright and emotional art image, its psychological impact, depth of its content, still-life can be compared to figure composition and portrait. On the basis of his own creative and pedagogical experience of teaching painting in Belarus and abroad, his own observations, the author, practical artist, points out that still-life is not only depicting a group of objects arranged on the flat surface in accordance with the laws of composition, which renders material and esthetic side of the object world, but, with some conditions and approach, still-life can be converted into a wholesome picture with a story line and brightly expressed emotional state. In the article the author tries to change the attitude to still-life as a second rate genre, destroy frequent students' and painters' stereotype, which can often be traced and which certainly has historical roots.

Key words: painting, still-life, means, methods, psychological and emotional atmosphere.

(Art and Culture. — 2014. — № 1(13). — P. 115-120)

Натюрморт по своим возможностям в создании яркого и эмоционального художественного образа, по своему психологическому воздействию, глубине содержания может стоять в одном ряду с фигуративной композицией и портретом. На основе собственного творческого и педагогического опыта в Беларуси и за рубежом, своих наблюдений мы отмечаем, что натюрморт – это не только изображение

Адрес для корреспонденции: e-mail: dima270980@yandex.ru – Д. А. Горолевич

группы каких-то предметов, расставленных на плоскости в соответствии с законами композиции, передающий материальную и эстетическую сторону предметного мира, но при определенных условиях и подходе, натюрморт можно превратить в полноценную картину с определенной сюжетной линией и ярковыраженным эмоциональным состоянием. В данном исследовании нами делается попытка изменить в сознании отношение к натюрморту как к второстепенному жанру, разрушить подобный стереотип, нередко встречающийся среди студентов и художников, а также имеющий под собой, безусловно, исторические корни.

Передача эмоционального состояния в картине – важная составляющая творческой работы художника. Эта же проблема встает и перед студентами художественных отделений при выполнении ими натурного или творческого натюрморта. Умение передавать психологическое и эмоциональное состояние необходимо будущим художникам и при работе над композицией натюрморта в дипломной работе. Ведь написанный художником натюрморт это не только некая утилитарная вещь, предназначенная для украшения интерьера, хотя он может выполнять и только такую функцию. А ведь чаще всего отношение к жанру натюрморта именно такое. Многие художники в истории изобразительного искусства обращались к жанру натюрморта и делали его одним из ключевых в своем творчестве. И опять же отношение тех или иных художников к изображению натюрморта было разным. Если например, у Винсента Ван Гога натюрморты несли очень сильную психологическую нагрузку и все изображенные им предметы имели некий символический оттенок, то у Ильи Машкова натюрморт – это гимн материальности, вещественности предметов, внешней красоте. И то и другое отношение и взгляд на этот жанр имеют место быть. Но в данной статье следует рассмотреть натюрморт с его психологической, эмоциональной стороны.

Цель данной статьи – определение и анализ роли различных средств и методов в создании психологической и эмоциональной атмосферы в живописном натюрморте, изучение взаимосвязи между удачным использованием средств выразительности и

созданием яркого и глубокого художественного образа.

В передаче эмоционального состояния в живописи огромное значение играет цвет, цветовое состояние, колорит работы. Законы восприятия цвета воздействуют на психику и зрение человека на разных уровнях, вызывая у нас соответствующие эмоции и ассоциации, определенные чувства и переживания. Безусловно, как задачи, так и средства, методы создания психологической и эмоциональной атмосферы в учебном и творческом натюрморте, имеют свои особенности. Ведь творческий натюрморт – это не просто изображение набора предметов расставленных на плоскости стола. Предметы в натюрморте пишутся не только с целью передачи материальности, а и с целью только эстетической.

Натюрморт, в идеальном смысле, это всегда картина, несущая определенный эмоциональный заряд, смысловую нагрузку. Через натюрморт можно выразить все составляющие искусства – эстетическую, эмоциональную, социальную и духовную. Решая творческие задачи в изображении натюрморта, художник обладает очевидной свободой в решении своего замысла. Безусловно, степень этой свободы несколько иная при выполнении учебной постановки. Говоря о творческом натюрморте было бы неправильно, давать какие-то рекомендации по выполнению его композиции. В данном случае все зависит от конкретного творческого замысла автора. Можно попытаться указать лишь приемы и средства достижения того или иного психологического состояния в натюрморте, попробовать проанализировать способы погружения в ту или иную эмоциональную атмосферу. Для студентов художественных специальностей в работе над композицией натюрморта такие навыки и умения могут быть очень полезными. Это поднимет уровень и обогатит диапазон их возможностей в реализации своих творческих замыслов. Для этого необходимо предлагать студентам выполнение ряда специальных заданий на передачу состояния в композиции натюрморта.

В работе над созданием творческого натюрморта допускаются и даже предполагаются, как было сказано выше, некоторые отклонения от общепринятых правил ком-

позиции и академических учебных задач. Искажения формы, пространственной перспективы будут выглядеть в данном случае не ошибкой, но определенным эмоциональным средством выражения творческого замысла, художественной идеи. В натюрморте предметы могут быть объединены общей концепцией. Выбор предметов, организация внешних и внутренних связей между ними определяется авторским замыслом. При этом предметы, включенные в натюрморт, перестают быть просто объектами изображения, но превращаются в некие самостоятельные образы, несущие определенную психологическую нагрузку (ил. 1) «Объект выходит за границы своего внешнего облика благодаря нашему знанию о том, что он представляет из себя большее, чем мы видим, глядя на него» (Пауль Клее).

Цвет. Определенные цветовые сочетания, колорит оказывают психологическое и эмоциональное воздействие на зрителя и способствуют созданию определенной атмосферы внутри произведения. Психологическая и эмоциональная атмосфера в натюрморте предопределена и тесно связана с законами цвета [1]. Придав натюрмарту определенный колористический строй, можно вызвать соответствующие ассоциации у зрителя. Это может быть вечер, утро, сумерки. При этом, соответственно, могут рождаться и определенные ассоциации и эмоции, например, ощущение грусти, одиночества. Хотя названия натюрморта «Вечерний», «Утренний» довольно условны. Грамотное использование цвета и колорита таким образом придает, определенному набору предметов, дополнительную смысловую и психологическую нагрузку, поднимает натюрморт до уровня настоящей сюжетной картины. Это уже не просто набор предметов, собранных в одну композицию ради передачи только их материальной сущности, предметности, но это уже полноценный художественный образ, способный вызывать такие же эмоции и переживания, которые обычно вызывает у нас просмотр любого сюжетного произведения.

В процессе работы студентов над цветовым строем натюрморта можно предусмотреть выполнение нескольких заданий на определенную тему. Так, например, тема «Сумерки» сразу же ставит перед молодым

художником вопрос: какой колорит будет в натюрморте? В процессе работы над творческим натюрмортом важно задумываться и над тем, как, например, передать в нем чувство радости, в каком колорите и какими художественными средствами можно передать данное состояние человека. Глядя на определенные сочетания цветов, колористический строй картины, у зрителя могут возникать самые разнообразные эмоциональные, психологические ассоциации (ил. 2). Колорит работы может придать ей «легкость» (ил. 3) или наоборот выглядеть «тяжелым». «Легкость» может ассоциироваться с «мягкостью», либо придавать работе лирический характер, вызывать состояние умиротворения и покоя. В то время как ассоциативно «тяжелый» в цветовом отношении натюрморт может вызвать ряд других эмоциональных состояний – ощущение трагизма, безисходности и т. д. Колористический строй натюрморта может вызывать целый ряд ассоциаций и способствовать появлению самых разнообразных чувств [2]. Это могут быть весовые ассоциации (тяжелый, легкий, невесомый), фактурные (мягкий, жесткий, гладкий, колючий), пространственные (выступающие, отступающие, глубокие), акустические или музыкальные (тихие, громкие, звонкие, глухие) [3]. Возможны и другие параметры ассоциаций, в основе которых цветовые ощущения: теплые, холодные, горячие, ледяные и т. д. Холодные синие и зеленые тона могут вызвать у зрителя ощущение страха и безисходности. Нейтральный, холодный колорит, построенный на нюансных отношениях, без сильных контрастов, придает работе мягкость, спокойствие, вызывает ассоциацию с тишиной. Светлые, яркие и теплые тона в контрасте с темными и тяжелыми вызывают у нас ощущения радости и праздника. Создание «радостного» или «праздничного» натюрморта может быть интересным и увлекательным специальным заданием для студентов на занятиях по композиции. И конечно же, воздействие цвета на формирование эмоциональной атмосферы натюрморта будет недостаточным без сочетания с другими средствами и приемами, среди которых освещение, пространство, символика, форма и композиция.

Освещение. Освещение в натюрморте наряду с цветом играет огромную роль в создании в нем определенного эмоционального состояния [4]. Многое зависит от того, каким образом распределен свет в пространстве (ил. 4). Освещение может быть рассеянным, контрастным, натюрморт может быть поставлен и против света. Освещение обязательно имеет и свою цветовую окраску, являясь неотъемлемой составной частью общего колористического строя работы. При написании творческого натюрморта художнику совсем не обязательно строго следовать общепринятым правилам передачи освещения, как это обычно делается в учебной и реалистической живописи. Освещение может быть мощным выразительным средством в передаче психологической атмосферы в живописном натюрморте. Свет может свободно перемещаться и распространяться в пространстве натюрморта, какую-то часть натюрморта оставляя в тени и освещая отдельные предметы или их фрагменты (ил. 5). Свет может быть рассеянным, очень мягким, при котором очертания предметов становятся нечеткими и размытыми. При этом создается ощущение воздушности, легкости и невесомости. Сверкающий, яркий свет обычно создает позитивное настроение, мягкий, рассеянный – ощущения тишины и покоя. Слабый свет, едва выделяющий предметы в пространстве, может быть светом сумерек, грусти. Конечно, все это достигает наибольшего эффекта в сочетании с цветовым строем натюрморта. Лунный свет придаст свою цветовую окраску композиции в целом. Натюрморт со свечой, погружая представленные в нем предметы в особую, световую и цветовую среду, также придает композиции определенное эмоциональное состояние.

Неотделима от света и тень. Падающие тени могут сыграть не менее важную роль в общем эмоциональном строе натюрморта. Длинные падающие тени удачно передают вечернее состояние, состояние сумерек. Падающая тень служит в композиции дополнительным средством построения пространственной среды. Она также может выступать и как прием усиления образной, эмоциональной содержательности живописного произведения (ил. 6).

Пространство. Выразительность и значимость натюрморта предопределяется «тихой жизнью» вещей – созвучиями и контрастом форм. Созвучия и контрасты реализуются в пространстве, что обуславливает его смысловое значение для натюрморта. Философы называют пространство формой существования материальных объектов и процессов. Действительно, объекты размещаются в пространстве, и пространство выступает формой их организации. Пространство – это не просто окружение, а среда, в которой находятся предметы, составляющие натюрморт. Она активно участвует в создании композиции и организации эмоционального состояния произведения. Пространство может быть просто фоном для предметов, как в традиционном натюрморте. Но кроме этого фон и предмет могут растворяться друг в друге. Пространство – это место действия, важный компонент самого действия и компонент самой композиции [5]. В творческой работе построение пространства в натюрморте может и не подчиняться общепринятым законам и отходить от правил линейной перспективы. Искажение пространства, перспективы может стать эффективным средством выражения того или иного психологического состояния. В натюрморт может быть включен фрагмент интерьера (ил. 7), композиция может быть написана на фоне окна. Пространство в натюрморте может быть разным: ограниченным, замкнутым, свободным. Зеркало, изображенное в натюрморте, может его удваивать. Применение сферической перспективы тоже может быть очень эффективным и интересным приемом в создании своеобразной композиции натюрморта. Зеркало в композиции натюрморта как бы удваивает пространство, словно объединяя в одном изображении две композиции, связанные единым замыслом (ил. 8). Кроме того, зеркало может содержать в себе отражение фрагмента пространства или предметов, которые не входят в изображаемую группу предметов и показывают то, что нам не видно. Это может быть фрагмент интерьера, изображение какого-то предмета или человека (например, автопортрет художника). Таким образом, пространство натюрморта как бы расширяется. Кроме этого зеркало имеет еще и свое символическое значение.

Вводя в композицию натюрморта окно, мы как бы расширяем границы пространства натюрморта, т. е. из пространства, где находится сам натюрморт, открывается выход в пространство другое. Причем оба эти пространственных плана, взаимосвязанные по смыслу и эмоционально, должны дополнять друг друга. Вид из окна может быть различным, в зависимости от замысла композиции – это может быть пейзаж или просто небо, ночное, вечернее и т. д. Представленный в натюрморте вид за окном, отражение в зеркале должны быть эмоционально и идейно связаны с натюрмортом, подчеркивать общий замысел, быть выразительным средством в передаче того или иного психологического состояния.

В живописном натюрморте могут быть изображены и фрагменты других картин – пейзажа, портрета или другого натюрморта (т. н. картина в картине). Вводя в натюрморт изображения других картин, гравюр, рисунков, привнося в натюрморт элементы других жанров (портрета, пейзажа, интерьера), художник как бы выстаивает новые пространственные и смысловые отношения... А еще линию стола, на котором стоят объекты, включенные в натюрморт, можно представить как линию горизонта и тогда предметы сразу приобретут другой масштаб и начнут взаимодействовать в совершенно ином пространстве (ил. 9). Таким образом, пространство в совокупности, с цветом и освещением, может служить очень выразительным средством в создании насыщенного эмоционального фона и психологической атмосферы творческого натюрморта.

Символика в натюрморте. Символы – это распознаваемые элементы, которые передают конкретное значение идеи, понятия и несущие определенную смысловую нагрузку. Символ обращается не только к разуму, но и к чувствам человека, порождая те или иные ассоциации. Вводя в композицию натюрморта некие объекты, имеющие определенное символическое значение, мы тем самым придаем натюрморту определенную смысловую направленность. Предметы в натюрморте могут быть изображены очень реалистично, материально, но при этом могут содержать в себе скрытое символическое значение. Определенным образом составленные, размещенные на плоскости

казалось бы обычные, повседневные предметы могут складываться в сложные аллегорические образы. Так поступал в свое время известный художник Арчимбольдо, составляя из обычных предметов портретные образы. Его картины часто называют натюрмортами – портретами.

Символы в изобразительном искусстве появились очень давно и художники широко использовали их при написании натюрмортов. Цветок – знак чистоты, яблоко – грехопадение, орех в скорлупе – душа, бабочка – скоротечность, краткость пребывания на земле (ил. 10). К этой же группе символов, отображающих бренность бытия, относятся человеческий череп, разбитая посуда, музыкальные инструменты. Перевернутый сосуд (чаша, кувшин и т. д.) – пустота, указание на значение *vanitas*. Окно обычно символизировало прохождение, перемещение из одного пространства в другое, существование двух миров – домашнего и большого, внешнего [6]. Своя символика есть и у зеркала, дающего возможность рассмотреть объект с разных сторон и указывающего на удвоение мира, изображение пространства в пространстве. Изображение зеркала – возможность увидеть скрытое, понять тайное, сопоставить и осмыслить контраст двух миров – реального «здесь» и отраженного в зеркале. Таким образом, вполне реалистично написанный натюрморт, с казалось бы обычными, на первый взгляд, предметами имеет как бы скрытую форму существования, обладает скрытым символическим смыслом, порой даже противостоящим его визуальному образу. Знание символики мира предметов, умелое использование их сочетаний, приведут к созданию глубокой и содержательной картины – натюрморта.

Форма. Форма, как известно, является средством выражения содержания и предназначения изделия через его внешний вид. Форма сама по себе способна нести определенное образное начало и оказывать огромное эмоциональное воздействие на зрителя. Искажение или нарочитая деформация формы могут выступить как выразительное средство для усиления эмоциональной выразительности художественного образа в натюрморте. Умышленное искажение натуры применяется для создания более экспрессивной выразительной композиции.

Так порой в изображении одного предмета как бы совмещаются разные точки зрения, предмет изображается в разных проекциях. Объект может быть изображен так, что зритель может увидеть все его поверхности, которые в этом ракурсе в реальной жизни ему даже не видны. Примерно так работали с формой известные французские художники Ж. Брак и П. Пикассо. Они анализировали форму, раскладывая ее на отдельные элементы, показывая их одновременно с разных точек зрения, предлагая зрителю самостоятельно «собрать» их в целостный образ. Разбитые предметы, кувшины, как бы открывающие свое внутреннее строение, свою сущность, кроме глубокого символического значения, являются также выразительным средством в передаче психологического состояния (ил. 11). Контраст предметов разной формы создает некое противостояние, и также может быть удачным эмоциональным акцентом и выразительным средством.

Композиция. Компонировка, расположение объектов натюрморта на плоскости, как и композиция в целом, также являются весьма важным выразительным средством в передаче содержательности и эмоциональности в картине (ил. 12). От того, как взаиморасположены предметы, где размещен композиционный центр, во многом зависит и характер нашего эмоционального восприятия произведения. Хотя в творческом натюрморте автор может построить композицию работы исходя из собственного творческого замысла, не прибегая к использованию общепринятых, классических законов композиции. Нередко это помогает художнику наиболее ясно и эмоционально выразить основную мысль произведения. Смещение группы предметов, утяжеление одного края картины может придать натюрморту некую «неустойчивость», а у зрителя вызвать чувство беспокойства. Так же как использование небольшого количества объектов малой формы в натюрморте и оставление значительной части пространства картины незаполненного может по-

мочь художнику передать в картине ощущение пустоты, тревоги.

Заключение. Таким образом, натюрморт может выступать не только в роли учебной постановки, не только как изображение, направленное на передачу лишь внешних качеств материального мира, но также может быть полноценной картиной со своей архитектурой и сюжетом, несущей сильную психологическую и эмоциональную нагрузку. Рассмотренные в статье средства и методы в совокупности могут способствовать активной и осмысленной творческой работе молодых художников и студентов над созданием в натюрморте того или иного состояния. Каждое, отдельно взятое средство и метод не будет столь эффективным, так как только взятые во взаимодействии с остальными получится настоящая картина. Пространство неотделимо от цвета, и только во взаимодействии с определенным цветом, колоритом, оно будет оказывать наиболее яркое и эффектное эмоциональное воздействие. Это же касается и эмоционального воздействия освещения, роль которого в натюрморте тесно связана с его цветовым строем. Аналогичные выводы касаются взаимоотношений и взаимосвязи формы и пространства. Очевидно, что только во взаимодействии всех факторов получится действительно выразительный и глубокий натюрморт – картина со своей психологической и эмоциональной атмосферой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – М.: Искусство, 1985.
2. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. – Минск: Беларусь, 2002.
3. Влияние цвета на человека // <http://shedeurs.ru/>
4. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. – М.: Искусство, 1986.
5. Петренко В. Ф. Натюрморт как визуальный афоризм / В. Ф. Петренко, Е. А. Коротченко, А. П. Супрун // <http://www.vash-psiolog.info/psihologiya/17384-natyurmort-kak-vizualnyj-aforizm.html>.
6. Символизм в живописи. Энциклопедия живописи // <http://www.bibliotekar.ru/slovar-impr4/8.htm>.

Поступила в редакцию 18.11.2013 г.