

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения и воспитания
в традиционном искусстве (по видам)*

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

Serov P. E., candidate of pedagogical sciences, the Higher school of folk arts (Academy), Associate Professor of drawing and painting department

**Воспитание специального художественного навыка восприятия
натуры на основе синтеза декоративных и объемно-пространственных
средств живописи**

**Education of a special artistic skill of perception of nature on the basis
of synthesis of decorative and volumetric-spatial means of painting**

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения живописи как основе изобразительного искусства и ведущей дисциплине системы художественного образования и эстетического воспитания, которой отводится особая роль в процессе обучения. Изучение живописи обладает специфическими особенностями в становлении образного мышления будущих художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: Живопись, цвет, компетенции, композиция, декоративные переработки, учебные работы.

Abstract. The article is devoted to the study of painting as the basis of fine art and the leading discipline of the system of art education and aesthetic education, which has a special role in the learning process. The study of painting has specific features in the formation of creative thinking of future artists of traditional applied art.

Keywords: Painting, color, competence, composition, decorative processing, educational work.

Человек всю жизнь живет в окружении многообразного природного мира, под очень важным влиянием которого создается личность. Природа, контактируя с людьми, демонстрирует им, что такое красота, гармония, совершенство. В природе, в многочисленных мотивах, которые есть в мире животных и растений, черпали вдохновение народы как древних времен, так и современности.

История декоративно-прикладного искусства показывает нам повсеместные намерения запечатлеть в различных изделиях (это могут быть ткани и другой текстиль, вышивка) те или иные фрагменты животного мира, разнообразие природных растительных мотивов [2].

Выполнение декоративной композиции, в которой используются отдельные предметы, – это проблемное задание, развивающее такое важное свойство, присущее образному мышлению студентов, как оригинальность.

Чтобы провести данное задание, преподаватель готовит вариативную длинную постановку с предметами быта. Расстановка предметов осуществляется на двух уровнях полки, вариативно, ее порядок позволяет обучаемым самостоятельно выбирать мотив для натюрморта. Выполнение живописных эскизов натюрмортов обучаемыми происходит по представлению (натюрморт может быть выполнен с включением двух ярусов постановки). В задачу преподавателя входит объяснение значения и способов, которыми создается художественный образ.

Для декоративно-прикладного искусства существует множество способов, которыми могут быть организованы художественные образы: как такие полярные, как плоскостные и глубинно-пространственные, условно-орнаментальные и сюжетно-содержательные, так и множество вариаций между ними. При обучении живописи базой для создания декоративных образов является подвергнутый переработке изучаемый материал.

Для декоративных средств живописи свойственна стилистическая обобщенность, способность выявлять характерные особенности формы и эстетические качества изображаемого объекта, передавая их через стилизацию, а также за счет дополнения изображения орнаментальными элементами, которые дополнительно его обогащают.

Основные законы композиции изучаются на следующем этапе. Преподаватель знакомит студентов в первую очередь с равновесием, затем — с единством и соподчинением. Композиция будет равновесной в случае сбалансированности всех элементов, а значит уравновешенности большого и малого. Когда различные части композиции связаны и соподчинены, образуют единое целое, достигается гармония, выражением которой является единство пластического решения, смысловое раскрытие темы, цветовая гармония.

Важен поиск центра композиции, который зачастую не находится в центре геометрическом, на основании законов, под влиянием которых формируется визуальное восприятие плоскости. Когда требуется, чтобы пропорции деления плоскости были наиболее гармоничны, наиболее вероятно, что в этой плоскости будут соблюдены пропорции «золотого сечения» или к ним приближенные.

Для геометрически точного квадрата при визуальном восприятии высота кажется меньшей по сравнению с шириной, поэтому для оптического квадрата важна некоторая вытянутость по высоте. Зрение преувеличивает все горизонтальное и слабее воспринимает вертикальное. Для горизонтальной линии, характерно казаться толще по сравнению с аналогичной вертикальной. Когда форму геометрически точно делят ровно пополам, то верхняя часть кажется больше, а значит надо оптически скорректировать это членение. Свойство глаза — переоценивать часть плоскости, расположенную сверху, и недооценивать расположенную снизу. Следовательно, чтобы любая фигура воспринималась размещенной в центре плоскости, она должна быть несколько смещена вверх. Когда выполнение задания окончено, преподавателем проводится сравнительный анализ, каждая работа анализируется отдельно.

Краткосрочные этюды простых натюрмортов, направленные на работу с большими тоновыми и цветовыми отношениями, позволяют учащимся углубить знания о предметном и обусловленном цвете в живописи.

Работа над живописным этюдом осуществляется с натуры простого натюрморта. В его составе должны быть предметы и драпировки, цветовая окраска которых выражена ярко. В качестве примера – кувшин красного цвета, драпировки синего и оранжевого цвета, керамическая кружка зеленого цвета, а задний план представлен декоративным керамическим блюдом. Необходимо, чтобы были представлены как холодная, так и теплая гамма цветов, при этом цвета должны быть гармонизированы (зеленый/красный, оранжевый/синий).

Преподаватель дает такую установку, чтобы зрительное восприятие цвета было активизировано. Для этого анализируются отношения между цветовыми пятнами, при этом учитываются цветовые оттенки и контрасты. При практическом выполнении задания преподаватель должен обратить внимание студентов на необходимость как преодолеть привычку трактовать цвет локально, так и не допускать преувеличения светлоты и насыщенности рефлексов, вырабатывая способность к видению всех цветов в гармонии и соподчинении.

Важно заострять внимание студентов на том, что сила рефлексов является зачастую определяющей для цвета и тональности теневых частей натюрморта. Если общее освещение является сильным, если светлота и цветовая насыщенность окружающих предметов высока, то будут сильными и рефлексы, а значит форма в теневой части будет наиболее значительно выражена. В свою очередь при слабом освещении, не насыщенных цветом окружающих предметов рефлексы будут слабыми.

Благодаря такому натюрморту выявляются способности к построению цветового единства, пользуясь гармонией контрастных цветовых отношений, способности к восприятию и передаче контрастных цветовых отношений, общего характера освещения и игры рефлексов в натюрморте – все это на живописной плоскости. Данный натюрморт также позволяет изучить такое явление, как цветовой контраст [1].

Выполнение задания «Живописное изображение тематического натюрморта из фруктов и фарфоровой посуды на цветных драпировках» занимает длительное время, и постановка состоит из предметов сложной формы, а значит потребуются внимательно и за несколько этапов разобрать светотеневые и цветовые нюансы, заключенные в границы больших отношений. Задача преподавателя – наблюдать за процессом работы, анализировать, что получается на практике, вносить корректировки по ходу.

Предполагается, что цвет этюда будет интенсивным, но требуется, чтобы яркие краски сочетались гармонично. Работа над натюрмортом подразумевает соблюдение всех требований, предъявляемых к композиции, рисунку и цветовым отношениям. С особым вниманием необходимо передать материальность натуры. Тени лучше не выполнять условными коричнево-

черными или чернильными красками. В процессе такого этапа, как обобщение, преподаватель может провести проверку способностей учащихся решать определенные практические задачи: насколько они обладают навыками соединения отдельных частей изображения в целое, поиска главного и второстепенного, определения образного строя, передачи характера освещения.

Программа также включает задания, которые тренируют способности передавать материальность и пластику, присущие предметам с разной фактурой, за счет чего развиваются вкус и чувство стиля. Для данного натюрморта характерно доминирование украшенных орнаментом предметов народных художественных промыслов. Другие элементы, включенные в постановку, играют роль нейтрального фона, либо же подчеркивают и выделяют доминирующие предметы, акцентируют присущее их форме изящество, заостряют внимание на конструктивных особенностях, красочности и декоре.

Перед студентами стоит задача по передаче с использованием живописных средств декоративности предметов народных художественных промыслов, а также колористической гармоничности постановки [6].

Главная задача, которую преследует тематический натюрморт на плоскости, – максимальная точность при передаче объема и фактуры предметов, которым свойственна ограниченная глубина пространства. Композиция в данной постановке включает расположенные на плоскости и тематически связанные предметы рукоделия, кружева, вышивки.

При выполнении декоративной живописи сложного тематического натюрморта с натуры у студентов развиваются навыки, позволяющие добиваться декоративности, использовать прием ограниченной (с двумя-тремя цветами) палитры, уметь гармонизировать присущие натурной постановке цвета [4].

Навыки по выполнению многосеансных этюдов, для которых необходимо внимательно и вдумчиво анализировать тоновые и цветовые особенности натуры, вырабатываются при выполнении натюрморта, включающего гипсовый бюст «Искусство». Бюст, являющийся композиционным центром в данном случае, несколько сдвинут относительно геометрического центра (расположенного в месте, где пересекаются диагонали листа), благодаря чему композиция становится динамичной. Тема «Искусство» оказывается подчеркнутой за счет того, что на предметной плоскости лежат такие предметы, как чернильница с гусиным пером, флейта, старинные ноты. Тщательным образом подбираются драпировки, благодаря которым предметы дополняются по цвету, оттеняется разнообразие их размеров и очертаний, а также происходит композиционное объединение натюрморта в целом.

Когда излагается теоретический материал на занятии, педагог применяет определенные методы. Например, практически демонстрирует

технические приемы, наблюдает за тем, как работают студенты, анализирует этапы работы, при необходимости вносит корректировки [4].

Перед студентами стоит задача сделать так, чтобы нюансам цветовых отношений была присуща сложность, а моделировка форм предметов приобрела мягкость, а также выявить материальные качества, характеризующие предметы. Данная работа закрепляет композиционные навыки и умения, навыки объемно-пространственного построения формы, способствует в процессе работы изучается, как влияют цветные рефлекссы на белую поверхность. Каждая выполненная работа в конце комментируется преподавателем отдельно.

Когда студенты выполняют живописный этюд интерьера (натурой служит часть кабинета живописи, а в постановку включены окно, мольберт, натюрморт), это способствует изучению закономерностей, по которым строится перспектива, передается пространство и изменяется тональность, нюансы создания тематической композиции «Мастерская художника». Необходимо, чтобы на плоскости картины были изображены части пола, потолка и двух стен.

Элементы произведений декоративно-прикладного искусства могут быть созданы на базе прекрасного материала – образах, предлагаемых природным миром, насекомыми, плодами растений, имеющими самые разнообразные формы и цветовые сочетания.

Мы считаем, что для студентов крайне важно приобрести профессионально значимые умения и сформировать профессиональную направленность обучения живописи, проявлением которой являются изучение природных объектов и соотнесение их с конкретными специализациями традиционного прикладного искусства. Это для нас основополагающие компоненты обучения.

Изображая в процессе выполнения задания элементы флоры и фауны, происходит поиск студентами орнаментально-выразительных форм и мотивов, которые могут использоваться при создании произведений прикладного искусства. Программа включает работу над этюдами цветов, веток с цветами, декоративных решений цветов и веток, в которых используется орнаментальный мотив. Данное специальное задание развивает художественно-образное мышление.

Произведения народного искусства изобилуют растительными орнаментами, именно поэтому живописные и декоративные изображения растительных и природных мотивов занимают важное место в программе. Для обучаемого в ходе выполнения живописного этюда отдельных цветов важно точно передать особенности строения, фактуру цветка, листья, стебля растения. Во-первых, необходима компоновка цветов между собой в формате. Во-вторых, построение в рисунке, чтобы придать изображению цельность и избежать перегруженности. При моделировании формы цветов, выявлении особенностей цветовых отношений необходимо работать, начиная со светлых тонов и переходя к более темным. Задание будет выполнено успешно тогда,

когда текстура и строение, характеризующие лепестки, листву, стебель, будут переданы точно, если учтены детали.

Логично и закономерно изменение взглядов людей на массу природных явлений, что окружает их во внешнем мире. Трансформация происходит и с используемыми при создании произведений искусства мотивами: их характером, содержанием, трактовкой. Происходит это также под ключевым влиянием национальных традиций, общественного жизненного уклада, за счет особенностей, имеющих в развитии эстетических взглядов общества.

Однако вне зависимости от трактовок природных мотивов, то есть будут эти трактовки реалистичными, стилизованными, символическими и условными, художник традиционного прикладного искусства должен не просто украсить или декорировать изделие. В композиционном решении важно наличие индивидуальных переживаний и эмоций автора, а итог должен отражать творческие искания.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Пер. с англ. В.Н. Самохина. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Воронов В.С. Крестьянское искусство – М. Государственное издательство, 1924. – 139с.
3. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебн. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с.
4. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.
5. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 144 с.
6. Серов П.Е. Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств. (на 3-х языках) Учебно-методическое пособие. – СПб.: ВШНИ(и), 2009. – 63 с.
7. Стор И.Н. Декоративная живопись. Основные проблемы курса. – М.: МТИ им. А.Н. Косыгина, 1988. – 396 с.
8. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской области. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – СПб.: ВШНИ, 2016. – 80 с.