

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

*Медведева М.Ю., преподаватель исполнительского мастерства,
Холуйский филиал Высшей школы народных искусств (академия).*

*Medvedeva M.Yu., teacher of performing arts, Kholui branch of Higher
School of Folk Arts (Academy).*

Методика выполнения орнаментальной композиции в холуйской лаковой миниатюрной живописи **The technique of the execution of ornamental composition in Kholui lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье раскрыта уникальность художественно-образного языка холуйской лаковой миниатюрной живописи, являющейся компонентом, определяющим самобытность национальной культуры. Автором выявлено, что умение трансформировать конкретные образы в условно-символические определяют специфику обучения будущего художника-миниатюриста; обоснована методика выполнения композиционного построения и принципы разработки орнаментальной композиции, необходимые в подготовке студентов по направлению холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: Миниатюра, декоративно-прикладное искусство, орнамент, орнаментальная композиция, растительный мотив, стилизация.

Annotation. The article reveals the uniqueness of the artistic and figurative language of Kholui lacquer miniature painting, which is a component that determines the identity of national culture. The author reveals that the ability to transform specific images into conditional-symbolic ones determines the specificity of training of the future miniaturist artist; the technique of compositional construction and the principles of development of ornamental composition necessary for training students in the direction of Kholui lacquer miniature painting are substantiated.

Key words: Miniature, arts and crafts, ornament, ornamental composition, floral motif, stylization.

В эпоху глобализации универсализация общественной жизни, вызванная успехами технического прогресса, проявляется и в процессе создания материальных художественных ценностей, какими являются произведения традиционного прикладного искусства. Набрали силу новые информационные технологии, которые предоставляют невиданные ранее

возможности коммуникации, получение широчайшего доступа ко всем областям знаний. Но с другой стороны новые технологии информации несут угрозу потери самобытности, унификации технологий, снижения уровня произведений декоративно-прикладного искусства до дешевой сувенирной продукции или откровенного кича, обезличивания живописи и любительской пластики [1].

Безусловно, одним из самых важных компонентов в сохранении культурного разнообразия является самобытность культуры каждого народа: обычаи, традиции, устои, особенности национального характера, наиболее ярко выраженные в различных видах прикладного творчества.

Одним из оригинальных и богатейших видов традиционного прикладного искусства являются русские художественные лаки. К их числу относится холуйская лаковая миниатюрная живопись, имеющая свою историю возникновения и развития, а также свой художественный язык и эстетический характер изделий. Лаковым миниатюрам Холуя свойственна живописная манера письма, колорит в них ярок и чист, а золотой орнамент, являющийся важнейшим средством оформления художественных произведений, служит естественным переходом от живописи к плоскости предмета.

Тематика холуйской лаковой миниатюрной живописи разнообразна: сказки, былины, песни, исторические события и другие сюжеты, среди которых встречается и орнаментальная композиция.

Работа по умению трансформировать конкретные образы в условно-символические и сочетать различные виды орнамента (геометрический, растительный, предметный и т.д.) в одной композиции ведется в Холуйском филиале Высшей школы народных искусств (академии) с первых дней обучения. Начальным этапом изучения проектирования является учебный предмет «Основы композиции», т.к. овладение принципами и навыками построения орнаментальных мотивов необходимо при выполнении высокохудожественных произведений.

Орнаментальная композиция составляется в зависимости от формы изделия, тематики, воображения и фантазии, подчеркивая различный характер и технику выполнения. В орнаменте наблюдается построение композиции, как правило, открытой структуры, основанной на сложном сочетании линий, использованием стилизованных мотивов, символического восприятия элементов живой природы.

Задание «Выполнение орнаментальной композиции в холуйской лаковой миниатюрной живописи» является главной в учебной дисциплине «Основы композиции». Цель задания – формирование основных навыков выполнения орнаментальной композиции холуйской миниатюры.

Задачи:

- изучение приемов построения и оформления изделий объемных форм (шкатулка, брошь) в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи;

- изучение принципов и правил построения орнаментальной композиции;
- владение навыками росписи орнаментальной композиции;
- установление органической связи орнаментальной композиции с формой изделия.

В результате выполнения орнаментальной композиции в технике холуйской лаковой миниатюрной живописи обучающийся должен усвоить основные этапы выполнения работы, художественно-технические приемы данного вида традиционного прикладного искусства.

Характерной особенностью орнаментальной композиции в области холуйских лаков является ее неразрывная связь с материалом (папье-маше).

С учетом поставленной задачи была разработана методика выполнения орнаментальной композиции, при которой необходимо:

- построение художественно-творческого пространства;
- включение в образовательный процесс носителей профессиональной культуры;
- использование оригинальных учебно-методических материалов, отражающих специфику холуйской лаковой миниатюрной живописи;
- использование форм и методов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса.

Орнаментальная композиция выполняется в определенной последовательности:

- выбор растения (вьюн, сакура, рябина и т.д.);
- зарисовка растения с натуры;
- силуэтное изображение растения;
- декоративно-графическое изображение растения в орнаментальной композиции;
- силуэтное изображение растения в орнаментальной композиции;
- монохромное изображение растения в орнаментальной композиции;
- изображение растения в орнаментальной композиции цветом.

Остановимся более подробно на каждом этапе.

Выбор растения

Для работы выбираются растения с ярко выраженной структурой строения. Это могут быть листья и веточки различных пород деревьев и кустарников, а также цветы и плоды.

Зарисовка растения с натуры

Зарисовки выбранного растения начинаются с эскизов и набросков, которые, выполняются в карандаше с учетом его формы и характера ритмического строя, динамики расположения отдельных боковых веток и листьев. Каждое растение имеет свой, только ему присущий образ. Важно, чтобы в зарисовке обучающийся «почувствовал» растение. Для этого необходимо наиболее грамотно скомпоновать растительный мотив в заданный формат [2].

Когда уточнены намеченные формы и выявлены отдельные и мелкие детали, необходимо подчеркнуть на рисунке характерные черты для придания ему выразительности (прожилки, тычинки и т.д.) и слегка заштриховать, отмечая свет и тень карандашами разной твердости.

Силуэтное изображение растения

Исходным материалом для силуэтного изображения растения служит карандашная зарисовка с натуры. Данный этап является подготовительным для дальнейшей декоративной переработки растения. Силуэтное изображение выполняется с помощью сплошной заливки рисунка черным цветом и помогает верно передать характер растения: зубчатый или округлый край листа, изящество силуэта, пластическое своеобразие.

Кроме того, важно правильно выявить доминанты, выделить главный и второстепенный элементы в силуэте растения, выразительно соотнести изображение листьев плодов или цветов.

В силуэтном решении проявляется орнаментальность и декоративность, отбрасываются лишние детали, сохраняются только типичные для данного мотива черты.

Разработка орнаментального мотива

(декоративно графическое изображение орнаментальной композиции, силуэтное изображение орнаментальной композиции)

– декоративно-графическое изображение орнаментальной композиции

На этапе декоративно-графического изображения орнаментальной композиции особое внимание обращаем на выявление орнаментальных качеств растения, располагая его в таком ракурсе, чтобы ритмические особенности форм выявились наиболее полно. Природный причудливый узор растения может быть усилен, и даже стать активной частью рисунка. В процессе поиска характера орнаментального мотива возможно задание какого-либо движения ветки растения. Это может быть диагональное, S-образное или S-образное движение.

Декоративное изображение растительного мотива в орнаменте способно по-своему отражать объективные формы природы, отбирая самое типичное и характерное, метафорически его пересказывая и тем самым придавая ему принципиально новое образное содержание.

Чаще всего в решении орнаментальной композиции холуйских лаков, после геометрического, используется растительный орнамент. Растительный орнамент имеет наибольшие возможности в части разнообразия используемых мотивов, приемов исполнения более стилизованно, в условной плоскостной форме.

Средством, для создания художественной формы является симметрия. Она является одной из форм проявления ритма.

Так пластическое качество растения и отработанный мотив преобразуется в орнаментальный.

– силуэтное изображение орнаментальной композиции

Декоративно-графическое изображение орнаментальной композиции служит основой для его силуэтного изображения.

Рисунок орнаментальной композиции переводится в заданный формат и заливается сплошной заливкой по контуру рисунка черным цветом. Выполненное черным цветом силуэтное изображение орнаментального мотива позволяет выявить недостатки в его построении. Возможно также дополнение изображения ракурсными элементами растения, например, свернувшимся листом или боковым ракурсом цветка и т.д.

Цветовое решение орнаментальной композиции (монохромное решение орнаментальной композиции, решение орнаментальной композиции цветом)

Цветовое решение орнаментальной композиции предполагает стилизацию, трансформацию и геометризацию растительного мотива цветом.

– монохромное решение орнаментальной композиции.

Монохромное решение дает возможность сосредоточить внимание на творческом замысле автора, т.к. цвет вступает в конфликт с формой и может даже разрушить ее

Выполнение задания начинается с перевода рисунка орнаментальной композиции в заданный формат. И выполняется в технике – монохром (несколько оттенков одного цвета). Основа с доминирующими элементами выполняется темнее, второстепенные – чуть светлее.

Выполнение такого рода задания помогает разобраться со сложными тональными отношениями без участия цвета.

– решение орнаментальной композиции цветом.

На данном этапе ведется поиск основных цветовых и тональных отношений цветового решения, результатом которого должна стать цельность и гармоничность орнаментальной композиции.

Выполнение орнаментальной композиции в цвете нужно начинать с эскизов. Цвет растительного мотива должен быть приближен к природному оригиналу. Совокупность цветовых комбинаций ведется со всеми характеристиками цветов – светлоты, насыщенности и цветового тона. Цветовые поиски выполняются в 2 вариантах:

- на белом фоне;
- на цветном фоне.

Взаимоотношение фона и элементов орнаментальной композиции несут одинаковую образно-эмоциональную нагрузку. Изображение должно выстраиваться в гармонии цвета и фона [3].

Выполнение орнаментальной композиции в материале (папье-маше).

Итогом проделанной работы является умение выполнить орнаментальную композицию в материале (папье-маше). Это может быть брошь, пудреница, шкатулка и другое изделие

На отпемзованное до матового блеска изделие с помощью кальки и графьи переводится рисунок орнаментальной композиции, отработанной в графическом решении. Кистью проводится осевая линия. Затем выполняются главные и второстепенные элементы орнамента цветом. Далее

работу украшаем росписью металлом (золото, алюминий). Металл при росписи должен сходиться с кисти мягко и ложиться ровно, прочно держаться, не стираться и давать глубину поверхности.

Таким образом, методика выполнения орнаментальной композиции холуйской лаковой миниатюрной живописи, позволяет будущему художнику наиболее эффективно реализовать собственную авторскую трактовку в художественную форму произведения.

Литература

1. Альбедиль М.Ф. Русская лаковая миниатюрная живопись. Палех, Мстера, Федоскино, Холуй. – СПб.: Яркий город, 2007. – 304 с.
2. Григоревская Е.Б. Рисунок. Живопись. Композиция. Учебно-методическое пособие. – М.: ИТПИ, 2007. – 59 с.
3. Цветовая гармония [Электронный ресурс]. – URL: <http://designtie.ru/Blog/tsvetovaya-garmoniya> (дата обращения: 27.11.2018).