

*Пути совершенствования системы подготовки будущих художников
традиционного прикладного искусства*

*Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка
и живописи Высшей школы народных искусств (академии),
mihail.lomakin@inbox.ru*

*Lomakin M.O., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the
department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy),
mihail.lomakin@inbox.ru*

**Закономерности и противоречия реалистического и условно-
плоскостного восприятия видимого мира – на основе опыта
преподавания декоративного рисунка в
Высшей школе народных искусств (академии)
Conformities and contradictions of realistic and decorative visual perception
of the visible world – based on the teaching experience in the decorative
drawing at the Higher school of folk arts (academy)**

Аннотация. Статья посвящена проблеме художественного восприятия видимого мира в различных жанрах традиционного прикладного искусства в связи с современным направлением в преподавании этого искусства в высших учебных заведениях. На основе опыта педагогической и научной работы, а также изучения исторического и современного состояния высшего образования в данной области автор раскрывает закономерности и противоречия реалистического и условно-плоскостного восприятия действительности студентами, обучающимися по профилю «Лаковая миниатюрная живопись».

Abstract: The subject of this article is the problem of the artistic perception of the visible world in the different genres of the traditional applied arts in connection with the modern teaching tendencies in this field in the higher education. Based on the pedagogical and scientific experience as well as on the studies of the historical and modern condition of the higher education in this field the article reveals the conformities and contradiction of the realistic and decorative approaches to the visible world as concerns the lacquer miniature painting students.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, реалистическое восприятие формы, условно-плоскостное восприятие формы, педагогика.

Key words: lacquer miniature painting, realistic form perception, decorative form perception, pedagogy.

В Высшей школе народных искусств (академии), благодаря уникальному содержанию обучения, прежде нигде не опробованному, ни на практике, ни в теории, в преподавании художественных дисциплин, в частности рисунка, остро встает вопрос о природе натурального и условного, их взаимоотношениях, как единого изобразительного материала. Этот вопрос

актуален и для живописи, хотя и в меньшей степени, поскольку живопись декоративна по самой своей природе [4, с. 128].

Декоративность является неотъемлемым свойством прикладного искусства, в том числе и лаковой миниатюрной живописи, несмотря на то, что лаковая миниатюра представляет собой наиболее «реалистический», «станковый» вид традиционного прикладного искусства.

В подготовке будущих специалистов в области лаковой миниатюрной живописи вопрос о натурном и декоративном восприятии студентами объектов видимого мира имеет принципиальную важность, поскольку представляет собой один из этапов установления взаимосвязи художественной и проектной деятельности студентов. Он проясняет место академических дисциплин, таких как «Рисунок» и «Живопись», в подготовке художников лаковой миниатюрной живописи, искусства, которое по своей природе является декоративно-условным, но, в то же время, прочно связанным с изображением реальных объектов, от простых по форме – до самых сложных. Эта взаимосвязь художественной и проектной деятельности устанавливается, формируется в процессе движения от натурального подхода – к декоративно-орнаментальному.

Еще раз следует подчеркнуть терминологическое различие – «натурный» и «декоративный». Эти термины употребляются в учебном процессе в более узком смысле, чем в художественной практике вообще [2, с. 4]. Следует дать более точное определение «натурного» и «декоративного», прояснить, как эти термины используются в учебном процессе подготовки социалистов лаковой миниатюрной живописи.

Натурным изображением называется конструктивно-пространственное, светотеневое, объемное, тональное изображение пластической формы, в котором орнаментальная составляющая, в том случае, если она присутствует, строго подчинена пространственной форме. Это натурное изображение строго следует за реальным объектом, и его качеством является соблюдение реальных пропорций предметов и их характера. Целью такого натурального изображения является передача реального представления о реальном объекте в его конструктивном, пропорциональном и тональном аспектах [4, с. 3].

Декоративным изображением является изображение условное, плоскостное, тонально-силуэтное, трансформированное, в котором часто используется орнаментальный мотив, не всегда строго привязанный к изображаемой форме, но часто приобретающий самостоятельное, абстрактное значение. Декоративное изображение не всегда следует строго за реальным объектом изображения, объект может быть изменен как в пропорциях и конструкции, так и в характере формы. Целью декоративного изображения является выявление и представление внутреннего образа объекта, как бы самой сущности его выразительности, выявленной и подчеркнутой при помощи выразительных средств декоративной графики [6, с. 6].

Рассмотрим, в чем состоит общность приемов при движении от натурального подхода к орнаментальному, и какие противоречия существуют на этом пути.

Рисование с натуры, создание натурального изображения, представляет собой восприятие, осмысление и воплощение средствами рисунка реального образа изображаемого предмета [4, с. 3]. При этом используются такие средства художественного мышления как композиция, восприятие характера изображаемой формы, анализ тонально-светлотного содержания изображаемого объекта. Используются такие приемы художественной деятельности как определение пропорций предмета методом визирования, построение конструкции предмета, лепка формы светотенью, выявление тональной связи между предметами с помощью обобщенных силуэтов.

Создание декоративного решения натурального изображения представляет собой восприятие, осмысление и подчеркнутое, акцентированное воплощение средствами декоративной графики конкретного художественного образа, изначально содержащегося в предмете изображения [6, с. 87]. При этом используются такие средства художественного мышления и приемы художественной деятельности как композиция, выявление и воплощение характера изображаемой формы с помощью условно плоскостных приемов обработки формы, стилизация, имитация, трансформация, использование орнаментики.

И в том и в другом случае работа в основном строится на использовании законов композиции, условно-плоскостных приемов, ритма и динамики разнообразных условных пластических форм. Основная разница состоит в различном отношении к реальному объекту изображения, который остается без изменений в первом случае и подвергается изменениям во втором. Перечисленные приемы выражают самые важные, фундаментальные законы любой изобразительной деятельности, как художественной, так и проектной [7, с. 67-71].

Рассмотрим теперь, в чем состоит противоречие между натурным и декоративным принципом восприятия видимого мира при рисовании с натуры и при выполнении декоративных решений, и существует ли оно.

Создается впечатление, что противоречия существуют, и противоречия самые серьезные, это явствует из педагогической практики [5, с. 5]. Нередки случаи, когда студенты, имеющие предварительную художественную подготовку, показывающие значительные успехи и развитие в натурном рисунке, понимание и чувство конструктивной формы в пространстве, испытывают затруднения, когда необходимо создать декоративное решение, обобщенное, условно-плоскостное и орнаментально разработанное. Не менее показателен и обратный случай, когда студенты, слабо понимающие пространственную конструктивность, путающиеся в тоне, в пропорциях натуры, получив в свое распоряжение декоративные художественные материалы и средства, возможность трансформировать, изменять, усиливать, декорировать, обретают как бы второе дыхание, чувствуют свободу, и

показывают значительно более высокий результат, чем первые. Однако, в том, что касается работы по мастерству и проектированию, то как первая, так и вторая группа студентов, как правило, показывает невысокий результат. Это связано с тем, что, с одной стороны, не умея рисовать с натуры, студенты не чувствуют достаточной свободы при работе с более сложным материалом, с другой стороны, не владея навыками декоративной переработки, довольно смутно представляют, что с этим материалом делать дальше.

Противоречия эти выражаются противопоставлением следующих понятий, характерных для натурального рисования и для декоративного решения:

1. Конструктивная объемность – плоскостность.
2. Плановость – одномерность.
3. Точность пропорций – трансформация.
4. Подчинение орнамента форме – самостоятельное значение орнамента.

Эти различия и в самом деле носят принципиальный характер и действительно представляют сложную проблему в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства.

Однако цель настоящей статьи – показать, что нет фундаментального противоречия в процессе движения от реалистического восприятия к декоративному воплощению художественного образа.

Может показаться на первый взгляд, что натурное рисование оказывается тормозом на пути декоративной мысли, что жесткие правила академической школы лишают смелости и свободы, необходимой при принятии творческого решения [8, с. 21]. Однако если посмотреть внимательнее, становится ясно, что успехи «плохих рисовальщиков» в декоративных решениях очень нестабильны, основываются на интуитивных решениях и сходят на нет при дальнейшей работе, требующей систематичности и развития при усложнении заданий. В то время как решения «хороших рисовальщиков», хотя поначалу шаблонны и невыразительны, просто от непривычки или нежелания, тем не менее, содержат в себе гораздо более перспективный материал, который, при верно направленном педагогическом руководстве, поступательно развивается. Во всяком случае, основательная база профессионализма, которую дает рисунок с натуры, не позволяет студентам скатиться к дилетантству, который неизбежен, когда недостаточно подготовленный студент получает слишком много свободы, а определенный уровень свободы в работе над декоративными решениями необходим.

Поэтому положительный посыл подготовки по академическому рисованию, как этапа движения от натурности – к декоративности не вызывает сомнения. Вопрос состоит в том, как преодолеть противоречия, которые существуют между натурным рисованием и условно-плоскостной переработкой.

Пути решения проблемы связаны с понятием художественного образа и пониманием природы образа и различного его воплощения в реалистическом изображении и декоративном решении. Художественный образ – обобщенное

художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления [1, с. 176]. В «Поэтике» Аристотеля понятие образа возникает как неточное преувеличенное, преуменьшенное или измененное, преломленное отражение подлинника природы [3, с. 465].

Полностью готовая декоративная композиция представляет собой самостоятельное произведение искусства, которое передает зрителю эмоции, мысли и чувства, и которая представляет определенный художественный образ, пусть и самый скромный, в рамках учебной работы. Изначально образ содержится в натуре и в ее воспроизведении в рисунке с натуры, однако, в процессе работы над декоративным решением образ трансформируется и обобщается, получает подчеркнутую выразительность. Работа над декоративным решением является работой творческой, в которой не существует готовых решений и правил, следуя которым буквально, можно прийти к готовому решению. Существует определенная канва, общее направление ведения работы, но это направление разветвляется, превращаясь в сложный мыслительно-творческий процесс, в котором студент выполняет основную, действующую функцию, роль преподавателя при этом оценивающая и направляющая. Важными компонентами в работе студента являются чувство меры, художественный вкус, приобретенный на основе опыта в учебной и творческой деятельности. Опыт здесь принимает также форму «насмотренности», которая обогащает внутренний художественно-эстетический фонд художника, позволяющий ему лучше ориентироваться в таких сложных и часто неоднозначных понятиях как композиционная цельность и дробность, стилистическое единство или стилистическая неопределенность. Очевидно, что именно такой опыт – насмотренность – более эффективно формируются у студентов, владеющими прочными основами рисования с натуры

Рассмотрим этапы, которые проходит воплощение художественного образа:

1. Через целостность художественного восприятия, понимание значения главного и второстепенного.
2. Через выработку целостности художественного приема (стилистическое единство).
3. Через отбор изобразительных средств выполнения декоративного решения в соответствии с найденным ранее стилистическим приемом.
4. Через отбор художественных материалов в соответствии с найденным ранее стилистическим приемом и выбранными изобразительными средствами.

Очень многое в этих этапах определяется гораздо раньше, чем студент приступает к работе над декоративным решением, еще на этапе натурального рисования. Это показывает неразрывную связь натурального и декоративного восприятия натуры, то, что одно вытекает из другого [9, с. 13].

Поэтому очевидно, что противоречия между натурным и декоративным восприятием и выражением художественного образа лежат не в самой основе восприятия студентом объекта изображения и его творческого мышления, а на

несколько другом уровне – на уровне его воплощения средствами и материалами декоративной графики. Здесь соединяются трудность практического исполнения работы, при котором вступают в действие сопротивление материалов и недостаточный навык использования декоративных изобразительных приемов.

И именно здесь профессиональные навыки, приобретенные при работе над академическим рисунком играют роль катализатора, дающего импульс развитию чувства композиции, ритма силуэтов и ритма орнаментов, представление о пластической цельности и завершенности, лаконичности и понимание того, когда следует завершить работу, и какие средства применять при решении тех или иных декоративных задач, потому что рисующий привык решать сходные задачи при рисовании с натуры, и это подготавливает его к тому, что, поняв и исследовав природу, он грамотно сможет трансформировать и декорировать ее.

Необходимый уровень профессионализма и общехудожественной культуры, приобретенный студентом, будущим специалистом лаковой миниатюрной живописи при обучении рисунку, является базисом его успешной профессиональной творческой деятельности.

Литература

1. Беляев Н.И. Образ человека в изобразительном искусстве: индивидуальное и типичное / Н.И. Беляев // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 7. – С. 175-179.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие для студентов вузов / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2008. – 271 с.
3. Большая советская энциклопедия: [в 30 т., том 20] / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: руководство по рисунку / А.А. Дейнека – М.: Академия художеств СССР, 1961. – 224 с.
5. Дунаева Н.Ю. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Дунаева Наталья Юрьевна. – СПб., 2013. – 22 с.
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: Владос, 2008. – 114 с.
7. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – СПб., 2016. – 252 с.
8. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М.А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.: ил.
9. Серов П.Е. Педагогическое руководство обучением живописи в среднем профессиональном учебном заведении традиционного прикладного искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. / Серов Петр Евгеньевич. – СПб., 2012. – 22 с.