

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Федотова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, директор, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Fedotova O.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, director, Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Шамрай Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работе, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: ludbelix2000@yandex.ru

Shamray N.N., doctor of pedagogical sciences, professor, Vice rector for scientific work, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: ludbelix2000@yandex.ru

«От замысла к воплощению».

Творческие этапы создания художественно-графического проекта

« From conception to realization».

Creative stages of creating of an art-graphic project

Аннотация. В статье рассматривается процесс воплощения художественного образа во время выполнения художественно-графического проекта изделий с декоративной росписью. Определены и структурированы основные этапы, приводящие к обязательному эффективному результату создания художественно-графического проекта будущим художником декоративной росписи, при условии соблюдения строгой последовательности действий и рекомендаций.

Ключевые слова: проектирование, художественно-графический проект, изобразительные мотивы, традиционное прикладное искусство, этапы, декоративная роспись, московское письмо.

Abstract. The article discusses the process of embodiment of an artistic image during the execution of an art-graphic project of products with decorative painting. The main stages that lead to the obligatory effective result of creating an art-graphic project of the future artist of decorative painting are identified and structured, subject to observation of strict sequence and recommendations.

Key words: design, graphic design, graphic motifs, traditional applied art, stages, decorative painting, Moscow painting.

Работая над созданием изделий традиционного прикладного искусства, составляющих существенную часть бытовой материальной и художественной культуры и сочетающих функционально-утилитарные и эстетические качества, студенты создают как творческие проекты, так и сами изделия. При использовании цветочных, растительных и иных природных мотивов окружающего мира, красота и гармония передается посредством преобразования изобразительного материала в разнообразные сюжетно-композиционные отношения, иногда даже с видоизменением пространственно-временных связей с целью выражения индивидуальной творческой концепции.

Проектирование лаковых изделий с декоративной росписью является творческим процессом, в рамках которого деятельность направлена на создание творческого художественно-графического проекта, то есть прообраза предполагаемого изделия с декоративной росписью, имеющего собственные художественно-стилистические и технологические особенности.

В процессе творческой деятельности при изучении дисциплины «Проектирование декоративной росписи» студентами должны учитываться художественные свойства используемых специальных сырьевых материалов и традиции, технические и технологические приемы, конструктивность и технология обработки формы, прикладной характер изделий, а также их роль в декорировании интерьера, сложившиеся приемы решения художественных образов, трансформация изобразительных мотивов, декоративность изображения и применение традиционных и современных декоративных материалов оформления.

В процессе обучения будущие художники традиционного прикладного искусства ищут способы и пути решения учебных задач, стремятся к наилучшему воплощению собственного восприятия и передачи изобразительных мотивов, своей трактовки содержания и видения учебных заданий и упражнений на основе художественно-стилистических традиций. Композиционное решение графического проекта, передача формы изобразительных мотивов, пространства и света с помощью графических и живописных средств, воплощение эстетической привлекательности изделий с декоративной росписью – все это задачи не только учебные, но и творческие. Овладение правильными живописными, графическими, техническими и технологическими методами, освоение различных художественно-декоративных материалов и применение инновационных, развитие зрительного восприятия и профессионального художественного мышления, совершенствование исполнительских навыков на основе традиционных технологий требуют настойчивой кропотливой работы, подлинной заинтересованности и увлеченности.

Все это определяет необходимость соответствующей профессиональной подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства по

любому из его видов, в том числе и декоративной росписи по металлу, будь то московское письмо, нижнетагильская роспись или жостовская декоративная роспись: развитие и наличие у студентов творческого, образного мышления, художественных способностей, воображения, фантазии, вкуса, чувства эмпатии, зрительной памяти; формирование необходимых знаний, умений и навыков, общекультурных и профессиональных компетенций.

При выполнении задания с новой творческой темой перед студентами стоит задача отразить многообразие и звучание окружающей действительности посредством передачи явлений, форм и их качеств, свойств, состояний, положений в пространстве, освещения и т.д., опираясь на композиционные закономерности (целостность, ритм, динамичность или статичность, доминанта, контраст, трехмерность, симметрия и т.д.). В процессе работы над заданиями и упражнениями одновременно формируется способность отбора природных форм для достижения образного решения темы, разработки проекта эстетически значимого изделия.

Творческое мышление студента, отмечал В.С. Щербаков, неразрывно связано с особенностями материалов, с его комбинациями, а выбор материала определяется индивидуальными особенностями студента и конкретным замыслом, уровнем личных возможностей, личных устремлений и усердия. Идеи должны представлять из себя единое и гармоничное целое, отталкиваясь от материала изделия, интегрироваться в материально-образной концепции. Попытка нарушить эту гармонию и единство целого неизбежно приведет к разрушению художественности образа, создание которого требует определенных временных, умственных и творческих затрат.

Нами выделены следующие **технологические этапы выполнения художественно-графического проекта:**

- ознакомительно-подготовительный;
- сбора художественного материала;
- эскизного проектирования (предпроектный этап);
- «отрисовка»;
- цветового эскизирования;
- проектный.

Работа по воплощению художественного замысла или проектной идеи в соответствии с темой и поставленными учебно-художественными задачами начинается со сбора изобразительного материала. Этот *ознакомительно-подготовительный* этап – **первый**, включает в себя изучение различных видов литературы: художественной, исторической, технической, философской и т.д. Немаловажную роль в выполнении задания может принести изучение работ мастеров искусства, знакомство с творчеством художников, в данном случае, в области лаковой миниатюрной живописи и декоративной росписи, творческими работами по исследуемой теме; посещение музеев, галерей, выставок, выполнение зарисовок на пленэре и иные формы получения информации, а также необходимые и направляющие подсказки преподавателя позволят достигнуть наибольшей выразительности замысла и в немалой

степени будут помогать при воплощении художественного образа, что, в результате, подтолкнет к наиболее верному и удачному решению.

На *втором* этапе – *сбора художественного материала* – происходит подбор и копирование иллюстративного материала, а также выполнение значительного количества тщательно отобранных и проанализированных натуральных графических и живописных зарисовок, этюдов, их декоративных решений – всего того, что способствует при наблюдении за объектами и природными явлениями развитию проектного замысла, выявляет и точно его характеризует. Упражнения выполняются разными изобразительными средствами, которые подбираются с учетом многообразия художественно-графических средств, материалов, наиболее тонко, удачно и гармонично характеризующими тот или иной изобразительный мотив.

Работа над зарисовками является творческим процессом. Студент активно ищет пути и способы решения изобразительных задач, стремится к наилучшей передаче собственного восприятия природы, раскрытию образа изобразительного мотива и своей трактовки. В этом процессе обязательно активизируется мышление студента, его зрительная память, комплекс индивидуальных качеств, что положительно воздействует на развитие творческих способностей.

Цель данного задания – развитие таких качеств, как обостренная наблюдательность, целостность и глубина восприятия форм и ее отражение, умение производить целостный графический отбор. На этом этапе творческой композиционной деятельности студент изучает различные формы природного мира, учится умению видеть и находить индивидуальность, которая присуща любому окружающему одушевленному и неодушевленному, статичному и динамичному элементу; выявлять структуру, сущность этой индивидуальности. На этом этапе приобретаются также практические навыки исполнения миниатюрных изображений, более осознанно воспринимаются растительные мотивы. Студенту, обучающемуся художественной росписи по металлу, необходимо стремиться к нахождению единства и гармонии, познанию красоты в природном разнообразии и многообразии, созданию целостного художественного образа. Общение с природой помогает эмоциональному раскрытию, пробуждению эстетического чувства прекрасного.

Существенную роль играет также активизация процессов зрительного восприятия и осмысления изображаемого. Воображение – это ежедневный исследовательский, познавательный труд. В связи с этим необходимо искать наиболее интересные изобразительные мотивы, точки зрения на них, ракурс, с которого они будут смотреться наиболее выразительно и удачно. Тем самым развивается и тренируется внимательность, наблюдательность, умение отбирать и находить красоту и индивидуальность в простом. Все этому способствует ряд набросков, рисунков, с помощью которых студент знакомится с характерными особенностями природных и иных изобразительных мотивов. При этом осуществляются и первые поиски

композиционного решения будущей отрисовки, продумывается ход предстоящей работы, мысленно представляется изображение в завершенном виде.

На *третьем* этапе *эскизного проектирования (предпроектный этап)* на основе собранных художественно-графических линейно-тоновых и живописных зарисовок, а также изученных проанализированных литературно-визуальных материалов, разрабатываются множество отличных друг от друга вариантов композиции в виде графических силуэтно-пятновых и цветовых эскизов будущего проекта изделия с художественной декоративной росписью. Поэтому этот подготовительный этап называется эскизным, но именно в процессе подготовки отшлифовывается проектная идея, замысел. Собственно, во время эскизного проектирования происходит определение схемы линейного и тонально-цветового композиционно-структурного решения проекта изделия. В ходе эскизного проектирования допустимо выбирать композиционно-художественное решение либо основываясь на уже существующих образцах и проектах с привнесением чего-либо нового, либо творчески подойти к композиционному решению и найти свои собственные схемы композиционной трактовки художественного образа и изобразительных мотивов, проявляя творческий подход.

Важным моментом является компоновка изображения, создание первоначальных очертаний будущей работы, то есть обязательное ведение работы «от общего к частному». Несомненно, подобная работа также имеет творческое начало, требует от студента активных разносторонних решений, поисков, которые основываются на использовании способностей, а это, в свою очередь, содействует их активности, тренировке и развитию.

Всю работу студенту следует направлять на сознательный поиск различных вариантов композиции в графическом и колористическом эскизах. Независимо от того, как долго продолжаются поиски и зарисовки, студент останавливается на определенном, заинтересовавшем его мотиве. Ознакомившись с рядом возможных композиционных схем, предложенных преподавателем, студенту нужно выполнить несколько линейно-графических и тоновых эскизов по собственному, наиболее понравившемуся мотиву. Из эскизов выбирается один единственный для дальнейшей работы над отрисовкой.

Цель эскизного проектирования – получить завершенный интересный эскиз, полностью раскрывающий *концепцию композиции* и содержание образа, выражающий *композиционную мысль*, дающий первоначальное представление об изобразительных мотивах, их взаимосвязи и равновесии в определенной замкнутой плоскости. Важно отметить, что результаты эскизного проектирования определены общей подготовкой, мировосприятием студента, собранным изобразительным материалом.

Четвертый этап следует после утверждения эскизного проектирования и называется «*отрисовка*», т.е. воплощение утвержденного графического линейно-тонального эскиза композиции будущего изделия на листе бумаги

или планшете в натуральную величину посредством линейно-тонального решения. При этом, во время проектирования уточняется и углубляется композиционное решение, ведется работа по тончайшей передаче природных и иных изобразительных мотивов, детализации всех элементов, которые как будто рассматриваются под микроскопом, с учетом направленности подготовки, композиционных закономерностей, тщательного отбора изображаемого, художественного языка линий, пластики, взаимосвязи всех изобразительных элементов и художественно-стилистических особенностей изделий традиционного прикладного искусства, выполненных в стиле московского письма. Графические и живописные зарисовки, этюды обязательно используются в дальнейшей работе над композиционной отрисовкой. В ходе выполнения графической отрисовки все внимание должно уделяться композиционному построению плоскости и всей формы в целом: размещению элементов, ритму, пропорциональным отношениям между отдельно взятыми композиционными группами, обыгрыванию окружающего пространства, индивидуальности подхода, творческому решению, техничности и миниатюрности исполнения, передаче выразительности и яркой образности. То есть, следует еще раз напомнить студенту, что при работе над композицией каждый элемент воспринимается в отношении к целому и неотделим от него.

Целостность композиции также достигается организацией композиционного центра, задача которого состоит в сосредоточении внимания и дальнейшем раскрытии содержания. Изучение композиционного замысла, понимание главного и второстепенного в работе – момент осознанного творческого подхода. Следующим этапом является группирование изобразительных мотивов в конкретную замкнутую геометрическую плоскость изобразительного пространства, по общей образной характеристике, по разнообразию силуэтов, форм, размеров в соответствии с композиционными законами и языком линий, пластики, взаимосвязи всех элементов в единую композиционную гармонично найденную структуру, в которой каждый элемент находится на своем месте и несет смысловую художественно-образную и содержательную нагрузку.

В итоге композиционно-структурное решение проекта изделия должно приобрести заверченный вид, что даст конкретное представление о проектной идее и художественном образе.

На *пятом* этапе, после завершения работы над отрисовкой композиции или в процессе ее выполнения, приступая к *цветовому решению*, студент подходит к следующей более сложной задаче – передаче тонально-световых и цветовых отношений. В процессе реализации данного этапа работы над проектом можно предложить студенту в обязательном порядке решить ряд упражнений на тональное решение отрисовки, на выявление состояния, в первую очередь, посредством освещения, тона, ритмической организации и выбора необходимой контрастности через светлоту. Создание разнообразных тональных ахроматических схем создает еще больше возможностей для

поиска новых колористических вариантов. Студенту следует ознакомиться с факторами, влияющими на выбор цветового решения: время года, суток, состояния природы, характер освещения и т.д., складывающимися исходя из личных наблюдений студента, как автора, его вкуса и задач.

Процесс создания тональных эскизов концентрирует творческие силы и устремления студента, вызывает необходимость осуществлять поиски живописных средств, методов решения, в целях достижения выразительной и образной трактовки, в ходе чего выбирается самый верный, выигрышный, передающий необходимое состояние вариант. От тональных композиционных эскизов нужно перейти к цветовым, выполнение которых непосредственно связано со всеми предыдущими стадиями работы, особенно с последней – ахроматическим решением композиции.

Особое внимание целесообразно уделить поискам заключительного уточненного цветового колорита будущего изделия. Допустимо выполнять поиски его цветового решения и добиваться разнообразия колористических эскизов с учетом передачи эмоционально-художественного образа и используя наиболее интересные, выразительные приемы изображения. При решении этих задач сложность заключается в том, что студенту необходимо следить, чтобы все композиционное изображение решалось в едином времени, стиле, колорите, т.е. работа должна не только раскрывать содержание увиденного, но и передавать цветовое единство гармонии всего изображения.

При передаче изображения и для придания большей выразительности, соответствующего состояния и красоты образов, следует решать образные задачи, например, букет в утренних лучах солнца, в предрассветной тишине, или букет, олицетворяющий теплую радостную осень, вечерний туман и многие другие состояния. То есть на этом этапе необходимо работать с окружающим миром, образом, ассоциациями с помощью художественно-выразительных средств, тоном и цветом, с помощью которых необходимо передать в цветовом эскизе определенные эмоциональные впечатления, внутренние переживания, ощущения и чувства от увиденного или запечатленного в памяти, природное состояние и т.д.

Шестой этап – *проектный* – создание чистового художественно-графического проекта изделия с художественной декоративной росписью на чистовом планшете в натуральную величину (масштаб 1:1) по предварительно утвержденному художественно-экспертной комиссией наиболее выразительному, гармоничному цветовому эскизу. Чистовой проект должен полностью соответствовать силуэтно-графической отрисовке композиции, отражать проектный замысел и передавать художественный образ с помощью художественно-технических приемов и художественно-декоративных материалов: верно подобранных и гармонично звучащих тональных и цветовых оттенков. Важно, чтобы студенты передавали свой замысел цветового эскиза в дальнейшем своем чистовом проекте. При выполнении проекта студент должен задуматься о дальнейшей росписи изделия по законченной композиции, связывать технические особенности росписи в

материале с передачей их на бумаге при помощи акварельной или гуашевой техники. В чистовом проекте необходимо передать имитацию росписи изделий в материале, выполненную со всей точностью, скрупулезностью, присущей декоративной росписи. Абсолютное подобие необязательно, но проект должен отражать (имитировать) основные черты – художественно-стилистические, линейно-графические и силуэтно-пятновые, тонально-колористические особенности и специфику оригинала будущего изделия.

Поэтому особое значение имеют попытки студента найти свой индивидуальный подход к выполнению проекта, показать свое видение темы на достаточно высоком для каждого конкретного периода обучения художественном уровне, найти свои изобразительные приемы в работе.

Художественно-графический проект – это результат заключительной стадии проектирования, необходимого для осуществления в дальнейшем декоративной росписи изделия в материале.

Стоит отметить, что с помощью всех вышперечисленных упражнений, проводимых в едином комплексе с заданием, развивается зрительная память и воображение студента и тем самым повышается рост профессиональных качеств в решении проектно-композиционных задач, в мастерстве, расширяется область познаний студента как художника декоративной росписи.

Таким образом, в результате художественно-творческой проектной деятельности студент, овладевая общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, обретает уверенность в своих силах, получает дополнительный стимул для своей дальнейшей самостоятельной творческой работы, а общение и погружение в окружающий природный мир в процессе создания художественно-графического проекта помогает эмоциональному раскрытию, а также пробуждению эстетического чувства прекрасного, что обеспечивает сопричастность студентов к истории и культуре страны.

Литература

1. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Камнева Светлана Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 23 с.

2. Салтанова Ю.С. Особенности художественного оформления шелковых тканей // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2017. – № 3. – С. 1-6. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v8_3htm (дата обращения – 18.09.2019).

3. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. Проблемы руководства изобразительной деятельностью детей. – М.: Просвещение, 1969. – 272 с.

References

1. Kamneva S.U. Formirovanie proektnoj kul'tury studentov vysshej professional'noj shkoly v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: avtor. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Kamneva Svetlana YUr'evna. – Sankt-Peterburg, 2013. – 23 s.
2. Saltanova U.S. Osobennosti hudozhestvennogo oformleniya shelkovyh tkanej // Dekorativno prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2017. – № 3. – S. 1-6. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v8_3htm (data obrashcheniya – 18.09.2019).
3. Shcherbakov V.S. Izobrazitel'noe iskusstvo. Obuchenie i tvorchestvo. Problemy rukovodstva izobrazitel'noj deyatel'nost'yu detej. – M.: Prosveshchenie, 1969. – 272 s.