

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: serov_p@mail.ru

**Специфика обучения декоративной живописи в
Высшей школе народных искусств (академия)
The specifics of teaching decorative painting in the "Higher school of
folk arts "(Academy)**

Аннотация. В статье раскрывается значение и роль декоративной живописи как значимого компонента содержания обучения живописи в целом будущих художников традиционного прикладного искусства. Определена специфика курса и методы обучения декоративной живописи, требования, предъявляемые к декоративной переработке реальных изображений действительности, соотнесенные с задачами профессионального становления будущих художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: декоративная живопись, традиционное прикладное искусство, традиции, методы, принципы.

Abstract. The article reveals the importance and role of decorative painting as a significant component of the content of teaching painting in General to future artists of traditional applied art. The specificity of the course and methods of teaching decorative painting, the requirements for the decorative processing of real images of reality, correlated with the tasks of professional development of future artists of traditional applied art.

Key words: decorative painting, traditional applied art, traditions, methods, principles.

Изучение приемов и методов декоративной живописи в образовательных учреждениях традиционного прикладного искусства требуется для того, чтобы отразить объекты действительности, творчески перерабатывая и изменяя их, на определенном уровне (высоком, низком или требуемом в конкретном случае) применяя художественное обобщение [2].

При создании проекта изделия (декоративной переработки) для изготовления предмета наблюдается подчинение процесса переработки художественной традиции и стилистическим особенностям, соотнесенным с конкретным видом традиционного прикладного искусства, обусловленным техникой и технологией работы над изделием [3, 5].

Художественное обобщение используется при выполнении декоративной переработки как основной метод. В ходе обобщения студент

объединяет схожие по определенным критериям объекты и явления действительности. Основой для обобщения могут служить разнообразные свойства вещей и явлений.

Интеграционный подход в обучении живописи – ведущий в познавательной и творческой деятельности студента и представляет собой систему способов, приемов и техник живописи, направляющих творческие действия студентов по конкретным видам традиционного прикладного искусства и отражение их результатов в живописи [7].

Интеграционный подход в живописи является структурно-преобразовательным и стилистически целостным. Реалистическое изображение преобразовывается в геометрически обобщенную структуру что характеризует высокий уровень декоративно-условного моделирования.

Художественная условность очень серьезно воздействуют на человеческую жизнь, ее качественные параметры. Благодаря обобщениям каждый человек ориентируется среди людской массы и предметов, ищет, насколько похожи по определенным признакам те или иные материальные объекты. Через обобщение человек лучше понимает себя и окружающих, используя обобщение, одинаковые объекты и явления можно изучить всего один раз, а не повторять этот процесс при каждой встрече с ними. То, что познавательный процесс человека упорядочен и обобщен, – исходная, базовая характеристика человеческого восприятия.

Цельность и лаконичность декоративного изображения – основной критерий эстетической завершенности учебной работы. При рассмотрении образа-цели со стороны целостности живописи студенту необходимо определить соответствующие способы изображения. Изобразить декоративную композицию так, как она существует в природе, невозможно. Оптимальным способом декоративно-условного изображения является выявление пластических и колористических связей, при которых все элементы работы подчиняются одним и тем же закономерностям.

В процессе обучения живописи в вузе студенты постепенно, шаг за шагом изучают различные способы изображения и применяют их в работе над декоративными решениями. Декоративно-условными приемами в живописи может быть контур, декорирование предметов, трансформация и геометризация формы, расчленение формы на плоскости, дробление формы с использованием модуля, применение различных декоративных фактур, стилизация, оверлеппинг (частичное совпадение или наложение одной формы на другую) и др.

Навыки по преобразованию учебных заданий, для которых характерна реалистическая манера исполнения и условно-плоскостное изображение, умения пользоваться изобразительными средствами и приемами декоративно-прикладного искусства – это необходимое условие, которое требуется, чтобы выполнить учебно-творческую работу по созданию художественного изделия традиционного прикладного искусства.

Пример: построение натюрморта, в котором будут использованы различные оттенки красного цвета.

Декоративные переработки преследуют задачи:

1. Закрепить знания, полученные в процессе обучения, и опираясь на них выработать живописно-пластические навыки, с помощью которых будут передаваться многообразные колористические состояния, присущие объективному миру.

2. Воспитать специальный художественный навык, за счет которого натура будет восприниматься с опорой на соединенные в одно целое декоративные и объемно-пространственные средства живописи.

3. Развить образное мышление и зрительную память.

Декоративные переработки и специальные упражнения способствуют отработке и закреплению отдельных мыслительных и практических операций: анализа, синтеза, обобщения. Данные операции важны, когда выполняются учебные задачи.

При выполнении декоративных переработок происходит развитие образного мышления, а также обучаемые овладевают навыками декоративно-условной переработки натуры, так необходимые для будущих художников традиционного прикладного искусства. Одновременно оттачивается способность к анализу, выбору из существующих характеристик предметов и явлений наиболее значимых и существенных, обобщению, созданию художественно-значимого образа.

Работа над декоративными решениями реалистических живописных этюдов является специальным заданием (этюды по памяти и представлению). Декоративным переработкам (решениям) живописных этюдов отведена роль связующего звена, за счет которого освоенные в рамках программы «Академическая живопись» умения и навыки внедряются в дальнейшую профессиональную деятельность.

Выполняя декоративные решения, студенты вырабатывают навыки аналитической и синтезированной работы, которая позволяет выявлять наиболее характерные свойства, признаки, элементы предметной формы. Также работа над декоративными решениями способствует совершенствованию умений, за счет которых предметная трехмерная форма становится декоративно-условной на плоскости (холсте, листе).

Когда осуществляется декоративная переработка, мыслительные процессы анализа и синтеза постоянно сменяют друг друга, и за счет этого студенты творчески отображают объекты действительности, которая их окружает.

Выявлять сходства и различия между признаками предметов, между частями предметов, крайне важно при выполнении декоративных решений. Это сравнение – мыслительная логическая операция. За счет сравнений обучающиеся находятся в активном поиске тонов, цветов, массы, формы и так далее, сравнение помогает компоновать пятна, формы в различных форматах, предметы.

Выполнение декоративных решений способствует развитию чувств стиля, цвета, композиции, требующихся при работе над произведениями традиционного прикладного искусства. Если будущий художник умеет применять методы, с помощью которых изображается окружающий мир, используя разную степень творческого обобщения, то профессиональные художественные задачи будут решаться грамотно. Для этого в программе по живописи следующим этапом после натуральных заданий является декоративная переработка. Это специфические задания, цель которых – развить образное художественное мышление и навыки абстрагирования, значимые для будущих художников традиционного прикладного искусства.

Благодаря абстрагированию, которое является одной из основных операций мышления, происходит формирование в сознании обобщенных образов действительности. Мыслительная деятельность художника использует абстрагирование для чувственно-образного отражения действительности. В этом случае наблюдается разрушение стереотипов, установленных стандартным восприятием, и возникновение новых необычных образов.

Для того, чтобы создать эффект декоративности произведения, очень важен декор, в том числе это относится и к орнаменту. Также на декоративность влияет то, насколько выразительна природная фактура материалов, особенности их пластической формы. Зависит декоративность и от композиции, и от того, насколько выразительны и контрастны цветовые отношения, от организации линейных ритмов, интенсивности звучания цвета, пластических объемов и цветных пятен.

В процессе практики обучаемым важно четко представить, какими декоративными средствами живописи необходимо пользоваться в конкретной работе. Возможности явлений, которые объединены понятием «декоративность», весьма разнообразны. Так, декоративностью цвета можно воспользоваться как для того, чтобы незначительно активизировать цвет и сохранить глубинную трактовку пространства, так и для решений, в которых построение декоративного эффекта основывается на нескольких пятнах открытых цветов.

Возникновение декоративного образа не происходит само по себе, а является результатом активной познавательной деятельности обучаемых и базируется на образно-ассоциативном мышлении, эмоционально-ассоциативном восприятии, воображении, декоративно-плоскостной интерпретации натуры, плоскостно-орнаментальном видении.

Целесообразным начальным этапом работы при выполнении декоративного решения живописного этюда является эскизный поиск. Эскизная проработка – это процесс поиска композиции, принципов решения формы (стилизации), работа над тем, как будут размещены основные цветовые пятна. Студент думает над колористическим решением работы: использовать в данной ситуации цветовой строй, который задает учебная постановка, или же создать новую колористическую систему. Будущие художники должны

уметь работать методом ограниченной палитры. При выборе системы отношений речь идет параллельно и о выборе цветового диапазона. Создание полноцветного изображения при наличии ограниченного диапазона цветов требует особой работы глаза. Это похоже на процесс изменения тональности мелодии или задачу по геометрии, в которой необходимо пропорционально делить заданный отрезок.

Если натура не изучена, недостижима точность при передаче ритма и пластики, которые свойственны элементам декоративного решения в учебном задании. Важно, чтобы студент понимал: любое декоративное построение (точно так же, как и реалистическая живопись) базируется на присущих всем видам искусства закономерностях. Это форма, тон, гармоничное цветовое и пластическое решение учебной работы, контраст.

В процессе декоративной переработки в качестве требований к преобразованию воспринимаемой реальности включаются, с одной стороны, субъект со своими знаниями, умениями и навыками, а также с другой стороны, объект как совокупность объективных условий и закономерностей построения живописного изображения, с третьей – система определенных способов и приемов [8].

Педагог при выполнении декоративных заданий находит оптимальную меру помощи студентам посредством объяснения, обеспечения рефлексии студентов и опирается на систему методов, выстроенную в определенной последовательности. Результатом взаимодействия педагога и обучаемого должно стать превращение изученного в профессионально значимые компетенции студента. В обучении будущих художников традиционного прикладного искусства используется индивидуальный подход, с учетом возможностей и особенностей студентов, их специализации. Используя дифференцированные методы обучения, преподаватель организует учебный процесс в соответствии с уровнями одаренности студентов, постоянно варьируя учебный материал, сочетая его с различными возможностями усвоения. При данном подходе необходимо учитывать начальный тезаурус исходных знаний и умений будущего художника, его готовность к решению более трудных задач.

В процессе обучения педагог транслирует студентам результаты профессионального опыта, наработанного в отечественной и зарубежной художественной педагогике, в форме методов, закономерностей и приемов, передаваемой в словесной форме, отталкиваясь от ранее приобретенных студентами компетенций. В процессе декоративной переработки студенты воспринимают характерные особенности постановки, трансформируют их в декоративно-условную форму [4].

Язык визуальных образов основан на соединении частей и элементов в определенную целостную структуру. Содержанием языка являются связи согласования частей пространственной структуры в целое, а также выразительные средства живописи и условность изображения. Связи, в изображении, так же, как и слова в вербальном языке, логически связаны с

содержанием элементов в целом. Смыслом педагогического руководства является контроль последовательности этапов и действий, выполнения декоративной переработки живописного этюда.

Умение выявлять пластические связи даже в самой сложной постановке формируется путем изучения закономерностей и приемов живописи. В процессе обучения живописи выстраивается взаимодействие объяснения педагога и логически последовательный отбор существенных признаков и связей природы учащимися. В обучении живописи объяснение педагога вербально-логическое и реализуется совместно с наглядным показом различных приемов живописи, техники и технологии.

Изучение декоративных средств живописи не поддается непосредственному наблюдению с натуры, а сводится к условным приемам, поэтому связано с отказом от натуралистического восприятия и опирается на понятия и деятельность логического анализа натуры. В связи с тем, что на начальном этапе обучения студенты только изучают декоративные средства живописи, необходима наглядная информация по изучаемой теме. Студентам помимо объяснения педагога в процессе обучения живописи необходимо пользоваться дополнительными наглядными средствами и учебными пособиями [1].

Абстрактно-логическая способность мышления студентов формируется параллельно с теоретическим изучением материала, самостоятельные формы которого студенты могут освоить только после достаточного интенсивного изучения выразительных средств живописи. Поэтому для профессионально ориентированного развития студентов на начальном этапе обучения необходима логически выстроенная абстрактная схема, наглядно показывающая основные закономерности, соответствующие изучаемой теме. Методические схемы представляют наглядно-объяснительную информацию о приемах и упрощенную методику выполнения декоративной переработки и ориентируют студентов в различных приемах декоративной живописи.

Наглядность схем учит студентов способам декоративной переработки и развивает навыки абстрактного мышления. Они воспроизводят в различной степени обобщенности и условности не отдельные реальные свойства объектов, а их эстетически выразительные особенности фактуры и цвета. Обучение студентов посредством наглядных схем является формой обучения; они развивают у студентов произвольное внимание, имеют большое значение для дальнейшей систематизации знаний, а также для развития профессионально важных качеств. В процессе обучения живописи действие студента основывается на принципе «от непосредственного созерцания – к абстрактному мышлению и от него – к творчеству».

В деятельности студентов академический этюд выступает как объект анализа, а декоративная переработка как результат синтеза натуры.

Педагогическое воздействие методом активной беседы, демонстрации наглядных пособий преподаватель контролирует способы изображения, приемы и техники выполнения учебного задания. Вместе со студентами он

анализирует закономерности, которые позволяют решить поставленные задачи. Замечания и советы преподавателя направлены на устранение затруднений в выполнении учебных заданий, показывая с помощью наглядности не только логику построения декоративной композиции, но и приемы и методы работы, основанные на основных конкретных признаках и связях в натуре [6].

Под влиянием декоративной живописи выстраивается художественно-образное мышление, эмоционально-чувственное отношение к явлениям и предметам окружающего мира, а это важно для того, чтобы личность творчески развивалась, формировались ее эстетические вкусы и потребности [9].

Развитие воображения, воспитание способности к эмоциональному отклику, который возникает под воздействием тех или иных явлений художественной культуры, – это также заслуга живописи. При этом живопись не копирует натуру лишь механически, а включает в эту работу опыт, накопленный отечественным и мировым искусством, благодаря живописи складывается понимание того, как выстроен культурно-исторический процесс, как в нем синтезированы прошлый и современный опыт. Благодаря этому студент успешно осуществляет поиск своих тем, сюжетов, выразительных средств, чтобы они раскрывались в произведениях традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Васильева Е.И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства: монография. – СПб.: Высшая школа народных искусств (институт), СПб; 2009. – 162 с.
3. Воронов В.С. Крестьянское искусство. – М. Государственное издательство, 1924. – 139 с.
4. Дагддян К.Т. Декоративная композиция: учебн. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с.
5. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.
6. Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 144 с.
7. Серов П.Е. Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств: Учебно-методическое пособие / П.Е. Серов и его ученики. – СПб.: ВШНИ(и), 2009. – 63 с.
8. Стор И.Н. Декоративная живопись. Основные проблемы курса. – М.: МТИ им. А.Н. Косыгина, 1988. – 396 с.
9. 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.

References

1. Arnhejm R. Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie / R. Arnhejm; sokr. per. s angl. V.N. Samohina. – М.: Progress, 1974. – 392 s.
  2. Vasil'eva E.I. Osobennosti obucheniya zhivopisi budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya. – SPb.: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut), SPb; 2009. – 162 s.
  3. Voronov V.S. Krest'yanskoe iskusstvo. – М. Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1924. – 139 s.
  4. Dagldiyank.T. Dekorativnaya kompoziciya: uchebn. posobie. – Izd. 2-e, pererab. i dop. – Rostov n/D: Feniks, 2010. – 312 s.
  5. Maksimovich V.F. Tradicionnoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: Istoricheskij aspekt, sovremennoe sostoyanie i puti obnovleniya. – М.: Flinta, 2000. – 200 с.
  6. Panksenov G.I. Zhivopis'. Forma, cvet, izobrazhenie: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. hud. uchebnyh zavedenij. – 2-e izd., ster. – М.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2008. – 144 s.
  7. Serov P.E. Prepodavanie zhivopisi v Vysshej shkole narodnyh iskusstv: Uchebno-metodicheskoe posobie / P.E. Serov i ego ucheniki. – SPb.: VSHNI(i), 2009. – 63 s.
  8. Stor I.N. Dekorativnaya zhivopis'. Osnovnye problemy kursa. – М.: MTI im. A.N. Kosygina, 1988. – 396 s.
- Hristolyubova D.YU. Tekhnologiya hudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskoj oblasti. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – SPb.: VSHNI, 2016. – 80 s.