

**Ломакин М.О.**, 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: [mihail.lomakin@inbox.ru](mailto: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), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: [mihail.lomakin@inbox.ru](mailto:mihail.lomakin@inbox.ru)

## **Закономерности работы над реалистическим и условно-плоскостным изображением в процессе создания декоративных решений натурных рисунков**

**The regularities of working at the realistic and conditional-dimensional image in the process of creating decorative solutions of full-scale drawings**

**Аннотация.** Статья посвящена вопросу, который в последнее время получил большое значение в образовании в сфере традиционного прикладного искусства, в частности в обучении рисунку студентов лаковой миниатюрной живописи. Вопрос отношения реалистического и условно-плоскостного изображения, особенно в плане отношения базовой учебной дисциплины «Рисунок» к дисциплинам профессионального цикла, рассматривается автором с позиции природы декоративного рисунка как дисциплины, требующего творческого подхода к выполняемой работе, формирующей композиционное мышление будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

**Ключевые слова:** реалистическое изображение, условно-плоскостное изображение, декоративная графика, традиционное прикладное искусство

**Abstract.** The article handles the problem which has recently become of much significance in the professional education in the sphere of the traditional applied art, especially in the drawing training of the lacquer miniature painting students. The question of the correlation between the realistic and the **conditional-dimensional image** especially in terms of the relationship of the basic academic discipline "Drawing" to the disciplines of the professional cycle is seen by the author from the position of the nature of decorative drawing as a discipline that requires a creative approach to the work performed, which forms the compositional thinking of future artists of lacquer miniature painting.

**Key words:** realistic design, conditional-dimensional image, decorative graphics, traditional applied art.

В обучении будущего художника лаковой миниатюрной живописи, в гораздо большей степени, чем в обучении другим видам традиционного прикладного искусства, важна способность студентов воспринимать и изображать видимую реальность как в реалистическом, так и в условно-

плоскостном ключе. Хотя искусство лаковой миниатюрной живописи гораздо более приближено к реалистическому восприятию видимого мира, чем, например, художественная вышивка или ювелирное искусство, оно, также основывается на условно-плоскостном, орнаментальном изображении. Способность воспринимать и изображать натурные объекты условно-плоскостно является одной из основных компетенций, формируемых у будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись» указаны следующие компетенции, формируемые в процессе обучения лаковой миниатюрной живописи: формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, а также способности собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления, собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления [6, с. 19]. Рассматривая содержание данных компетенций нельзя не увидеть, какое место в них занимают композиционное мышление, анализ и интерпретация видимого. Натурное рисование, которое составляет часть содержания учебной дисциплины «Рисунок», безусловно, участвует в развитии этих способностей, однако основной ролью натурного рисунка является формирование компетенций несколько иного плана, а его методы – наблюдение, изучение и размышление [3, с. 16].

Формирование способностей к абстрактному, творческому и композиционному мышлению, к интерпретации видимого, анализу и синтезу в большей степени берет на себя другая составляющая данной учебной дисциплины – декоративный рисунок. И если методами натурного рисования являются наблюдение, изучение и размышление, то методы декоративного рисунка – стилизация, трансформация и орнаментация [1, с. 51].

В данной статье сделана попытка показать закономерности работы над реалистическим и условно-плоскостным изображением в рисунке при обучении художника традиционного прикладного искусства.

Цель декоративного рисунка – развитие композиционного, творческого мышления, в учебном процессе, который предполагает точную постановку задач, конкретику требований, предъявляемых к студенту, на первый взгляд несет в себе определенное противоречие, поскольку творческое мышление нуждается в определенной свободе поиска и импровизации. Внести в импровизацию элемент точности помогает то, что декоративное решение прочно привязано к предмету изображения, заданному в натурном рисунке, и именно особенности этого предмета изображения являются материалом для декоративной переработки. Изменить предмет изображения в декоративном решении нельзя, нельзя внести в композицию и никаких добавочных объектов.

Сущность декоративного рисунка находится в некотором противоречии как с сущностью традиционного прикладного искусства, так и с сущностью учебного процесса. Учебный процесс, который требует недвусмысленно точной постановки задачи и ее точного выполнения, искусство, основанное на традиции – это феномены достаточно консервативные. В учебном процессе говорить со студентом о творчестве непросто, если не найти точной и убедительной терминологии, которая будет понятна студентам.

В натурном рисовании свобода ограничена самим предметом изображения – моделью, на которую смотрит рисующий и которую он точно воспроизводит на рисунке. Такая зависимость от предмета изображения, принципиальная реалистичность академического рисования, отдаляет его от сущности творческих целей художника традиционного прикладного искусства. Декоративный рисунок более тесно связан с формированием компетенций художника традиционного прикладного искусства, т.к. основывается на творческом поиске в декоративной композиции [5, с. 10]. Декоративный рисунок безусловно имеет гораздо более творческую природу, чем учебное рисование с натуры. При рисовании с натуры преподаватель постоянно ограничивает студента – требованием точно следовать натуре, законам перспективы, законам анатомии и пространственной формы, пропорциям. При работе над декоративными решениями большинство этих законов снимается, уступая место свободе, выбору, импровизации, ассоциации. Единственным ограничением становится требование стилистического единства и пластической цельности композиции.

Свобода творчества в условиях обучения должна быть ограничена более определенными рамками. В академическом рисунке это модель, предмет изображения. В искусстве лаковой миниатюрной живописи, как и в других видах традиционного прикладного искусства, творческая свобода ограничивается каноном. Декоративный рисунок, в плане своей творческой свободы, кроме учебных ограничений также имеет ограничения эстетически-художественные, связанные с его стилистическим единством.

Попробуем наметить природу этих ограничений.

Во-первых, в какой-то мере, ограничением является зависимость декоративного рисунка от рисунка академического, а через него также от предмета изображения. Однако эта зависимость исключительно тематическая, поверхностная, стилистическую и пластическую сторону предмета изображения она затрагивает слабо. Технические понятия декоративного рисунка – стилизация, трансформация, орнаментика – не стоят в прямой связи с предметом изображения натурного рисунка [4, с. 18].

Методы работы над декоративным решением натурного рисунка основываются на методах искусства декоративной графики, которая представляет собой своеобразный методический фонд для обучающихся. Самым показательным в этом отношении является такой жанр декоративной графики как эстамп. Художественно-технологические особенности эстампа сформировали безошибочно узнаваемый почерк, который просматривается в

работах художников-графиков, принадлежавших к самым разным художественным направлениям и стилям и живших в отдаленные друг от друга эпохи. То, что основанием неповторимого художественного языка эстампа являются его технические особенности, является очень показательным примером, который можно использовать, чтобы разъяснить студенту методы поиска того или иного художественного приема условно-плоскостного изображения. Преподаватель получает в свое распоряжение довод, который он может использовать при объяснении студентам задач работы над декоративным решением, довод, который определяет масштабы допустимой творческой свободы и обозначает ее границы.

Аналогия связи стилистического приема и технических особенностей эстампа с подобной же связью в декоративном рисунке постоянно используется при освоении вариативной части учебной программы. Когда перед студентами ставится задача использовать художественно-технологические особенности лаковой миниатюрной живописи при создании декоративного решения, легче раскрыть задачу, приведя в пример то, как технологические особенности эстампа влияют на его стилистику, и на этом примере разъяснить студенту роль технологических особенностей лаковой миниатюры в формировании ее собственной художественной стилистики.

Поиск условно-плоскостного приема в декоративном решении сразу обретает логическое обоснование, тогда как прежде этот поиск представлялся студенту как беспорядочное метание от одного возможного варианта к другому. Итак, первым фактором, ограничивающим и направляющим творческий потенциал студента в декоративном рисунке, выступают художественно-технологические особенности искусства декоративной графики, и художественно-технологические особенности лаковой миниатюрной живописи [2, с. 35].

Однако технологическая сторона процесса работы над декоративным решением является только первой ступенью, и, если ограничиться этим этапом, то дальнейшая работа станет механическим воспроизведением поверхностных деталей материала. Важно то, что соотнесение художественно-технологических особенностей эстампа, декоративного рисунка и традиционного прикладного искусства, сама мысль о непосредственном влиянии материала на стилистику декоративного решения активизирует в сознании студента механизмы ассоциации с определенным художественным стилем. Понимание того, что стилистическое единство изображения является одним из самых важных условий работы над декоративным решением становится определяющим моментом дальнейшего композиционного поиска.

Необходимо несколько подробнее остановиться на упомянутом выше ассоциативном источнике творческого поиска при работе над декоративными решениями. Существует два основных источника ассоциаций в декоративном рисунке.

Во-первых, личный визуальный опыт. Во время мыслительно-творческого процесса композиционного поиска наблюдаемый предмет

вызывает целый ряд ассоциаций с некогда виденным, чаще всего – с произведениями искусства. В результате вырабатывается восприятие, которое можно назвать ассоциативным – идея трансформации и переработки формы подсказана личным визуальным опытом [5, с. 12]. В действие здесь вступает насмотренность студента, его внутренний визуальный багаж. На базовом уровне обучения самым распространенным фактором активизации ассоциативного процесса является влияние искусства декоративной графики, по большей части книжной иллюстрации, ведь книга и книжная графика являются постоянным спутником студента. Графические листы К. Хокусая и У. Хирошигэ, книжные иллюстрации М. Добужинского, А. Бенуа и других художников, особенно начала XX века, когда использование трансформации и орнаментики стали ведущими художественными средствами в искусстве, очень часто являются источником ассоциативного способа. Превалирующими техниками в книжной графике являются литография, ксилография, гравюра на металле, т.е. эстампы, обладающие узнаваемой фактурой, определяющей выбор художественного приема декоративного решения. Эстампы самых разных стилей и художественных направлений составляют основу ассоциативного ряда.

Вторым источником ассоциаций являются произведения традиционного прикладного искусства, которым обучаются студенты.

От понимания того, что изначальным фактором, определяющим выбор стилистики декоративного решения, является материал (технологический процесс выполнения, например, гравюры на дереве), происходит переход к пониманию того, что единство стилистики в композиции является основной целью, которую следует поставить и достичь в декоративном решении. Требования к композиции, как к организации, «сбитости» целого, единству, противопоставленным дробности и случайности, составляют еще одну меру, которая ограничивает течение творческого поиска и направляет его в нужное русло.

То, что студент начинает осознавать значимость единства и целостности декоративного решения, приводит к пониманию того, что на поиск определенного декоративного приема влияют не только технологические особенности материала, но и требования композиции.

Итак, обучение декоративному рисунку вносит немалый вклад в формирование компетенций, необходимых художнику лаковой миниатюрной живописи в его творческой работе. Необходимо прочно связать эти компетенции с непосредственной профессиональной деятельностью художника традиционного прикладного искусства. Необходимо, чтобы существовала логическая взаимосвязь не только реалистического и условно-плоскостного изображения, то есть академического и декоративного рисунка, но и связь декоративного рисунка с профессиональными дисциплинами. Непрерывная подготовка художника-профессионала ставит задачу дальнейшей связи декоративного рисунка с профессиональными дисциплинами, развития сформированных им компетенций в обучении

мастерству и проектированию лаковой миниатюрной живописи. создание средств осуществления этой связи – цель дальнейшей работы по формированию содержания учебной дисциплины «Рисунок» и развития методики ее преподавания.

### **Литература**

1. Бесчастнов Н.П.: Черно-белая графика: учебное пособие. – Москва: Владос, 2005. – 245 с.
2. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – Санкт-Петербург, 2016. – 252 с.
3. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. – Москва: Просвещение, 1973. – 240 с.
4. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: учебное пособие. – Москва: Просвещение, 1985. – 256 с.
5. Серов П.Е. Живопись: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ(и), 2014. – 114 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета). Приказ Министерства образования и науки РФ. Утвержден 9 января 2017 г., № 10 – Москва, 2017. – 65 с.

### **References**

1. Beschastnov N.P.: CHerno-belya grafika: uchebnoe posobie. – Moskva: Vlados, 2005. – 245 s.
2. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Lomakin Mihail Olegovich. – Sankt-Peterburg, 2016. – 252 s.
3. Rostovcev N.N. Akademicheskij risunok: Kurs lekcij: Ucheb. posobie dlya vuzov. – Moskva: Prosveshchenie, 1973. – 240 s.
4. Rostovcev N.N. Uchebnyj risunok: uchebnoe posobie. – Moskva: Prosveshchenie, 1985. – 256 s.
5. Serov P.E. ZHivopis': uchebno-metodicheskoe posobie. – Sankt-Peterburg: VSHNI(i), 2014. – 114 s.
6. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po special'nosti 54.05.02 ZHivopis' (uroven' specialiteta). Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF. Utverzhden 9 yanvarya 2017 g., № 10 – Moskva, 2017. – 65 s.