

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

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

Эскизно-поисковая работа в процессе выполнения декоративного решения живописных постановок Sketch and search work in the process of performing of decorative solution for pictorial productions

Аннотация. В статье раскрывается значение и роль эскизно-поисковой работы в процессе выполнения декоративной переработки как значимого компонента содержания обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства. Определена специфика и методы работы над эскизами в декоративной живописи.

Ключевые слова: эскизы, поиск, стилизация, трансформация, этапы, переработка.

Adstract. The article reveals the significance and role of sketch and search work in the process of performing decorative processing as a significant component of the content of painting training for future artists of traditional applied art. The specifics and methods of working at sketches in decorative painting are defined.

Key words: sketches, search, stylization, transformation, stages, processing.

Эскизному поиску принадлежит роль первого этапа выполнения учебной работы в процессе, которого студентами выбирается самый эффектный способ изображения, определяется композиция и колорит в декоративном решении. В эскизах трансформируется форма за счет обобщения характерных пластических признаков предметов, автор приходит к наиболее уместному декоративно-условному решению, которого требует переработка живописного этюда.

Студентам необходимо учиться доводить работу до убедительного воплощения задуманной темы, не останавливаясь на первом же варианте, возникшем в результате поисков. Только последовательная и упорная работа в период учебы может заложить основы профессионального мастерства. Вдумчивый и методически последовательный анализ учебной задачи исключает поспешность и формальное отношение к решению темы, повтор

привычных образцов [2, с. 10].

Выполнение эскизов способствует заострению внимания студентов на конкретных закономерностях живописной грамоты. Кроме того, за счет таких заданий у студентов формируется сумма знаний и необходимые практические навыки, чтобы передавать общее тоновое и цветовое состояние натуры, находить решение, каким будет общее конструктивно-пластическое построение учебной работы [1, с. 27].

В эскизных этюдах студенты определяют:

- какие изобразительные средства, способы изображения, технику и приемы декоративной живописи использовать в конкретном задании;
- первое, непрошедшее адаптацию впечатление, которое произвела натура на автора работы;
- возможность пластической связи всех элементов постановки, наиболее точное цветовое и композиционное решение учебной работы;
- пути к дальнейшей работе с цветом и формой, анализ которых будет производиться в длительных учебных работах.

В начале работы над эскизами декоративного решения натюрморта, важен тщательный анализ натюрморта в целом и предметов, из которых он сформирован (колорит, ритм, фактуры). Уже на этом этапе не исключено возникновение нескольких различных способов декоративно-условной переработки натуры, которыми могут быть решены учебные задачи. Быстрые графические и цветовые эскизы на бумаге помогут фиксации идей.

В процессе эскизного поиска студентам необходимо сфокусироваться на крайне важных аспектах декоративной композиции:

- пропорциях и размерах, которые имеет постановка целиком;
- размерах, которые имеют составляющие ее предметы;
- формах, которыми характеризуются предметы, их силуэтах, характерах, ракурсах их расположения относительно друг друга;
- характерных особенностях, которые свойственны пластике натюрморта целиком;
- взаимосвязи предметов друг с другом и связи предметов и фона;
- общем силуэте формы предметов в данном натюрморте;
- цветовом строю, данной постановки;
- ритмическом строю натюрморта;
- количественных и качественных отношениях цветов;
- разнообразии движений, из которых состоит композиция натюрморта;
- фактуре поверхности фона и предметов;
- качество освещения: холодное оно (дневное) или теплое (искусственное) и ряде других аспектов постановки.

Процесс исследования, которому подвергаются элементы постановки со стороны автора в процессе эскизного поиска, позволяет понять их возможную роль в конструкции изображения, варианты творческого осмыслиния и обобщения в декоративном решении (схема 1).

Схема 1. Значение и роль декоративных переработок в учебно-творческом процессе, соотнесенных с процессом выполнения изделия традиционного прикладного искусства

При выполнении эскизов необходимо соблюдение пропорционального соотношения сторон: пропорциональность должна быть кратна формату, который выбран для выполнения итоговой работы. Если натюрморт изучен пристально, то неизбежно появление импульса, приводящего к тому, что возникает пластическая идея, а если выбор формата выполнен грамотно, то он станет поддержкой этой идеи.

Выполнение живописного эскизного этюда может как предшествовать длительной постановке, так и являться дополнительной работой. Главная цель – изобразить общее цветовое состояние и то, как условно перерабатывается постановка. Живописный кратковременный этюд должен с использованием минимальных средств и с минимальными временными затратами продемонстрировать характерные качества, которыми обладает натура [4, с. 16].

Именно для краткосрочных эскизных поисков требуется максимальная активность автора, они позволяют раскрыться непосредственному зрительному восприятию постановки как целостного объекта. Благодаря краткосрочным упражнениям происходит мобилизация творческих способностей для выбора самых существенных и характерных черт, а значит лучшего видения объекта в целом.

Учебная практика рассматривает эскизные этюды в качестве методического приема, стимулирующего творческое развитие студентов. Это важная составляющая системы, которая развивает целостное восприятие и изображение натуры (схема 2).

Методика выполнения
академического этюда натюрморта
«Осенний» и его декоративного
решения

Академический этюд

Живописный эскиз натюрморта

Варианты эскизов декоративного решения натюрморта

Ассоциативный способ

Иконический способ

Символистический способ

Эскиз фрагмента
декоративного решения

Декоративное решение

При выполнении данного задания использован
ассоциативный способ изображения. В работе
применяются элементы лаковой миниатюры.
Декоративный приём - живопись по цветной
бумаге, фактура.

Схема 2. Этапы выполнения эскизного поиска

Использование краткосрочных этюдов возможно, как в качестве ознакомительной, так и самостоятельной работы. Ознакомительный характер требуется, когда выполняются предваряющие длительные задания поисковые этюды.

Эскизы обычно более динамичны и выразительны, чем длительные по времени этюды, поскольку наполнены по первым непосредственным впечатлениям, произведенным натурой.

Эскиз следует выполнять, фокусируясь решение следующих задач:

- размерного ритма;
- линейной схемы натюрморта;
- распределения цветовых масс;
- расстановки акцентов.

Необходим тщательный анализ, объединение данных наблюдений и включение их в процесс выполнения эскизов. При этом крайне важна творческая мысленная переработка материала, синтез, который станет базой для появления эскизных вариантов образного решения плоскостного натюрморта.

Временной интервал на эскизы должен быть израсходован исключительно на анализ натюрморта и осуществление эскизно-композиционного поиска. Благодаря этим операциям находится оптимальное композиционное, графическое и цветовое решение и общее стилистическое направление работы.

Формирование композиции означает, что у изображения появляется четкая и понятная внутренняя структура, изображение становится пластиически связным и цельным, в нем отсутствуют случайные элементы за счет того, что вдумчиво и обобщенно выбираются характерные черты, присущие форме [3, с. 17]. За счет этого автор переходит к тому, чтобы последовательно развивать стилистику изображения.

Когда выполняется эскизирование, то результатом становятся разные графические эскизы (обычно от трех до пяти, выполненные разными способами). Результатом эскизно-поисковой работы являются графические фор эскизы (обычно от трех до пяти выполненные разными способами). В них важно отразить предметы и пространство условным (сокращение пространственных отношений и планов), усиливая и акцентируя качества, свойственные плоскости (решение предметов пятном).

Когда в процессе работы над декоративной переработкой объектом являются пространственные отношения и нужно добиться их плоскостного решения, последовательность, которую имеют планы, можно сохранить, объединив и обобщив, опираясь на пластическую или цветовую идею.

При создании композиции важно построение в изображении пластических, тональных и цветовых взаимосвязей предметов и пятен, природа которых может быть различна: в основе могут быть натурные наблюдения в натюрморте, автор может прибегнуть к синтезу и трансформации или же применить творческий индивидуальный подход и

пластическое осмысление, подвергнув ему форму, предметы, цвета, ассоциации натюрморта.

За счет творческого подхода автор по-своему читает каждую ситуацию. Ассоциативный ряд позволяет создать и раскрыть индивидуальную тему в натюрморте.

Как будет ориентирован формат – горизонтально или вертикально – крайне важно. На выбор влияет то, какое движение преобладает в композиции. Так, для выбора вертикального формата требуется, чтобы композиция обладала активным ритмическим началом в образовании формы, а для горизонтального, который можно сравнить с горизонтом, необходимо наличие спокойного движения.

Ориентация формата зависит от того:

- как в натюрморте соотнесены габаритные размеры;
- как ориентирован главный предмет;
- какова авторская композиционная идея.

Автор может определиться с расположением формата, лишь когда выполняет эскизы.

Плоскостная, декоративная работа также диктует определенные нюансы, когда определяется цветовое решение. Очевидно соподчинение друг с другом цветов, которые имеют предметы, колорита работы и то, как соотнесены данные компоненты и выбранный студентом декоративный способ изображения. Важно также принимать во внимание композицию в целом, осуществляя выбор между теми или иными цветовыми отношениями среди множества вариантов. Не механически использовать цвет, который виден глазу, а сформулировать цветовую гамму и работать на ее основе. Также требуется обобщение зрительных наблюдений, и эта сумма позволит создать индивидуальное цветовое и образное решение, которого требует плоскостной натюрморт [4, с. 12].

Чтобы принципиально выбрать цвет, необходимо:

- проанализировать исходную цветовую ситуацию, предлагаемую постановкой натюрморта, и обобщить ее, чтобы остались основные колеры в количестве пяти-семи вариантов;
- преобразовать цветовой строй постановки, сделав его гармоничным (в качестве вариантов гармонии может быть родственная, родственно-контрастная или контрастная);
- базой цветового решения также может быть творческий индивидуальный пластический замысел с добавлением тональностей авторских ассоциаций.

Благодаря цветовому решению тот, кто будет смотреть на работу, будет пребывать в определенном эмоциональном состоянии: спокойствии и равновесии или же, напротив, будет испытывать активность и динамичность, которые усилиятся за счет звучания контрастных отношений теплых и холодных цветов.

То, как будет звучать цвет, и каким он будет, диктуется также размером,

масштабом и характером, которые имеют цветовые плоскости. Возможно усиление или ослабление насыщенности цвета, однако если данные операции и композиционная идея будут согласованы (рис. 1).

Художественный образ может быть передан, когда выделено главное, если же все равнозначно, то зритель не почувствует темы. Во время поиска зрительных связей форм надо решать и задачу активного показа главного, того, на что автор хочет обратить внимание зрителя, заинтересовать его.

Рис 1. Выполнение декоративного решения

После выполнения живописного этюда студенты совместно с преподавателем проводят анализ учебного задания, выполняют предварительные фор эскизы, в которых исследуют пути и определяют средства для создания выразительного декоративного образа.

Обучающимися в эскизах выявляются структурные характеристики и определенные качества предметов. Вычленяются его внешние признаки, пластические свойства.

Преподаватель и обучаемый проводят анализ выполненных фор эскизов определяют, какой способ изображения и декоративно-условный прием целесообразно использовать в данном учебном задании.

Определение необходимых для выполнения декоративной переработки средств и приемов, поэтапное ведение работы, способствует успешному выполнению эскизных поисков, сбору материалов и в итоге – решению учебно-творческой задачи. Опыт планирования и структурирования учебно-творческой деятельности необходим студентам в процессе создания изделий традиционного прикладного искусства. Плодотворная и методически выстроенная эскизная работа является залогом успешного и грамотного выполнения учебного задания, создания цельного и выразительного художественного образа.

Литература

1. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (дата обращения 09.06.2020).
2. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 7-14. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (дата обращения 09.06.2020).
3. Панксенов Г.И. Курс формальной композиции в системе художественно-графической подготовки архитектора: учебно-методическое пособие по дисциплине «Рисунок» для студентов 1-3 курсов направления «Архитектура» / Г.И. Панксенов, И.Л. Левин. – Нижний Новгород: Нижегород. гос. архит.- строит. ун-т, 2011. – 125 с.
4. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2017. – 108 с.

References

1. Vasil'eva E.I. Primenenie sovremennyh pedagogicheskikh podhodov v obuchenii studentov na uchebnyh praktikah. Iz optya organizacii obrazovatel'nogo processa v VSHNI // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (data obrashcheniya 09.06.2020).
2. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 7-14. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (data obrashcheniya 09.06.2020).
3. Panksenov G.I. Kurs formal'noj kompozicii v sisteme hudozhestvenno-graficheskoy podgotovki arhitektora: uchebno-metodicheskoe posobie po discipline «Risunok» dlya studentov 1-3 kursov napravleniya «Arhitektura» / G.I. Panksenov, I.L. Levin. – N. Novgorod: Nizhegorod. gos. arhit.- stroit. un-t, 2011. – 125 s.
4. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie / P.E. Serov, Vysshaya shkola narodnyh iskusstv. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2017. – 108 s.