

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

Создание художественного образа при выполнении декоративной переработки натюрморта с предметами, украшенными орнаментом

Creating an artistic image in the process of making decorative processing of a still life with the ornamented objects

Аннотация. В статье излагаются теоретические вопросы создания художественного образа в процессе выполнении декоративной переработки орнаментального натюрморта как важного элемента содержания обучения декоративной живописи будущих художников традиционного прикладного искусства. Определена специфика работы над декоративными решениями орнаментальных композиций. Автор подчеркивает, что профессиональная подготовка в процессе изучения декоративной живописи должна рассматриваться как средство развития творческого мышления будущих художников традиционного прикладного искусства. Это позволяет рассмотреть обучение живописи как продуктивную среду для будущей художественно-творческой деятельности художника в конкретном виде этого искусства.

Ключевые слова: художественный образ, декоративность, стилизация, трансформация, способы изображения, переработка.

Abstract. The article describes the theoretical issues of creating an artistic image in the process of making of the decorative processing of ornamental still life as an important element of content of teaching decorative painting to future artists of traditional applied art. The specifics of working on decorative solutions of ornamental compositions are determined. The author emphasizes that professional training in the process of studying decorative painting should be considered as a means of developing of the creative thinking of future artists of traditional applied art, which allows us to consider painting training as a productive environment for the future artistic and creative activity of the artist in a particular form of this art.

Keywords: artistic image, decorativeness, stylization, transformation, image methods, processing.

Выполнение декоративного решения орнаментального натюрморта решает как учебную, так и творческую задачу. В процессе работы над заданием

обучающийся должен показать, в какой степени он овладел приемами декоративной живописи – теоретическими знаниями и практическими навыками. Тематические учебные натюрморты с включением предметов, украшенных орнаментом и изделиями традиционного прикладного искусства, позволяют выработать и закрепить у студентов навыки и умения выстраивания композиции, объемно-пространственного построения формы, цветотонального решения живописных работ. Подобные задания позволяют гармонизировать сложную цветовую гамму предметов традиционного прикладного искусства в живописной среде.

Предметы и драпировки, украшенные орнаментом, включаются в учебные постановки: «Искусство», «Народные художественные промыслы России», «Ярмарка» «Чаепитие». Студенты выполняют этюды отдельных предметов и драпировки, украшенные орнаментом [6, с. 49].

При выполнении художественной стилизации, важно искать и находить образные решения, особенности и свойства декоративности, которые являются способами художественного обобщения. Если изучаемые объекты изображаются стилизовано, это становится способом декоративно-условного изображения: иконическим, геометрическим, ассоциативным, метrorитмическим, символическим (рис. 1).

Когда речь идет о профессиональной подготовке при изучении живописи, этот процесс, в первую очередь, должен быть направлен на развитие творческого мышления, необходимого будущим художникам традиционного прикладного искусства. Художник традиционного прикладного искусства должен понимать выразительные средства живописи, владеть ими в совершенстве [4, с. 27].

Выполняя декоративную переработку орнаментального натюрморта, студенты сталкиваются со сложной учебной и творческой задачей – переосмысление уже изначально декоративного мотива. Абстрагирование находит применение в стилизации – крайне важном декоративном средстве живописи. При использовании данного приема изображаемые предметы декоративно обобщаются, автор применяет условные приемы, упрощает форму, рисунок, цвет и объем [1, с. 149]. Декоративно-прикладному искусству свойственно художественное обобщение, когда используется форма и цвет, чтобы выявить эстетические характеристики объектов, изображение трансформируется для того, чтобы отражение ключевого замысла было предельно выразительно (рис. 2).

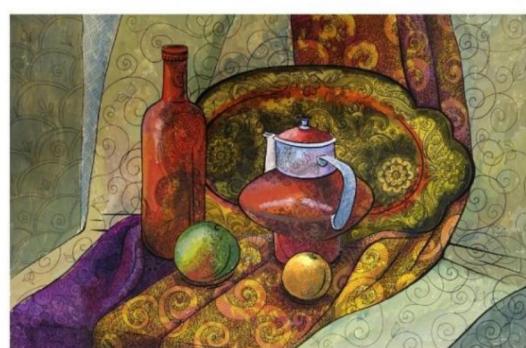
В художественном образе автор передает собственное ощущение, личный взгляд на явление, предмет, окружающий мир. В данном случае некие эстетические идеалы искусства и культуры становятся основой для того, чтобы отражать объективную реальность. В художественном образе тесно переплетены рациональное и эмоциональное, объективное и субъективное, общее и индивидуальное, логическое и чувственное, абстрактное и конкретное, часть и целое, необходимое и случайное, содержание и форма, сущность и явление. Благодаря художественному образу люди эстетически

наслаждаются предметами искусства. В процессе создания художественного образа изображаемая действительность передается четко, живо и ярко, на основе представлений. Появлению определенных представлений способствуют ассоциации, состоящие из жизненного опыта, графического опыта автора и его творческих способностей и возможностей [3, с. 4].

**Выполнение декоративного решения тематического
орнаментального натюрморта различными
декоративно-условными способами изображения**

академический этюд

иконический способ

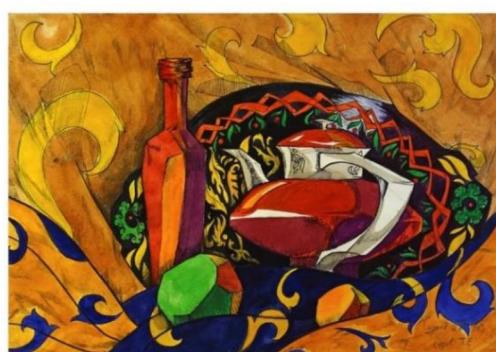
геометрический способ

ассоциативный способ

метроритмический способ

символический способ

Рис. 1. Декоративное решение натюрморта различными декоративно-условными способами изображения

Исходная форма предметов, украшенных орнаментом, изменяется за счет того, что упрощается конструкция формы, объем становится плоскостным, характер формы – условным пятном [2, с. 9]. При стилизации изображения происходит выявление сущностных аспектов, свойственных объекту, и исключение случайных характеристик.

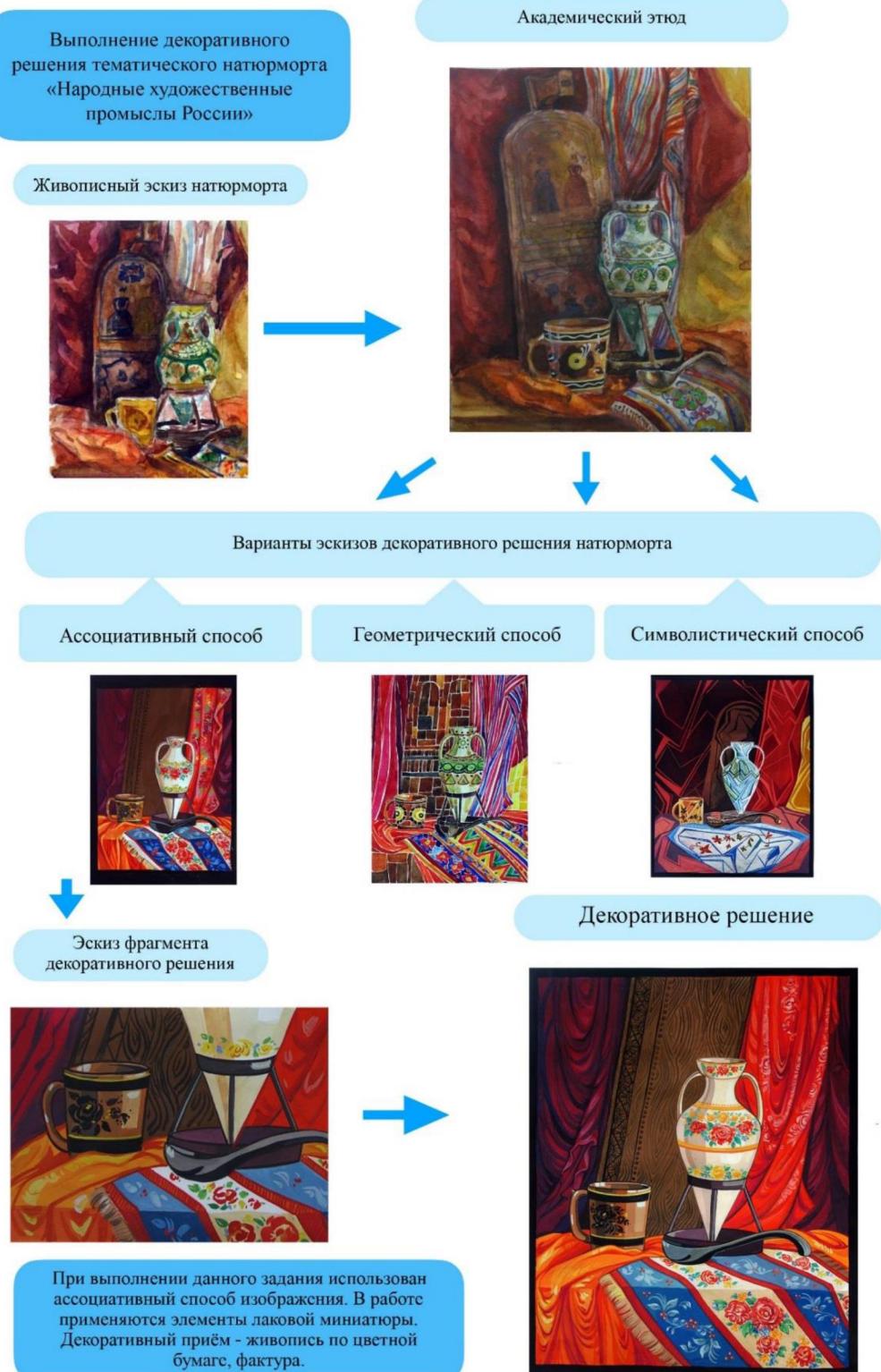

Рис. 2. Декоративное решение тематического натюрморта «Народные художественные промыслы России»

Когда выполняются декоративные переработки орнаментальных натюрмортов, в приоритете – проблемный и исследовательский методы обучения. Проблемная ситуация создается за счет того, что представляется материал, предполагающий наличие множества вариантов решения задачи.

Декоративные решения в процессе работы предполагают создание проблемной ситуации. Студенты должны определить, какими способами и средствами художественной выразительности пользоваться, чтобы решить поставленную задачу. 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, оверлэпинг и др.

В то же время, вдохновляясь природой и произведениями народного искусства, современный художник при создании своих творческих работ не должен полностью их копировать или механически переносить те или иные элементы и образы. Важно творчески переосмысливать, перерабатывать то, что волнует сознание с учетом современных реалий и актуального мироощущения, поскольку именно это и есть самая суть, заключенная в орнаментальном творчестве [5, с. 12].

То, как строится пространство при выполнении декоративно-условной работы, и как это происходит, когда создается реалистическая объемно-пространственная живопись, имеет существенные отличия. Декоративность работы будет выше, если речь идет о плоскостном пространстве. Исключительно в этом случае возможно максимальное применение тех качеств, которыми обладает цветовое пятно как ключевой элемент декоративного построения. Условность пространства, которую диктует плоскостное изображение, предопределяет и тот факт, что средства для трактовки формы в подобной работе могут быть также лишь условные. Во-первых, важна специфика всех эффектов, создающих декоративную условность – и когда трактуются отдельные формы, и когда трактуется пространство (рис. 3).

Создавать декоративные эффекты можно при помощи орнамента, это очень сильное средство, и роль орнамента в случае, когда выполняется декоративная переработка, велика. Большой объем орнамента может превратить его в выразительный элемент декора или в условный элемент, который можно сделать основой для работы.

Для законченной декоративной работы характерны грамотность построения и выразительность. Поэтому важно знать, каким образом за счет подчеркивания или смягчения границ формы, через обобщение пристально проработанных деталей и подчинения их большой форме, использование условных приемов (контур, модуль, фактура) возможно отображение материальной сущности предметов, декоративного характера натюрморта.

Декоративное решение орнаментального натюрморта – это чувственное представление о предмете, попытка перевести зрительные объекты в знаки,

создать гармоничную систему декоративных элементов. Художник образно передает внутреннюю энергию предметов, движение масс, ритмически организованных структур, усиливающих эстетическое воздействие создаваемого изображения.

В процессе творческого поиска отдельные элементы декоративной переработки изменяют свои пропорции, студент делает это специально, чтобы усилить образное начало для более яркого выделения статичности или динаминости, легкости или, напротив, монументальности.

Благодаря таким приемам происходит

трансформация реально-пространственного мотива и возникновение декоративно-художественной формы. При этом натура может быть увеличена в размере, скорректированы ее пропорциональные соотношения. Происходит также детализация декоративной формы. Например, в случае с цветком наличие лепестков, тычинок, особого ритма, формы, фактуры, которыми они обладают, позволяют обогатить форму, заострить внимание на ее природном происхождении. Творческая фантазия студента, его ассоциативное восприятие, культура, мироощущение становятся определяющими для образа художественно-декоративной формы.

Обогащение художественного образа, разнообразие его эмоциональной окраски, степень сложности ассоциативного строя происходит за счет определения форм и их сочетания. Стилизация является одним из приемов, за счет которого создается образное выражение посредством выявления ключевых черт, свойственных предмету, и отбрасывания лишних деталей. Автор может использовать трансформацию, в процессе которой в соответствии с авторским замыслом изменяется форма предмета, например, он может быть вытянут, округлен, может быть сделан акцент на том, насколько предмет

Рис. 3. Эскизные поиски орнаментального натюрморта, выполненные различными способами декоративно-условного изображения

угловат, размер той или иной части может быть уменьшен или увеличен и так далее.

Вариационное применение различных выразительных средств живописи, декоративных приемов и техник, различных способов изображения при выполнении декоративной переработки орнаментального натюрморта, умение анализировать структурно-пластические элементы формы расширяет «творческий инструментарий» будущего художника традиционного прикладного искусства, способствует созданию оригинального и выразительного художественного образа.

Учебно-творческий процесс в Высшей школе народных искусств завершается созданием художественного образа, который может быть выражен в изделиях различных видов традиционного прикладного искусства: лаковой миниатюры, национального или современного костюма, ювелирного украшения и так далее. Однако художественная ценность произведения зависит от ключевых факторов – законов гармонии, на основании которых данное произведение создается, а также наличия в произведении художественного образа.

Литература

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф, учеб. заведений / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – Москва: Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 255 с.
3. Бровко Н.В. Творчество. Мышление. Живопись: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись» / Н.В. Бровко. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 28 с.
4. 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 (27). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenie-sovremennyh-pedagogicheskikh-podhodov-v-obuchenii-studentov-na-uchebnyh-praktikah-iz-opyta-organizatsii-obrazovatelnogo> (дата обращения: 01.11.2020).
5. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3 (29). – С. 7-14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-i-obrazovanie-osnovnye-problemy-i-puti-ih-resheniya> (дата обращения: 01.11.2020).
6. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2017. – 108 с.

References

1. Belyaeva S.E. Specrisunok i hudozhestvennaya grafika: uchebnik dlya stud. sred. prof. ucheb. zavedenij / S.E. Belyaeva, E.A. Rozanov. – Moskva: Izdate'l'skij centr «Akademiya», 2006. – 240 s.
2. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgot. diplomir. specialistov «Hudozhestv. proektirovanie izdelij tekstil. i leg. prom-sti» / N.P. Beschastnov. – Moskva: Gumanitar. izd. centr VLADOS, 2008. – 255 s.
3. Brovko N.V. Tvorchestvo. Myshlenie. ZHivopis': Metodicheskie ukazaniya k prakticheskim zanyatiyam po discipline «ZHivopis'» / N.V. Brovko. – Orenburg: GOU OGU, 2003. – 28 s.
4. Vasil'eva E.I. Primenenie sovremennoy pedagogicheskikh podhodov v obuchenii studentov na uchebnyh praktikah. Iz optya organizacii obrazovatel'nogo processa v VSHNI // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazование. – 2019. – №1 (27). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenie-sovremennoy-pedagogicheskikh-podhodov-v-obuchenii-studentov-na-uchebnyh-praktikah-iz-optya-organizatsii-obrazovatelnogo> (data obrashcheniya: 01.11.2020).
5. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazование: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazование. – 2019. – № 3 (29). – S. 7-14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-i-obrazование-osnovnye-problemy-i-puti-ih-resheniya> (data obrashcheniya: 01.11.2020).
6. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2017. – 108 s.