

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Гусева П.В., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, ректор ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литера А, e-mail: vshni@mail.ru

Guseva P.V., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, rector of the Higher School of Folk Arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboedov Canal emb., 2 Lit. A, e-mail: vshni@mail.ru

Завалей Д.В., преподаватель кафедры лаковой миниатюрной живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: dariavshni@mail.ru

Zavaley D.V., teacher of the department of lacquer miniature painting, Higher school of folk arts (academy), St. Petersburg, 191186, of the Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A., e-mail: dariavshni@mail.ru

Формирование общих принципов композиции у будущих художников церковно-исторической живописи Formation of the general principles of composition of future church historical painting artists

Аннотация. В статье раскрывается вопрос изучения общих принципов композиции студентами специальности Живопись (церковно-историческая живопись) в Высшей школе народных искусств (академии) в ходе выполнения учебных заданий дисциплины «Общий курс композиции». Авторы рассматривают содержание каждого учебного задания, выявляют основные цели и задачи и выстраивают последовательность формирования общих принципов композиции у будущих художников церковно-исторической живописи.

Ключевые слова: композиция, общие принципы композиции, орнамент, церковно-историческая живопись.

Abstract. The article reveals the issue of studying the general principles of composition by students of the specialty Painting (church historical painting) at the Higher school of folk arts (academy) in the course of completing the educational tasks of the discipline "General course of composition". The authors considers the content of each study task, identifies the main purposes and tasks and builds a sequence for the formation of the general principles of composition of future church historical painting artists.

Key words: composition, general principles of composition, ornament, church historical painting

Одним из главных выразительных средств художественного произведения является грамотно построенная композиция. Владение композиционными приёмами – важнейшая компетенция, которой должен обладать художник церковно-исторической живописи. Базовые знания, умения и навыки студенты приобретают в ходе изучения программы учебной дисциплины «Общий курс композиции», разработанной в Высшей школе народных искусств (академии) для обучения будущих художников иконописи и лаковой миниатюрной живописи.

Каким образом происходит формирование принципов построения композиции у будущих специалистов церковно-исторической живописи? Прежде всего, через наблюдение и анализ окружающего мира. Природа, как безусловный мир, включает в себе всю красоту форм, совершенство пропорций и гармонию цвета. Поэтому изучение студентами природных элементов на начальном этапе обучения является логической основой для понимания принципов композиции. Ввиду этого учебные задания первого раздела программы дисциплины «Общий курс композиции» (1 курс, 1 семестр) направлены на выполнение студентами орнаментальных композиций из растительных компонентов.

Орнамент – вид изобразительного искусства, лишённый сюжетного содержания, что позволяет студенту-первокурснику абстрагироваться от смысловой идеи и сосредоточить внимание на общих аспектах композиции: композиционных схемах, соотношении пропорций, цветовых сочетаниях и т.д. Такая практика способствует лучшему освоению принципов композиции, формированию декоративно-образного мышления, развитию чувства ритма, пропорциональности, цвета и воспитанию эстетического вкуса.

Рассмотрим содержание учебных заданий и выявим, на формирование каких принципов композиции они направлены.

Первое задание – реалистическое изображение растения – направлено на формирование навыка грамотной компоновки изображения в листе. Оно представляет собой натурную акварельную зарисовку заданного растения (рис. 1). Студенты учатся грамотно компоновать изображение в формате листа А4: чтобы растение не было слишком большим и не «уходило» за края листа, или слишком маленьким, оставляющим вокруг себя широкие поля; чтобы не было сильного смещения изображения в какую-либо из сторон листа; чтобы акварельная зарисовка читалась по форме, тону, цвету и была бы понятна зрителю. В задачи данной работы входит изучение особенностей строения изображаемого растения и передача точной формы и колорита.

После этого следует силуэтное изображение растения, целью которого является формирование умения анализировать форму и выявлять её характерные особенности. Задание представляет собой выполненный чёрной

краской силуэт растения, точно совпадающий по контурам с предыдущей акварельной зарисовкой (рис. 2).

Данное задание позволяет студенту увидеть те характерные особенности форм растения, которые делают его узнаваемым без тонально-цветового решения. Например, шипы на стебле розы, крупные волнистые лепестки цветка мака, мелкие зубчики на овальных листьях земляники и т.д.

Следующее задание – декоративное изображение растения – непосредственно связано с двумя предыдущими, и вместе с этим направлено на развитие декоративно-образного мышления и формирование навыков декоративной стилизации растений, которые будут применяться при выполнении последующих заданий – орнаментальных композиций. Основываясь на изучении растения путём выполнения реалистической зарисовки в цвете и его силуэтного изображения, студенту необходимо выполнить декоративное решение этого растения, применяя принципы стилизации и трансформации. *Стилизация* представляет собой упрощённое и обобщённое изображение объекта, выполненное в авторском стилевом решении. При выполнении стилизации используется метод абстрагирования, когда выявляется главное, акцентируется, а лишние детали игнорируются, не изображаются. Принцип *трансформации* предполагает намеренное увеличение или уменьшение форм, их удлинение или укорачивание и т.д. с целью в большей степени подчеркнуть их характер. В целом, *декоративное решение растения* – это условно-плоскостное изображение, в котором ясно читается вид растения, его характерные особенности и присутствует созданный автором художественный образ (рис. 3).

В процессе создания индивидуального образа растения студенты выражают личное его видение через разность форм, колорита, пластики и общего настроения. Преподаватель позволяет студентам свободно раскрывать идеи и помогает их грамотной реализации с помощью применения общих принципов композиции:

целостности, когда все элементы изображения взаимодополняют друг друга и являются частью целого;

соподчинения, то есть наличия доминанты и подчинённых ей второстепенных частей;

соразмерности, заключающейся в пропорциональном соотношении частей.

После этого студенты приступают к изучению видов орнаментальных композиций, при выполнении которых развивают чувство ритма, композиционного равновесия, цветовой гармонии и тренируют навык применения общих принципов композиции на практике.

Орнамент представляет собой узорное украшение (оформление) какого-либо объекта или предмета. Главным содержательным условием орнамента является *ритмическая повторяемость или чередование мотива* – орнаментальной единицы. Один или несколько мотивов, выстроенные в определённом порядке, образуют собой тот или иной тип орнамента:

линейный, сетчатый, замкнутый. Растительный мотив, заключённый в форму квадрата, треугольника, ромба или прямоугольника, вместе со свободной площадью до границ этой формы называется *раппорт*.

рис. 1.

рис. 2.

рис. 3.

На данном этапе студенты выполняют простые орнаментальные композиции линейного типа и в первую очередь учатся создавать мотив из растительных элементов в различных цветовых вариациях (рис. 4.а-г.). Мотив должен представлять собой как цельную законченную композицию, так и быть частью единой орнаментальной композиции (рис. 4.д.). Создание растительного мотива строится на общих принципах композиции, а также применении таких выразительных средств как: *пластика, симметрия/асимметрия, статика/динамика*. Продолжая работать с декоративным решением растения в новом формате, изменяя форму и цвет, важно не потерять образ растения и его узнаваемость, наоборот постараться подчеркнуть и усилить его характерные особенности.

Дополнительной задачей в этом и следующих заданиях является поиск гармоничного колорита, в котором студенту необходимо определить не только цветовое сочетание мотива, но и его соотношение с большим по площади цветовым пятном – фоном [2].

рис. 4.а.

рис. 4.б.

рис. 4.в.

рис. 4.г.

рис. 4.д.

После того, как освоен принцип компоновки растения в мотив, следует изучение особенностей построения статичного и динамичного орнаментов. Статичный линейно-раппортный орнамент представляет собой полосу (*фриз*), в которой повторяющийся или чередующийся мотив имеет уравновешенную форму, зачастую с преобладанием вертикальных линий и присутствием симметрии. В целом статичный орнамент выражает состояние спокойствия, равновесия и размеренности.

В работе с компоновкой растительного мотива студенты придают ему статичное состояние за счёт замкнутости форм, зеркальности элементов и преобладания вертикальных осей построения (рис. 5.а., 5.б.). При этом соблюдается соответствие, как отдельных мотивов, так и целой полосы общим принципам композиции: целостность, соподчинение, соразмерность.

рис. 5.а.

рис. 5.б.

Динамичный (бегущий) орнамент строится с преобладанием диагональных или волнистых осей построения. Для него характерна непрерывность движения, когда нельзя условно вычленить какую-либо часть орнамента, не задев осевые линии рисунка. Такое состояние достигается переплетением осей и/или наложением элементов друг на друга.

При компоновке этого орнамента большое значение уделяется *ритму* форм и тона. Чередование или постепенное уменьшение/увеличение размера элементов по ходу орнаментальной композиции или ассиметричная последовательность их тональных соотношений, особенно с использованием *контраста*, усиливает ощущение движения и стремительности (рис. 6.а, 6.б.).

рис. 6.а.

рис. 6.б.

Далее студенты изучают замкнутый тип орнаментальной композиции – зеркальную симметрию.

Она выстраивается путём зеркального отражения элемента относительно центральной оси, разделяющей форму на две равные части. Для неё характерна статичность, завершённость и самостоятельность. Зеркальная симметрия komponуется в моно-форме: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник.

При выполнении этого задания важно выстроить цельное гармоничное построение растительного мотива с соразмерностью форм силуэта и не допустить однотипной одинаковости (рис. 7.а., 7.б.).

рис. 7.а.

рис. 7.б.

После этого следует изучение одного из самых сложных типов орнамента – сетчатого.

Основой сетчатого орнамента является сетка, на осях которой или между ними располагается мотив. Сетки могут состоять из двух и более осей и образовывать разные по пропорциям треугольники и параллелограммы. Оси могут располагаться как под прямым углом, так и со смещением по диагонали. Всего существует пять видов сеток с различной системой узлов, из которых можно составить семнадцать различных вариаций [1].

При компоновке мотива надо учитывать его взаимодействие с ним же самим, или чередующимся, со всех сторон. Кроме того, важно учитывать промежутки фона между мотивами: если мотивы очень плотно прилегают друг к другу, орнамент может получиться перегруженным и затруднительным для зрительного восприятия, если расстояние между мотивами слишком широко, то они могут «затеряться» в большой площади фона и лишить орнамент

изобразительности. Большое значение также имеет ритмическая составляющая: грамотная расстановка тональных акцентов и соразмерность форм придают большую цельность и выразительность (рис. 8.а., 8.б.).

рис. 8.а.

рис. 8.б.

После того, как студентами изучены основные виды орнаментов и принципы их построения, они переходят к орнаментально-декоративному оформлению книги, и в первую очередь композиционному решению буквицы.

Буквица – первая заглавная буква текста – является не только элементом оформления текста и книги в целом, но и заключает в себе идею «точки перехода» читателя из реальной повседневной жизни в мир художественно-словесного творчества. Она может быть решена как в отвлечённом орнаментальном стиле, соответствующем духу времени, так и содержать элементы, соотносящиеся с текстом. При создании буквицы студенты должны отразить в её художественно-образном решении идею содержания литературного произведения (рис. 9.а-в).

рис. 9.а.

рис. 9.б.

рис. 9.в.

Заключительное задание данного раздела дисциплины – оформление титульного листа. Оно направлено на закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе выполнения предыдущих заданий.

Титульный лист какой-либо книги несёт собой не только информацию о её названии, авторе и месте издания, но и визуально-эстетическое погружение в содержательную составляющую текста.

В соответствии со специальностью обучающихся – «церковно-историческая живопись», источниками для оформления титульного листа являются Священные Писания (Библия, Евангелие), акафисты, молитвословы, Жития святых и т.п. Студенты внимательно изучают художественное оформление древнерусских рукописных книг, выявляют особенности их орнаментального решения, включающего древнерусскую вязь, зооморфные мотивы, геометрические и растительные элементы [3], и разрабатывают собственное решение композиции (рис. 10.а., 10.б.).

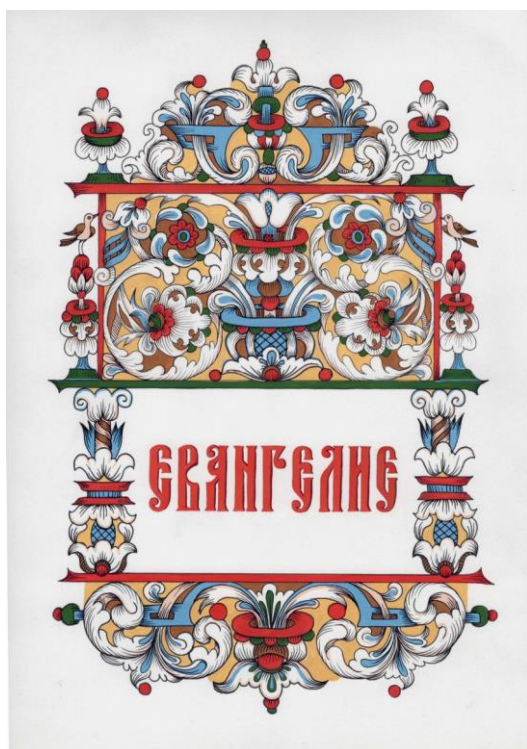

рис. 10.а.

рис. 10.б.

В процессе выполнения вышерассмотренных заданий у студентов формируются общие принципы композиции: **целостность, соподчинение, соразмерность**; а также композиционные средства: *ритм, декоративность, пластика, контраст, симметрия/асимметрия, статика/динамика*.

Таким образом, последовательное формирование общих принципов композиции на первом этапе обучения будущих художников церковно-исторической живописи закладывает основу для перехода к дальнейшей проектной деятельности в области иконописи и лаковой миниатюрной живописи.

Стоит, однако, отметить, что на данном этапе даются сведения формальных признаков композиции, и пока остаётся неизученным вопрос о смысловом содержании художественных произведений. Этот принцип заложен в следующих заданиях данной дисциплины, и процесс его освоения студентами будет отражён в дальнейших исследованиях.

Литература

1. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге / М.В. Большаков. – Москва: Книга, 1990. – 155 с.
2. Кузнецов Н.Г. Композиционные и колористические особенности дипломного проектирования будущих художников церковно-исторической живописи / Н.Г. Кузнецов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №3. – С. 129-137. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnye-i-koloristicheskie-osobennosti-diplomnogo-proektirovaniya-buduschih-hudozhnikov-tserkovno-istoricheskoy-zhivopisi> (дата обращения: 26.11.2020).
3. Русские орнаменты / авт. и сост. предисловия В.И. Ивановская. – Москва: В. Шевчук, 2006. – 223 с.

References

1. Bol'shakov M.V. Dekor i ornament v knige / M.V. Bol'shakov. – Moskva: Kniga, 1990. – 155 s.
2. Kuznecov N.G. Kompozicionnye i koloristicheskie osobennosti diplomnogo proektirovaniya buduschih hudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / N.G. Kuznecov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – №3. – S. 129-137. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnye-i-koloristicheskie-osobennosti-diplomnogo-proektirovaniya-buduschih-hudozhnikov-tserkovno-istoricheskoy-zhivopisi> (data obrashcheniya: 26.11.2020).
3. Russkie ornamenti / avt. i sost. predisloviya V.I. Ivanovskaya. – Moskva: V. Shevchuk, 2006. – 223 s.