

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель, Крымский инженерно-педагогический университет» им. Ф. Якубова, 295011, Республика Крым, Симферополь, пер. Учебный, 8, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseyeva E.N., candidate of art history, senior lecturer, Crimean engineering and pedagogical university named after F. Yakubov, 295011, Republic of Crimea, Simferopol, per. Training, 8, e-mail: voitenka@yandex.ru

Стилизация архитектурного мотива для декоративного панно и керамического изделия

Stylization of an architectural motif for decorative panels and ceramic products

Аннотация. В статье рассматриваются основные приемы и методы стилизации, применяемые для создания декоративных форм на основе архитектурных элементов, описывается методика работы с натурным материалом и способы его трансформации в декоративную композицию для студентов ВУЗа, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство», специализация «Керамика», «Роспись». Особое внимание уделяется понятиям: подражательная, творческая и абстрактная стилизация, их влияние на формирование образного строя композиции, основанной на архитектурных мотивах.

Ключевые слова: подражательная стилизация, творческая стилизация, абстрактная стилизация, керамика, композиция, архитектура, декоративность, эскиз, роспись.

Abstract. The article discusses the main techniques and methods of stylization used to create decorative forms based on architectural elements, describes the methodology of working with natural material and ways of its transformation into a decorative composition for university students studying on the specialty "Decorative and Applied Arts", specialization "Ceramics", "Painting". Special attention is paid to the following concepts: imitative, creative and abstract stylization, their influence on the formation of the figurative structure of the composition based on architectural motifs.

Keywords: imitative stylization, creative stylization, abstract stylization, ceramics, composition, architecture, decorativeness, sketch, painting.

Важным аспектом в процессе формирования творческого мышления студентов художественных вузов является развитие образного мышления, которое должно найти отражение во всех сферах художественной практики. Студентам необходимо освоить профессиональные компетенции, которые формируются на протяжении обучения, чему способствуют профессиональные задачи в области современного декоративно-прикладного искусства. Это развивает художественное мышление и практические навыки, являющиеся основополагающими при создании авторских работ на основе натурного материала.

Крым богат природными и историческими ландшафтами, что позволяет черпать вдохновение, изучая историю, культуру и искусство полуострова. Как правило, современное крымское декоративно-прикладное искусство развивается благодаря работе мастеров, внимание которых направлено на изучение традиционных форм искусства различных этнических групп, а также вклада художников, уделяющих большое внимание вопросам стилизации известных архитектурных мотивов и авторской интерпретации аутентичных образцов.

Навыки стилизации природных и натуральных форм являются основополагающими, ими необходимо овладеть в процессе обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству на художественном факультете. Изобразительная культура предполагает трансформацию реальных форм в условные, в первую очередь, визуализирующие некий концепт авторского видения объекта. Это требует от художника образного и развитого абстрактного мышления, способного передать многогранность видения события, предмета или явления. Ценным в современном искусстве можно считать именно интерпретацию личных переживаний и мировоззрения в целом, поиски собственного стиля, способного в полной мере идентифицировать художника.

Общие сведения о принципах стилизации в декоративно-прикладном искусстве и дизайне рассматриваются в работах Даглидяна К.Т., Логвиненко Г.М., Устинова В.Б. [3, 6, 10], пособиях для студентов архитектурных и художественных специальностей [11]. Пособия содержат визуальный материал, необходимый при выполнении упражнений для развития воображения, креативного и пространственного мышления, анализ процесса выполнения упражнений, необходимых для создания фантазийных графических композиций на основе архитектурных мотивов и отдельных сооружений в определённом историческом или этническом стиле.

Актуальность статьи заключается в изучении методов стилизации архитектурного пейзажа, который в дальнейшем станет основой для создания творческих композиций студентами кафедры декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета.

Данная тема является востребованной, Т.К. архитектура Крыма разнообразна и позволяет черпать вдохновение для

Рис.1. Декоративное панно «Берега Тавриды» (фрагмент). Автор студентка Трофимова Т.П. КИПУ им. Ф. Якубова

создания творческих работ, как состоявшимся художникам, так и студентам (рис. 1, 2).

Рис. 2. Объёмно-пространственная композиция «Воспоминания о Бахчисарае». Автор студент Аметов А.К. КИПУ им. Ф. Якубова

наиболее выразительные черты, что упростит дальнейшую работу по стилизации формы. Пятно, силуэт, линия или фактура, применяемые при создании декоративной архитектурной композиции, способствуют активизации творческой фантазии и позволяют авторам найти верное решение художественного произведения.

Процесс работы над стилизацией архитектурного мотива связан с переработкой натурного материала, выявлением наиболее ярких характерных элементов, присущих конкретному пейзажу или сооружению. Путь повествовательного изображения наиболее часто встречается в станковой живописи и графике, в которых предметный образ натурного мотива сохраняется в творческой работе с некоторой долей условности изображаемого объекта. Формальные способы художественного обобщения предполагают развитое ассоциативное мышление. Именно поэтому в процессе обучения важно уделять достаточное внимание развитию композиционных навыков, образному мышлению, анализу визуальных форм и приведению их к художественным цельным образам.

При работе над зарисовками архитектуры необходимо провести качественный отбор натурного материала, изучить объект и выбрать наиболее удачные фотоизображения. Рекомендуется использовать в качестве визуального материала архитектурные мотивы, расположенные в городе или окрестностях, чтобы у авторов была возможность лично увидеть сооружение

В процессе стилизации природных форм художники включают в работу различные декоративные элементы, которые дополняют и выявляют наиболее выразительные части объекта, так же они призваны создавать целостную декоративную композицию. В результате творческого процесса авторы создают оригинальные образы, находят художественно-образное, цветовое решение эскиза архитектурного мотива.

Студенты выполняют зарисовки природных форм, пейзажей, архитектурных элементов, накапливая и развивая практические навыки. При выполнении натурных зарисовок важно уже на этом этапе видеть характер изображаемого предмета, его пропорции, форму, силуэт. Это позволит уже в графическом исполнении передать

или городской мотив в целом. Это дает возможность прочувствовать объект, увидеть характерные черты и масштабность. Так же необходимо выбрать наиболее удачную точку зрения для перспективного изображения, ракурс и отобрать необходимые элементы декора, прочувствовать архитектонику, обозначить центр композиции, используя контраст и разномасштабность элементов. В ходе такого процесса выявляются наиболее специфические и своеобразные качества архитектурного мотива, что способствует максимальному эмоциональному воздействию на потенциального зрителя. При графической подаче, таким образом, выявляют основную суть формы, архитектонику и характер сооружения (рис. 3). Так, в работе «Крымский мост» соединено несколько архитектурных элементов с орнаментальными мотивами и изображением предметов, связанных с античной историей Крыма. Автор выявил основные ритмические связи между частями композиции, подчеркнула конструктивный характер моста, объединив все части эскиза взаимосвязанной пластикой архитектуры, пейзажа и декоративных элементов.

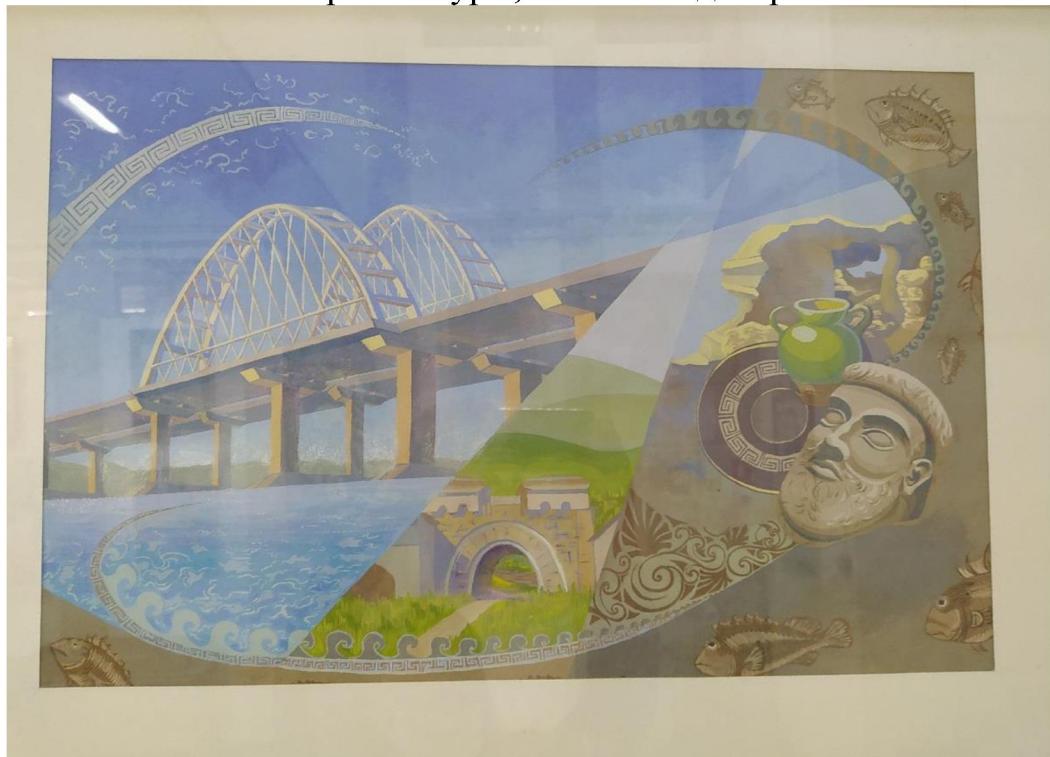

Рис. 3. Декоративная композиция «Крымский мост». Автор: студентка Оплаканец Л.Р. КИПУ им. Ф. Якубова

В процессе работы над решением эскиза декоративной росписи или керамического панно необходимо применять определенные принципы стилизации: трансформация объёмной формы в плоскостную или с условным объемом; упрощение конструкции; обобщение формы; обобщение формы с применением цельного силуэта в ее границах; обобщение формы с акцентированием на наиболее выразительных деталях; добавление деталей, отсутствующих в натуре, но подчеркивающих стилистику объекта (рис. 4) [5, с. 50].

Рис. 4. Декоративная композиция «Восточные мотивы».

Автор студентка Аблямитова Ф.С. КИПУ им. Ф. Якубова

Разработка стилизованного изображения архитектурного мотива может базироваться не только на характеристиках натурного материала. Важную роль в этом процессе играет воображение автора, его интуитивное восприятие окружающего мира, степень развития воображения и фантазии. Для успешного выполнения задания «Стилизация архитектурного мотива» необходимо придерживаться методики работы над эскизом, которая предполагает следующие этапы:

Первый этап – поисково-подготовительный. Его главной задачей является сбор, изучение, анализ и систематизация визуальных источников, отбор наиболее удачных зарисовок и фотографий, изучение аналогичных решений декоративных композиций и способов стилизации, применяемых в аналогах.

Второй этап – работа с натурным материалом. Основная задача – понять и прочувствовать архитекторику архитектурных объектов, ритм, структуру и характер изображаемого мотива.

Третий этап – графическая трактовка архитектурной формы. Графическое изображение позволит в условной манере передать характер объекта, выявить наиболее яркие черты, придать определённую степень условности.

Четвертый этап – архитектурная стилизация. На этом этапе необходимо включать в эскизный проект обобщённые фантазийные и в полной мере стилизованные элементы архитектуры, максимально выявляющие основной характер формы сооружений. Студенту необходимо максимально выразительно изобразить архитектурное сооружение, выявить наиболее яркие, характерные черты пейзажа. Для достижения этого результата поочерёдно применяются различные методы стилизации и выбирается окончательный вариант решения эскизного предложения [2, с. 10].

Я. Чернихов рекомендует акцентировать внимание на какой-то одной части архитектурного сооружения, затеняя второстепенные элементы. Этот приём позволяет добиться нестандартного решения в планово-плоскостных и в объёмно-пространственных композициях. Так же он советует активно использовать сдвиг, придавая движение застывшим архитектурным формам, приводя их в состояние динамики [12].

Изучение дисциплин «Декоративная живопись», «Композиция», «Работа в материале» связано с необходимостью приобретения навыков творческой стилизации, которая имеет индивидуальный характер. Это предполагает интерпретацию увиденного архитектурного мотива, выявление наиболее ярких и характерных элементов пейзажа, малых архитектурных форм, что приводит к их авторскому отображению в эскизе с элементами новизны [4, с. 49].

Применительно к архитектурному пейзажу этот вид стилизации возможен, т.к. городская среда и пейзаж значительным образом воздействуют на художника, влияя на его эмоциональное состояние. В зависимости от характера архитектуры ландшафт может вызывать либо восхищение богатством художественных форм, либо давить масштабным соотношением «здание-человек». Таким образом, творческая стилизация является методом, который в полной мере подходит для основного приёма в работе над эскизным предложением композиции с использованием архитектурных форм (рис. 5). Творческая стилизация, по сути, является высшим уровнем работы с натурными формами, так как благодаря ей у студента формируется авторский стиль, который находит своё воплощение во всех сферах творческой деятельности. По мнению В.И. Андреевой и И.Л. Левина: «Понятие стиля соотносится с формой художественного произведения, тогда как творческий метод раскрывает идейно содержательную концепцию его создания, связан с формой художественного мышления» [1, с. 3].

В процессе работы над эскизным предложением росписи или керамической композиции наиболее осознанным является метод творческой стилизации, который требует авторской интерпретации объекта, трансформируя его в знаковую форму (рис. 3, 5). Автор как бы заново создаёт

Рис. 5. Творческая композиция «Лики Тавриды». Автор студентка Шарапова Е.А. КИПУ им. Ф. Якубова

этот архитектурный мотив, но применяет определённые композиционные приёмы, технику графического исполнения, выводит степень выразительности архитектурных элементов до лаконично-выразительных, символичных и узнаваемых, если этого требует поставленная задача [5, с. 49].

В учебном процессе, кроме творческой стилизации, применяется подражательная, предполагающая наличие готового аналога для выполнения эскиза. Вопрос использования аналогов в творчестве необходим с точки зрения тренировки мыслительного процесса и практической трансформации реальной формы в художественную. Эти поиски способствуют нахождению авторского стиля, способов и методов практической реализации творческого видения, в том числе превращения объёмной формы в плоскостную с условной мерой объёма, а также упрощения силуэта до знаковой узнаваемости.

В данном случае речь не идёт о творческом plagiatе, когда студент создаёт практически идентичную работу, которая очень часто является примером работы, худшой по художественным качествам, чем аналог. Подражательная стилизация предполагает углублённую работу с аутентичными историческими образцами и памятниками культуры и искусства, обращению к творчеству знаменитых мастеров, в значительной степени повлиявших на формирование того или иного стиля. В процессе работы с аналогами студенту необходимо детально проанализировать применяемые принципы стилизации и композиционного решения, выявить положительные и отрицательные стороны визуального материала. Это позволит избежать ошибок при создании авторских работ. Таким образом, подражательная стилизация не должна иметь характер прямого заимствования композиции, цветового и стилевого решения. Подражая ранее известному стилю, студенту необходимо внести в него свою индивидуальность, связанную сюжетом, авторским видением колорита или общим композиционным решением (рис. 6, 7).

В эскизном предложении росписи холла для художественной школы в Феодосии «Добрый гений» (рис. 6), автор в процессе работы над композицией изучил творчество представителей «киммерийской школы живописи», определил характерные черты живописи учеников И.К. Айвазовского и Н.С. Барсамова. За основу декоративного решения архитектуры были приняты живописные полотна С.Г. Мамчила и М.П. Латри, но, тем не менее, использован авторский композиционный приём, что позволяет говорить о подражательной стилизации.

Еще один пример заимствованной стилизации, использованной в декоративном керамическом панно «Старый Крым» (рис. 7). Студентка, создавая композицию и выбирая стилистику, изучила работы современных крымско-татарских мастеров Э. Ганиева, М. Чурлу и Р. Скибина. Основываясь на их творческих поисках, воплощенных в керамике и декоративных композициях, трансформировала их стилистические поиски в рельефное панно.

Рис.6. Эскизное предложение росписи «Добрый гений». Автор студент Ключников А.П. КИПУ им. Ф. Якубова

Рис. 7. Декоративное панно «Старый Крым». Автор студентка Мустафаева Э.Х. КИПУ им. Ф. Якубова

В рамках нашей статьи необходимо рассмотреть абстрактную стилизацию, которая, по мнению исследователя Мубаракшиной Ф.Д., «характеризуется отказом от изображения несущественных реалистичных деталей объектов с заменами их абстрактными элементами» [8, с. 196]. Этот вид трансформации применяют, как правило, состоявшиеся художники и студенты старших курсов, освоившие подражательную и творческую стилизацию. В данном случае автору достаточно увидеть натурный архитектурный мотив и далее отразить его в эскизе сквозь призму своего восприятия действительности, передать то впечатление, которое на него оказал архитектурный объект. То есть абстрактная стилизация – это уже не воспроизведение реального объекта, а передача его образа по средствам авторского видения художника.

Таким образом, процесс стилизации направлен, главным образом, на поиск авторского стиля, призванного идентифицировать будущего специалиста в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Успешному процессу трансформации натурной формы в условную способствует развитое воображение и фантазия автора, умение грамотно найти исходный материал, прочувствовать архитектонику сооружения, ритм,

структуре и характер изображаемого мотива. Для успешного выполнения стилизации архитектурного мотива необходимым является применение различных методов стилизации: подражательного, творческого, абстрактного. В ходе трансформаций архитектурных мотивов в декоративные, условные, знаковые формы, необходимо стремится к адаптации эскизного предложения к конкретной технике, в которой в дальнейшем он будет выполнен, и к максимальной силе эмоционального воздействия на зрителя.

Литература

1. Андреева В.И., Левин И.Л. Фантазийная графическая композиция в архитектурной стилистике: Методические указания студентам 3 курса направления «Архитектура» к выполнению комплекса учебных работ по дисциплине «Рисунок» / В.И. Андреева, И.Л. Левин. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. – 57 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции: учебное пособие / О.Л. Голубева. – 2-е изд. – Москва: Изд. дом «Искусство», 2004. – 135 с.
3. Даглиян К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглиян. – Москва: Феникс, 2010. – 312 с.
4. Даглдиян К.Т. Общие образовательные подходы и принципы обучения методам стилизации в изобразительном искусстве / К.Т. Даглиян. – URL: <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Dagldiyan-Kalust-igranovich.pdf> (дата обращения: 12.11.20).
5. Ланщикова Г.А., Скрипникова Е.В. Трансформация и стилизация в художественно-композиционном формообразовании / Г.А. Ланщикова, Е.В. Скрипникова // Международный научно-исследовательский журнал – 2016. – № 8 (50). – С.48-50
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.
7. Милкова Н.А. К вопросу о стилизации изображения с элементами архитектуры и пейзажа / Н.А. Милкова // Концепт. – 2015. – Специ выпуск № 18. – ART 75257. – 0,2 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/75257.htm>. (дата обращения: 12.11.20).
8. Мубаракшина Ф.Д. Методические основы архитектурной стилизации в изображении элементов антуража при подготовке студентов творческих специальностей архитектурно-строительных вузов / Ф.Д. Мубаракшина // «Известия КГАСУ». – 2012. – № 1 (19). – С. 195-203.
9. Мубаракшина Ф.Д. Методика освоения архитектурной графики на основе изучения памятников архитектуры / Ф.Д. Мубаракшина // «Известия КГАСУ». – 2011. – № 1 (15). – С. 39-45.
10. Устинов В.Б. Композиция в дизайне / В.Б. Устинов. – Москва: Астрель, 2007. – 239 с.

11. Черниченко Е.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине архитектурное проектирование для студентов I курса специальностей и направления «Архитектура» / Е.А. Черниченко. – Ростов-на-Дону: Академия архитектуры и искусств ЮФУ, 2015. – 45 с.

12. Чернихов Я.И. Архитектурные фантазии. 101 архитектурная миниатюра / Я.И. Чернихов. – URL: http://ussr.totalarch.com/chernikhov_101_architectural_fantasies/4 (дата обращения: 12.11.20).

References

1. Andreeva V.I., Levin I.L. Fantazijnaya graficheskaya kompoziciya v arhitekturnoj stilistike: Metodicheskie ukazaniya studentam 3 kursa napravleniya «Arhitektura» k vypolneniyu kompleksa uchebnyh rabot po discipline «Risunok» / V.I. Andreeva, I.L. Levin. – Nizhnij Novgorod: NNGASU, 2010. – 57 s.
2. Golubeva O.L. Osnovy kompozicii: uchebnoe posobie / O.L. Golubeva. – 2-e izd. – Moskva: Izd. dom «Iskusstvo», 2004. – 135 s.
3. Daglidyan K.T. Dekorativnaya kompoziciya / K.T. Daglidyan. – Moskva: Feniks, 2010. – 312 s.
4. Dagldiyan K.T. Obschchie obrazovatel'nye podhody i principy obucheniya metodam stilizacii v izobrazitel'nom iskusstve / K.T. Daglidyan. – URL: <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Dagldiyan-Kalust-igranovich.pdf> (data obrashcheniya: 12.11.20).
5. Lanhchikova G.A., Skripnikova E.V. Transformaciya i stilizaciya v hudozhestvenno-kompozicionnom formoobrazovanii / G.A. Lanhchikova, E.V. Skripnikova // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal – 2016. – № 8 (50). – S.48-50
6. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: uchebnoe posobie dlya stud. vuzov, obuchayushchihya po special'nosti 030800 «Izobrazitel'noe iskusstvo» / G.M. Logvinenko. – Moskva: Gumanit. izd. centr VLADOS, 2005. – 144 s.
7. Milkova N.A. K voprosu o stilizacii izobrazheniya s elementami arhitektury i pejzazha / N.A. Milkova // Koncept. – 2015. – Specvypusk № 18. – ART 75257. – 0,2 p. 1. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/75257.htm>. (data obrashcheniya: 12.11.20).
8. Mubarakshina F.D. Metodicheskie osnovy arhitekturnoj stilizacii v izobrazhenii elementov anturazha pri podgotovke studentov tvorcheskikh special'nostej arhitekturno-stroitel'nyh vuzov / F.D. Mubarakshina // «Izvestiya KGASU». – 2012. – № 1 (19). – S. 195-203.
9. Mubarakshina F.D. Metodika osvoeniya arhitekturnoj grafiki na osnove izucheniya pamyatnikov arhitektury / F.D. Mubarakshina // «Izvestiya KGASU». – 2011. – № 1 (15). – S. 39-45.
10. Ustinov V.B. Kompoziciya v dizajne / V.B. Ustinov. – Moskva: Astrel', 2007. – 239 s.
11. Chernichenko E.A. Uchebno-metodicheskoe posobie po discipline arhitekturnoe proektirovanie dlya studentov I kursa special'nostej i napravleniya

«Arhitektura» / E.A. Chernichenko. – Rostov-na-Donu: Akademiya arhitektury i iskusstv YUFU, 2015. – 45 s.

12. Chernihov Ya.I. Arhitekturnye fantazii. 101 arhitekturnaya miniatyura / Ya.I. Chernihov. – URL: http://ussr.totalarch.com/chernikhov_101_architectural_fantasies/4 (data obrashcheniya: 12.11.20).