

6. Кожеуров А.И. Программа профессионального модуля «Разработка изделий текстильной и лёгкой промышленности с применением современных способов художественного оформления» для специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности / Омский филиал ВШНИ – 2018.

Пресняков М.А., преподаватель Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (академия), член Союза художников России, член-корреспондент Академии народного искусства России

Presnyakov M.A., teacher of the natural sciences and professional disciplines with Ryazan branch of the Higher School of Folk Arts (Academy), the member of the Russian Union of Artists, Corresponding Member of the Academy of Folk Art of Russia.

Тема и образ народных художественных промыслов в декоративных переработках по живописи и рисунку
Importance of the topic theme and artistic form «articles of folk art crafts» in decorative processing of painting images and drawings

Аннотация. В статье рассматриваются важность темы «Натюрморт из изделий народных художественных промыслов», его образные особенности и решаемые учебные задачи дисциплин профессионального цикла.

Ключевые слова: натюрморт из изделий народных художественных промыслов, образ, художественный образ, образный строй, орнамент, ритм, знак, рисунок, живопись, декоративная переработка.

Abstract. In the article the importance of the theme "Still-life from the products of folk art crafts", its figurative features and solved with its help the teaching tasks of disciplines of the professional cycle are considered.

Keywords: still-life from products of folk art crafts, image, artistic image, image structure, ornament, rhythm, sign, drawing, painting, decorative processing.

«Комплексы средств декоративности» в традиционном декоративно-прикладном искусстве представляют большой интерес как для изучения, так и для образного их постижения. Каждое стилевое направление народного искусства представляет собой особое сочетание орнаментальности, переплетения ритмов и знаковости при той или иной мере сохранения прототипов декоративных изображений [5, с. 1], что характерно не только для русского прикладного искусства. Если вспомнить статью Н.Г. Кузнецова, то следует иметь в виду и уделять внимание тому, что именно можно понимать под «достоверностью» – тех или иных узнаваемых качеств изображаемых объектов в их «знаковости». Конечно, большую роль при формировании того или иного стилевое направления играет не только использование выбранных технологических приёмов, но и изобразительное подражание таким приёмам, в котором образно-ритмические качества начинают играть существенную или даже преобладающую роль – знаки или

следы технологического процесса становятся средствами выразительности и составляющими эстетичности.

Если иметь в виду сказанное выше, то можно рекомендовать при декоративных переработках постановок с предметами традиционного быта и с предметами народных промыслов обратиться к образным основам и композиционным схемам, к системам меры знаковости народной картинки, русского лубка и к системе приёмов, используемых в иконописных изображениях, а также подобных им изображений с элементами канонов в иллюстрациях на страницах старинных книг и в декоративных росписях храмовых и иных сооружений.

В статье «О преподавании художественных дисциплин в учебных заведениях декоративно-прикладного искусства» Е.Б. Григоревская писала: «Значительную роль в развитии художественного образного мышления на занятиях по рисунку и живописи играет работа с точно продуманными тематическими натурными постановками. Включение в учебные натюрморты произведений традиционного декоративно-прикладного искусства, рисование предметов старины, деревенского быта, а также использование выразительных изделий современного народного художественного творчества (красочных шалей, вышивки, расписных изделий и т.д.) способствует не только более глубокому изучению народного искусства, его традиций, но и позволяет создавать образные художественные работы декоративного характера, заставляет глубже проникать в историю декоративно-прикладного искусства, помогает разобраться в художественных особенностях различных художественных стилей, воспитывает художественный вкус» [3, с. 40].

Похожие формулировки присутствуют в другой статье Е.Б. Григоревской: «Междисциплинарный подход в преподавании общехудожественных дисциплин в профессиональных учебных заведениях традиционного прикладного искусства» [3, с. 51-52]. «Живопись тесно связана с композицией, рисунком, цветоведением, перспективой, и, конечно, всё тесно связано с занятиями росписью, резьбой по дереву, лозоплетением» [7, с. 154].

О значении декоративной переработки натюрморта с предметами народных художественных промыслов в рисунке можно найти в статье М.А. Ермолаевой «Рисунок натюрморта», в которой отмечается особая значимость тематического натюрморта из предметов народных художественных промыслов, когда внимание обучающегося должно заостряться не только на характерных особенностях формы, но и на элементах декора, в частности – орнамента, на характерных особенностях ритмически организованных элементов, в том числе при учёте конструктивного подхода при создании изображения [4, с. 6]. При тех или иных формулировках учебных задач образный строй предметов тематического натюрморта должен восприниматься обучающимися. Что же касается развития фантазии и креативного подхода при выполнении не натурального академического задания,

а именно – декоративной переработки, то тут многое зависит от того, на какие задачи акцентировал внимание педагог, какие из них для решения поставил в качестве первоочередных. Такое избирательное акцентирование важно для эффективности учебного процесса, для вникания в то, что есть техническая задача и какова в нём роль творчества.

На это важно обратить внимание, поскольку «креативностью» в принципе может называться скорее подражание собственно творческому подходу, когда простая непохожесть декоративного изображения на академическое или реалистическое является основным критерием «качества декоративности». Как и подражание внешним качествам образности может легко становиться «имиджем», «подражанием подражанию» с неизбежной в той или иной степени потерей качества художественности. А между тем одно из главных слов для перевода слова «образ» есть «image». В данном случае имеет смысл ещё раз обратить внимание на несовпадение терминологической базы в области изобразительного искусства в русском и английском языках, а также на сложности при использовании транслитерации вместо адекватных переводов терминов и комментариев к ним, которая не упрощает, а усложняет ситуацию.

В рассматриваемом ракурсе восприятие и отображение ритма и – в целом – пластических особенностей декоративных и, в частности, орнаментальных деталей мыслится как своего рода «тест на меру» освоенных умений в случае академического реалистического пространственного изображения и как своего рода «камертон», как базовая «позиция настройки» в выстраиваемой системе декоративных средств изображения. Но на уровне образного восприятия вместе с эмпатийно-обучающей тонкой и вместе с тем основополагающей линией возникает и элемент дидактический, отчасти – историко-познавательный.

Если обратиться, например, к использованию изделий вышивки в учебном натюрморте, предназначенном для декоративной переработки, то одной из образно-стилистических основ этой переработки будут и качества декоративности самой вышивки, и её орнаментальные характеристики, в которых особенности материала, фактура, создаваемая той или иной технологией, играют большую роль в композиции, особого ритмического и колористического строя [6, с. 1-2].

В статье Ю.А. Мамедова рассматривается взаимосвязь декоративных качеств художественной традиционной вышивки и декоративной живописи, что можно наиболее явно увидеть в старинных церковных вышитых изделиях, порою значительной площади, в том числе с сюжетными композициями, которые можно зрительно воспринимать с современных позиций и как «станковые декоративные полотна». Такой объект (значительного размера) может оказаться в натюрморте скорее всего в виде репродукции. Но в данном случае важно рассмотрение вопроса взаимоотношений качества декоративности изделий в материале и станковой декоративной живописи, к которой можно отнести и учебные работы.

Декоративное наполнение предметов натюрморта с предметами народных промыслов могут задавать не только колористический строй декоративной переработки, но и строй характерных геометрических и иных обобщений изображаемых форм, пространственную конструкцию их взаимоотношений в плоскостной её «проекции», а в художественной трактовке – в плоскостной интерпретации. Что отчасти может являться своеобразной подготовкой к работе над декоративной композицией, предназначенной для выполнения в материале, а также и в работе над проектом декоративно-прикладного изделия.

Вместе с тем следует отметить интересную возможность стилизации декоративного натюрморта в направлении некоторого «образного подражания» композиции, создаваемой специально для выполнения её в материале, например, в кружевоплетении, в вышивке или в росписи ткани. При использовании в натурной постановке изделий вышивки или кружевоплетения, казалось бы, разные стилевые и ритмические задачи сближаются. Такие целенаправленно поставленные задачи в одном из учебных заданий встречаются в методических разработках разных учебных учреждений, например, это задание № 2 («Натюрморт с самоваром») в учебном пособии Леонида Феодора «Язык творчества».

В этом задании предметы быта изображаются на тёмном фоне светлым линейным узором, напоминающим кружево при том, что орнаментальные элементы заимствуются из образцов вологодского кружева, а также из кружева Галича, Ростова, Торжка, Ельца. Учебное задание в пособии Леонида Фёдорова комментируется очень кратко, однако с приведением материала как в виде образцов кружева, так и работ студентов, что является важным компонентом наглядности [11, с. 27-28]. Описанное задание предусмотрено не для будущих художников декоративно-прикладного искусства и потому единично в системе учебных заданий названного пособия. Следует отметить, что большинство рекомендуемых учебных заданий, прокомментированных в нём, имеют иные стилевые задачи.

В данном случае имеется в виду то, что актуальные вопросы в тематической композиции «предполагаемого решения» технологических задач, которые, кстати, и создают некоторые ритмические и стилистические особенности того или иного материала, в *стилизованной работе* декоративной живописи (или декоративного рисунка) не учитываются или учитываются в меньшей степени. Способы решения этих задач из тематической постановки с предметами народных художественных промыслов могут впоследствии переноситься и на другие учебные задания, как частично, так и в комплексе.

Образную значимость темы народных художественных промыслов трудно переоценить, тем более это важно для обучающихся по направлению декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Образный строй и детали орнамента (декора), пластические особенности построения формы предметов народных промыслов, возникающие в совокупности композиции

цветовые, графические, конструктивно значимые ритмы, особая мера схематичности и соответствия прототипам в зрительно воспринимаемой реальности – всё это задаёт системность композиционного мышления в различных стилистических вариантах, базовая основа и значение которой велико в заданиях и по композиции, и по проектированию. Если иметь в виду междисциплинарную систему взаимосвязи, о которой упоминает Е.Б. Григорьевская в своей статье «Междисциплинарный подход в преподавании общехудожественных дисциплин в профессиональных учебных заведениях традиционного прикладного искусства» [2, с. 50], то натюрморты с предметами традиционного быта и народных художественных промыслов, являясь натурной базой во время уроков рисунка и живописи, во многом осуществляют эту взаимосвязь как на уровне общего художественного образа, так и на уровне практического постижения средств декоративности, задавая систему мышления и систему использования особых изобразительных приёмов.

Освоение системы изобразительных знаков и, отчасти, систем символов также имеет важное значение, как в графическом, в пластическом их понимании, так и в понимании самих знаковых качеств, существующих в комплексе в изделиях народных художественных промыслов. Необходимо помнить, что это является одной из основ восприятия и понимания образа натюрморта из предметов народных художественных промыслов. Однако элементы символики, как элементы особой мифологической образности, используемые в декоре предметов народных художественных промыслов, при создании учебных декоративных работ по живописи и рисунку в лучшем случае можно затрагивать лишь отчасти, поскольку это области очень тонкие и сложные, требующие весьма деликатного подхода и особой грамотности, обширного кругозора, особого искреннего переживания, а зачастую и «погружения» в культурный пласт (в традицию). И хотя в системе образования более существенную роль играют именно процессы ознакомления и изучения, их формализация может легко провоцировать различные искажения и крайности в трактовках [10]. В то же время именно элементы символичности и мифологичности помогают обучающимся понимание того, что такое традиция в культуре и какова её связь с родовой национальной преемственностью. Поэтому использование некоторых знаков и схем народного искусства при выполнении учебных работ можно во многих случаях считать важным этапом прикосновения к народной культуре.

Если размышлять над тем, что есть *образ натюрморта*, и в том числе натюрморта из изделий народных художественных промыслов, то важно уделить внимание вопросам: что такое есть собственно *художественный образ*, чем отличается художественное образное мышление от зрительно-композиционного, интуитивного, ассоциативного и тем более от логического. Причём, с одной стороны – ответ на них позволяет оставаться в рамках намеченной темы, а с другой стороны – детальное их рассмотрение может увести от главного. Образ для владеющего образным

мышлением прост, даже может быть элементарен, но при его логическом или каком-либо другом анализе оказывается почти всегда сложным практически неисчерпаемым комплексом чувственных и иных феноменов, которые можно систематизировать и систематизировать.

Образ может быть ассоциативен, может в особом ракурсе внимания становиться и «образом логики» (рассуждения), но одним из важнейших его качеств можно считать *целостность*, хотя, как отдельный термин может использоваться и словосочетание «целостный образ», что отчасти по смыслу соответствует термину «гештальт» или тому, что можно назвать «образным восприятием целостной и первичной гармонии».

Дидактическое значение образа в задаваемой теме учебной работы заключается еще и в том, что самой тематической акцентированностью задаётся направление внимания и направление художественного мышления, которое, что очевидно, лежит не только в плоскости рассудка и словесных формулировок. Можно рассуждать и об «образе композиции», и о «цветовом образе», и об «образе пространственной схемы», и об «образе ритма», и об «образном целом» всех используемых художественных средств в декоративном оформлении изделий народных промыслов, на что можно обратить внимание при создании декоративной переработки тематического натюрморта. То есть в данном случае важен вопрос не сколько анализа, сколько направления внимания. Здесь переход на позицию рассуждения в процессе работы над учебным заданием так или иначе неизбежен.

Системности закономерностей в композиции, пропедевтика имеют и общую базу в разных уровнях происхождения: геометрическом, пластическом, психологическом, технологическом. И в объектах декоративно-прикладного искусства эти общие закономерности проявляются по-особому. Изделия именно народных художественных промыслов несут в себе результат широкого эмпирического опыта (опыта народных мастеров и профессиональных художников), того опыта, который следует не только изучать на теоретическом уровне, но и который следует учиться воспринимать в системе образного строя, что следует использовать в учебной и творческой деятельности.

Эмпирический опыт – есть почти всегда результат тесного взаимодействия рассудительности и образного мышления. Для будущих художников традиционного декоративно-прикладного искусства важно на образном и ассоциативном уровне понимать и чувствовать, «переживать» те специфические особенности, которые отличают стилистически организованное декоративно-прикладное изделие, изделие, имеющие за собой историю развития и эволюционных трансформаций стилей во взаимосвязи их с общей культурной атмосферой (в первую очередь – отечественной) и меняющимися во времени технологиями, используемыми для его изготовления.

Изделия декоративно-прикладного искусства в натюрмортах есть своего рода и «дань» методической отечественной педагогики в

художественной сфере. Они стали использоваться в системе художественного образования и как отражение исторической темы, начиная с простейших натуральных заданий, как один из способов приобщения обучающихся к отечественным основам культурных традиций.

Эти постановки традиционно дополняли те, в которых использовались изделия традиционного быта, в том числе быта сельского, крестьянского. Такие объекты могли не обязательно выделенно составлять тематические постановки, отмеченные в учебных программах именно как «тематические», но могли добавляться в другие постановки, корректируя тем самым их образный строй, задавая в общей методической последовательности общую образную атмосферу учебного процесса. Этот аспект важен и в настоящее время. Есть задания с акцентированной тематичностью, а есть учебные задания, образно-тематический строй которых проистекает из способа решения поставленных учебных задач, и тема предметов традиционного быта и изделий народного декоративно-прикладного искусства входит в эти постановки как бы исподволь.

Используемая в изделиях народных художественных промыслов приёмы и системы стилизации, обобщение формы, ритмы, в том числе ритмы построения формы (как объёмной, так и плоскостной), элементы декоративного оформления, узоры, орнаментальные повторы, элементы знаков, символов, традиционных схем и их системы, выстраивающиеся в особую повествовательность, – всё это становится сбором материала для работы над профильной композицией уже на стадии натурального рисунка и живописного этюда ещё до того, как это непосредственно потребуется для разработки проекта изделия.

Вместе с тем само направление внимание на специфические образы задаёт и «образный строй композиционного мышления», который важен хотя бы потому, что даже и осмысленное логическое использование традиционных элементов декоративного оформления изделий народного промысла может приводить при декоративных переработках к «поверхностной компиляции», не говоря уже о том, что «коллаж подражательных декоративных элементов» может состояться обучающимся малоосмысленно или механически и вовсе не осмысленно ни на уровне логики, ни на уровне образного мышления.

И этот же материал, в особенности касающийся элементов узоров, ритмов, стилизации формы, орнаментов, есть то, от чего следует, по сути, «отталкиваться» в декоративной переработке таких тематических постановок в выбираемых изобразительных приёмах, есть то, что задаёт систему образного языка, систему применяющихся средств выразительности и при дальнейшей работе над проектами изделий.

Эти подходы, как и сам материал, требуют организации, системности в идее декоративного преобразования видимых форм в виде методической системности. Это, можно сказать, есть логическое следствие и тематическая конкретизация общего направления образовательного процесса на уровне

среднего и высшего образования, подразумевающего его «...строгую художественно-стилевую направленность» [1, с. 56]. Упоминание П.Е. Серовым применительно к декоративному изображению «чувственного представления», «перевода в знаки» и акцента на гармоничности в целом [9, с. 11] – всё это очень важно и для образной значимости при работе не только над натюрмортом из изделий народных художественных промыслов, но и в целом как для декоративной живописи, так и в особенности для рассматриваемой темы, но соотношение этих трёх перечисленных «направлений внимания» не столь однозначно и требует комментариев. Всё, что касается качества живописности в принципе соотносимо с особой проекцией «чувственных представлений», а «знаковость» – это составляющее рассудка (и абстрактного мышления). И художественней подход как раз и предполагает *выявление гармонии* первого и второго.

Методический опыт Рязанского филиала ВШНИ [8] демонстрирует и иллюстрирует выполненными работами обучающихся возможность формулировки разных комплексов задач в декоративных переработках натюрмортов, и, в частности, показывает то, что формулируемая в данной статье тема может иметь три направления: 1) декоративная переработка натюрморта с изделиями народных художественных промыслов с использованием характерных стилистических черт этих промыслов; 2) декоративная переработка натюрморта с изделиями народных художественных промыслов с применением образной пластической переработки изображения без акцентирования на характерных стилистических чертах этих промыслов; 3) декоративная переработка натюрморта без изделий народных художественных промыслов, но с использованием характерных декоративных стилистических черт изделий народных художественных промыслов. И все три перечисленные направления представляют собой методическую ценность в общей системе последовательности заданий образовательной программы, в том числе если иметь в виду формирование и развитие образного мышления и вариантов мышления, связанного с «художественным переживанием».

Литература

1. Васильева Е.И. Учебный предмет «живопись» в профессиональном обучении художника традиционного прикладного искусства. // Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы XIII Международной научно-практической конференции, ноябрь 2007. – СПб.: ВШНИ, 2008. – С. 52-56.

2. Григоревская Е.Б. Междисциплинарный подход в преподавании общехудожественных дисциплин в профессиональных учебных заведениях традиционного прикладного искусства. // Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы XI научно-практической конференции, ноябрь 2005. – ВШНИ, 2006. – С. 47-53.

3. Григоревская Е.Б. О преподавании художественных дисциплин в учебных заведениях декоративно-прикладного искусства. // Традиционное

прикладное искусство и образование. Материалы X научно-практической конференции, декабрь 2004. – СПб.: ВШНИ, 2005. – С. 37-42.

4. Ермолаева М.А. Рисунок натюрморта. // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование», ноябрь, 2016, выпуск № 4. URL: http://dpio.ru/archiv/v1/v6_4.htm (дата обращения: 09.06.2017).

5. Кузнецов Н.Г. Особенности преподавания живописи в учебных заведениях традиционного прикладного искусства. // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование», Октябрь, 2011, выпуск № 1. URL: <http://dpio.ru/stat/Kusnezov.doc> (дата обращения: 27.03.2014).

6. Мамедов Ю.А. Декоративная живопись в обучении художественной вышивке. // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование», октябрь, 2015, выпуск № 3. URL: http://dpio.ru/archiv/v1/v5_3.htm (дата обращения: 09.06.2017).

7. Пальчунова Т.Г. Композиция и живопись в процессе преподавания декоративно-прикладного искусства. // Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы XVIII Международной научно-практической конференции, 1-2 ноября 2012. – СПб.: ВШНИ, 2013. – С. 150-156.

8. Пресняков М.А. Упражнения по декоративной живописи. // Художественная школа. 2013. № 6. С. 18-22.

9. Серов П.Е. Живопись. Учебно-методическое пособие / П. Е. Серов. Живопись; ВШНИ(и). – СПб: 2014, 114 с.

10. Сеницына Л.В. Народное искусство: определение и свойства. // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование», март, 2017, выпуск № 1. URL: http://dpio.ru/archiv/v1/v7_1.htm (дата обращения: 09.06.2017).

11. Феодор Л. Язык творчества. Композиционные задачи и выразительные средства в рисунке и живописи. – М.: Институт коммуникативных технологий, 2012. – 120 с.