

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Котляревская Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 295017, Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 39, e-mail: kotlarevskaya@mail.ru

Kotlyarevskaya N.V., PhD in Pedagogy, associate professor, head of the department design of the Crimean university of culture, arts and tourism, 295017, Simferopol, Republic of Crimea, Russia, Kievskaya street, 39, e-mail: kotlarevskaya@mail.ru

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова, 295015, Россия, Республика Крым, Симферополь, пер. Учебный, 9, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseeva E.N., PhD in art history, senior lecturer of the department of decorative art, Crimean engineering and pedagogical university named after F. Yakubov, 295015, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, 8 Uchebny Lane, e-mail: voitenka@yandex.ru

Методика выполнения творческого портрета по дисциплине «Декоративная живопись»

The technique of performing a creative portrait in the discipline «Decorative painting»

Аннотация. В статье рассматривается методическая система выполнения задания «Творческий портрет» по дисциплине «Декоративная живопись». Авторами обозначены основные этапы работы над созданием художественного решения портрета, методы активации творческого мышления, описаны варианты технического исполнения задания в различных живописных и графических техниках, таких как: тушь, гуашь, линер, акварель, смешанные техники и компьютерные технологии. Обозначены основные требования по композиционному и стилистическому решению задания, проанализированы примеры портретов, выполненные студентами по данной дисциплине.

Ключевые слова: декоративное искусство, портрет, композиция, интерпретация, формообразование, творчество, живопись, графика.

Abstract. The article discusses the methodological system of performing the task «Creative portrait» on the discipline «Decorative painting». The authors outlined the main stages of work on the creation of an artistic solution of the portrait, methods of activating creative thinking, described options for the technical

execution of the task in various painting and graphic techniques such as ink, gouache, liner, watercolor, mixed media and computer technology. The basic requirements for the compositional and stylistic solution of the task are outlined, examples of portraits made by students in this discipline are analyzed.

Keywords: decorative art, portrait, composition, interpretation, shaping, creativity, painting, graphics.

Процесс подготовки студентов творческих специализаций в вузах – длительная поэтапная работа, связанная с овладением необходимыми теоретическими, практическими навыками и знаниями в области профессиональных дисциплин. Требования к практическим умениям по специальным творческим дисциплинам усложняются по мере перехода на старшие курсы и связаны с необходимостью развития творческого мышления и освоения азов академического рисунка, академической живописи, композиции и других профессионально ориентированных предметов.

На первом курсе основное внимание уделяется изучению изображения натюрморта, пейзажа, гипсовых голов, основам композиции. По мере получения навыков изображения гипсовых голов, черепа, экорше студенты переходят к живой модели. Следующим этапом является работа «Творческий портрет». Данное задание помимо навыков изображения модели требует творческой фантазии, грамотной компоновки в формате листа и гармоничного колористического решения постановки.

Выполнение творческого портрета предполагает определённую методику ведения работы. На первом этапе преподаватель ставит постановку, подбирая выразительную модель, либо студент выбирает её самостоятельно. Необходимо учитывать, что выполнение творческого портрета требует не только навыков изображения головы человека, но и способности выявить наиболее яркие и характерные черты модели, отражающие её внутреннее состояние, харизму, спектр интересов, социальный статус и профессию. Выполнение задания предполагает внимательное изучение модели, выбор наиболее выразительного ракурса, учет особенностей внешности, что помогает созданию художественного образа [4, с. 273]. В связи с этим, автору необходимо выполнить серию эскизов, в которых основное внимание важно уделить поиску образа натурщика, дополнительным деталям, способствующим наиболее яркому раскрытию темы портрета.

На этапе поиска возможно применение «ассоциативной карты», которая помогает раскрыть характер портретируемого. Применение такого метода способствует созданию вариантов решения композиции. Поиски художественно-образного решения, направленного на создание творческого портрета, могут развиваться в различных направлениях. Модель можно ассоциативно сопоставить с временем года, страной, историческим периодом, стилем в искусстве, творческой личностью (актером, писателем, художником), персонажем, героем литературного произведения.

Возможен подход, предполагающий интерпретацию стиля известного художника при исполнении собственной композиции. В ходе поисковой работы целесообразно познакомить студентов с картинами известных художников-портретистов, обратить внимание на полотна мастеров XX века, т.к. именно в этот период происходили наиболее значимые вехи трансформации в истории искусства, переход от академических приёмов в изображении человека к поискам художественной выразительности. Мастера, творившие в конце XIX – начале XX вв. активно экспериментировали с формой, цветом, композицией, занимались поиском авторского стиля, живописной и графической манеры исполнения [2, с. 17].

При выполнении этого задания необходимо обратиться к творчеству Сезанна, Гогена, Ван Гога, Пикассо, Модильяни, Матисса и других авторов. Это поможет студенту переключить мышление с академического на более творческое и свободное, увидеть разнообразие форм и вариантов воплощения натуры с максимальной выразительностью. После ознакомления с портретами известных художников и составления ассоциативной карты портретируемого необходимо переходить к эскизам. Уместно проработать несколько вариантов решения темы, используя различные художественные материалы и способы стилизации образа. По словам Ю.М. Лотмана, «стилизованный графический портрет – ... плод игры воображения и внешней схожести, переданный в одном цвете. Это вид искусства, в котором нужно знать различные техники и приемы с применением дизайнерского решения» [3, с. 78]. Портрет может быть выполнен в технике акварели, гуаши, акрила, в графических материалах, возможно применение коллажа.

Авторский стиль в решении творческого портрета возникает в том случае, когда изображаемый объект приобретает новый образ, отражающий не только внешнюю схожесть портретируемого, но и передающий внутреннюю сущность человека и то, какое эмоциональное воздействие он оказал на автора работы [1, с. 34].

В процессе творческих поисков студенты выполняют несколько вариантов решения портрета в различных живописных и графических техниках. Из них выбирается наиболее удачное решение, с точки зрения организации плоскости, стилистики, художественного образа и манеры исполнения, которое переносится на основной формат и выполняется в определённой в эскизе технике и материале. По мнению исследователей А.И. Сухарева и О.В. Шаляпина, «успешность воплощения замысла в конкретную композиционную форму зависит от волевого и сознательного усилия художника убрать все случайное, не связанное с замыслом, подчеркнуть детали, усиливающие идею композиции» [5, с. 203].

Рассмотрим основные варианты. Тематический портрет может быть выполнен в графической технике без применения цвета. Это позволит добиться максимальной выразительности образа посредством лаконичного решения, приёмов стилизации и авторского воплощения художественного образа. Основными средствами выразительности в данном варианте является

Рис. 1. Третьяк Д.И. Портрет Лизы. 2020 г.
Бумага, тушь. 60x40 см.
Руководитель: доцент, к.п.н. В.Г. Шевчук

пятно, линия и фактура. Ограниченное применение тона и средств позволяет максимально выразительно отобразить образ, выявив наиболее яркие и индивидуальные черты портретируемого.

Графическое решение портрета требует от студента определённого отбора художественных средств выразительности и стилизации всех элементов портрета. В работе «Портрет Лизы» (рис. 1) студентка применила пятно и линию, что позволило передать индивидуальность портретируемой. Вся теневая часть головы, шеи и плечевого пояса залита единым чёрным пятном, которое переходит в линейную графику, обозначая черты лица.

Портрет «Девушка с чашкой кофе» пример решения в смешанной графической технике. Автор в качестве основного выразительного средства

выбрал линию и фактуру, уделив значительное внимание поиску образа и его оригинального решения (рис. 2). Очевиден полный отход от академической манеры. Трансформация образа помогла создать кокетливый образ девушки, черты лица которой обозначены только линейно, в дополнении к живой линии применена точка и пятно, что позволило разнообразить

Рис. 2. Пашкурлатова В.Р. Девушка с чашкой кофе. 2019 г.
Бумага, тушь, акварель. 45x35 см.
Руководитель: ст. преп. Е.Н. Алексеева

тональную градацию и

графические приёмы. Пышная шапка волос необычной формы создаёт ощущения отдельного мира, наполненного фантазиями героини. Вибрирующая линия придает рисунку лёгкость, декоративные элементы, дополняя друг друга, помогают создать творческий портрет.

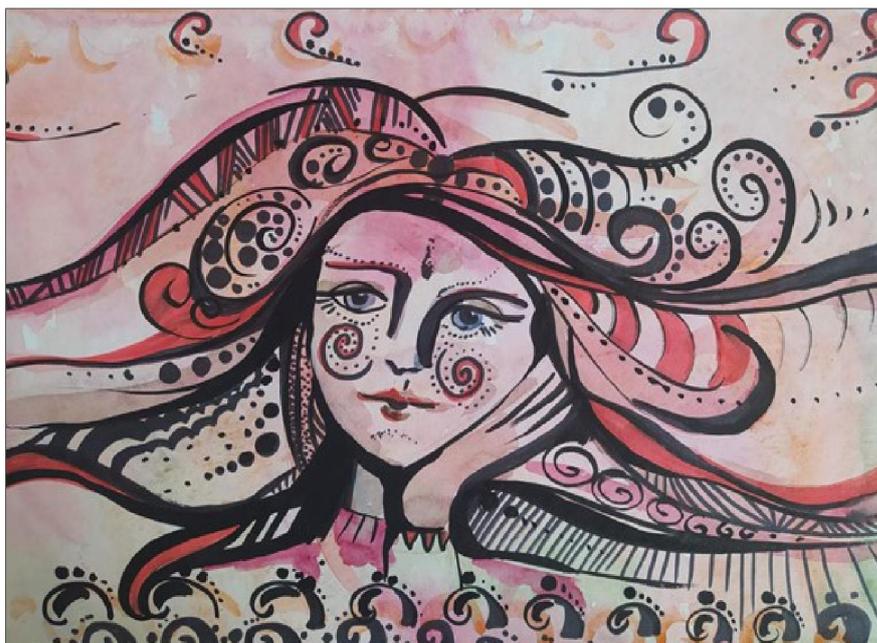

Рис. 3. Стародубова Е.К. Мечтательница. 2021 г.
Бумага, тушь, акварель. 50x37 см.
Руководитель: ст. преп. Е.Н. Алексеева

элементах одежды и фоне. Студентка по-своему интерпретировала образ девушки-мечтателя, которая словно на минуту задумалась о своих желаниях, фантазиях и планах. В целом, все элементы портрета едины по стилистике и ритмично организованы. Автору удалось создать динамичную композицию при помощи волнообразных горизонтальных элементов, заполняющих, словно морская стихия, пространство листа, создавая ощущение бесконечного движения.

Поиски могут быть связаны с применением компьютерных технологий и графических редакторов. Портрет «Одногруппницы» представляет собой синтез ручной графики и фильтров программы Adobe Photoshop (рис. 4, 5).

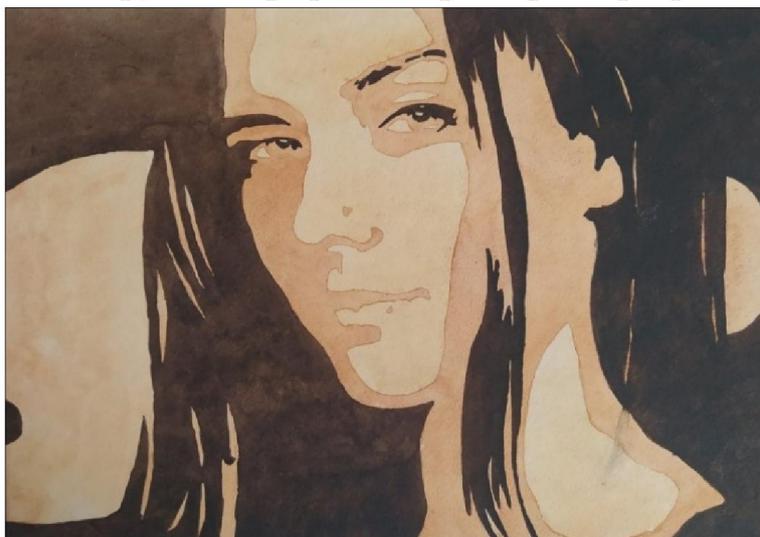

Рис. 4. Хлевной В.А. Портрет одногруппницы. 2020 г.
Бумага, тушь, компьютерная графика. 45x30 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

В творческом портрете «Мечтательница» студентка помимо графических средств использовал цвет, добавивший выразительности работе. Образ стилизован, дополнен декоративными элементами и ритмически организован (рис. 3). Витиеватые линии, образующие локоны волос, дополняют друг друга, повторяясь в

Автор портрета первоначально выполнил несколько фотографий девушки, выбрал наиболее удачную и применил различные варианты фильтров. Приём позволяет, не затрачивая большого количества времени, выполнить эскизные предложения в различных вариациях и выбрать наиболее эффектный. В портрете применен фильтр

Рис. 5. Хлевной В.А. Портрет
одногогруппницы. 2020 г. Компьютерная
графика. 35x47 см. Руководитель: ст. преп.
И.В. Таран

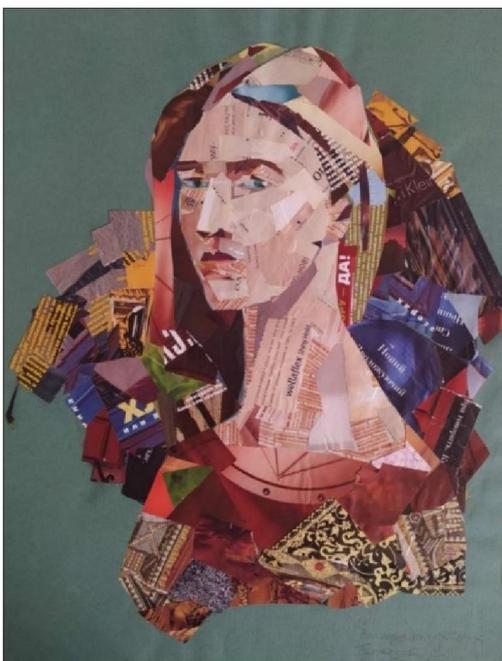

Рис. 6. Бахтызова Е.В. Портрет
Лены. Коллаж. 2020 г.
Компьютерная графика. 45x30 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

«Сепия», который позволил преобразовать реалистическую фотографию в стилизованное изображение.

Одной из возможных техник выполнения задания является коллаж, который позволяет выполнить портрет из различных материалов: цветной бумаги, журнальных вырезок, иллюстративного и природного материала. Коллаж – это способ творческой трансформации образа портретируемого, при котором происходит преднамеренный отказ от деталей натурной постановки в пользу большей выразительности работы. «Портрет Лены» выполнен на сером полиграфическом картоне, что позволило выявить силуэт головы и плечевого пояса (рис. 6). Плотное пятно волос выполнено из различных по текстуре кусков журнальных иллюстраций и текстовых блоков. Автор сохранил цельность силуэта благодаря

решению пятна волос, построенном на нюансе градации от чёрного – к плотно-серому. На плотном фоне выделен овал лица и шея девушки. Локальность пятен позволили сохранить целостность портрета, вне зависимости от техники исполнения.

В работе «Женщина в шляпе» автор в качестве основного приёма выбрал геометризацию элементов, которая позволила создать оригинальный по своей фактуре портрет (рис. 7). Все элементы композиции состоят из разного размера деталей треугольной формы, соединяющихся, словно пазлы, между собой и образующих шляпу, лицо и торс женщины. Несмотря на большое количество элементов, каждое из пятен имеет локальный цвет и тональность.

Рис. 7. Хлевной В.А. Портрет женщины в шляпе. 2019 г. Бумага, гуашь. 35x48 см.
Руководитель: ст. преп. Е.Н. Алексеева

Рис. 8. Шистка Е.А. Портрет девушки с цветком. 2020 г. Бумага, гуашь. 45x58 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

Рис. 9. Бахтызова Е.В.
Автопортрет. 2020 г. Бумага, гуашь. 40x58 см.
Руководитель: ст. преп. И.В. Таран

Творческие портреты выполняются как в графических, так и в живописных техниках. Студенты используют акварель, гуашь, акрил и масляные краски (рис. 8, 9). «Портрет девушки с цветком» выполнен гуашью, что позволило создать гармоничную по цветовому строю работу, построенную на «нюдовых» сочетаниях и сближенных цветах.

Создание творческого портрета требует определённых академических навыков, применяемых при изображении живой модели, а также способности в процессе эскизных поисков выявить наиболее яркие и характерные черты модели, отражающие её внутреннее состояние, спектр интересов, социальный статус. Важным фактором, оказывающим влияние на успешное воплощение замысла, является применение различных графических и живописных техник, авторская стилизация, поиск гармоничного колористического, тонального решения в воплощении художественного образа.

Литература

1. Василенко П.Г. Развитие художественно-творческих особенностей, обучающихся стилизованному декоративному рисованию / П.Г. Василенко, С.Н. Бегидова // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2015. – № 3 (162). – С. 33-36.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. вузов / Г.М. Логвиненко. – Москва: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с. – ISBN 5-691-01055-7
3. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства: учебное пособие / под ред. Ю.М. Лотманова. – Москва: Мир искусств, 2002. – С. 349-375.
4. Сухарев А.И. Формирование и критерии оценки декоративного восприятия у студентов на занятиях спецрисунком / А.И. Сухарев, К.А. Кравченко // Омский научный вестник. – 2012. – № 5. – С. 270-275.
5. Сухарев А.И., Шаляпин О.В. Пути развития педагогики портретного искусства / А.И. Сухарев, О.В. Шаляпин // Омский научный вестник. – 2011. – № 1. – С. 202-205.

References

1. Vasilenko P.G. Razvitie hudozhestvenno-tvorcheskih osobennostej, obuchayushchihsya stilizovannomu dekorativnomu risovaniyu / P.G. Vasilenko, S.N. Begidova // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2015. – № 3 (162). – S. 33-36.
2. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: ucheb. posobie dlya stud. vuzov / G.M. Logvinenko. – Moskva: gumanitar. izd. centr VLADOS, 2005. – S. 144. – ISBN 5-691-01055-7
3. Lotman Yu.M. Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva: uchebnoe posobie / pod red. Yu.M. Lotmanova. – Moskva: Mir iskusstv, 2002. – S. 349-375.
4. Suharev A.I. Formirovanie i kriterii ocenki dekorativnogo vospriyatiya u studentov na zanyatiyah specrisunkom / A.I. Suharev, K.A. Kravchenko // Omskij nauchnyj vestnik. – 2012. – № 5. – S. 270-275.
5. Suharev A.I., Shalyapin O.V. Puti razvitiya pedagogiki portretnogo iskusstva / A.I. Suharev, O.V. Shalyapin // Omskij nauchnyj vestnik. – 2011. – № 1. – S. 202-205.