

Симаков А.А., преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 644045, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 51, e-

Simakov A.A., teacher, Bogorodsky institute of artistic wood carving – branch of the Russian University of traditional art crafts, 644045, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Декоративная переработка академического рисунка фигуры человека как основа проектирования композиции изделий богородской художественной резьбы по дереву
Decorative processing of the academic drawing of the human figure as the basis for designing the composition of bogorodskoe's artistic wood carving products

Аннотация. В статье исследуется декоративная переработка академического рисунка фигуры человека как основа проектирования композиции изделий богородской художественной резьбы по дереву. Автор рассматривает способы трансформации академических рисунков в декоративные композиции, которые сохраняют стилистическую целостность и художественную уникальность богородской резьбы. Проанализирован процесс адаптации академического рисунка фигуры человека с учетом специфики богородской художественной резьбы по дереву, исследованы стилистические особенности и декоративные элементы, характерные для этого вида традиционного художественного промысла. Особое внимание уделено процессу пластической и декоративной переработки образов при работе с натуры, что обеспечивает последовательный переход от академического и декоративного рисунка к созданию проекта композиции.

Ключевые слова: богородская резьба, декоративная переработка, академический рисунок, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article explores the decorative transformation of academic human figure drawing as a basis for designing compositions in Bogorodskoye woodcarving. The author examines methods of transforming academic drawings into decorative compositions that preserve the stylistic integrity and artistic uniqueness of Bogorodskoye carving. The process of adapting academic human figure drawings to the specifics of Bogorodskoye woodcarving is analyzed, along with the stylistic features and decorative elements characteristic of this traditional art form. Particular attention is paid to the plastic and decorative reinterpretation of images when working from life, ensuring a seamless transition from academic to decorative drawing in the development of compositional designs.

Keywords: Bogorodskaya carving, decorative adaptation, academic drawing, traditional crafts.

Переработка академического рисунка фигуры человека – обязательная и неотъемлемая часть образовательного процесса, которая помогает осуществить качественный и системный переход от академического рисунка и проектирования фигуры человека в творческих композициях – к их декоративной переработке. Является обязательной составляющей любой композиции в богородской резьбе.

Характерными особенностями богородской резьбы являются следующие:

- использование ограниченного набора инструментов (топор, нож, стамески), которое влияет на простоту и чистоту линий;
- объём, декоративность, простота и лаконичность форм произведений;
- традиционные мотивы, соотнесенные со сказочностью, гиперболизацией, т. е. элементами декоративной переработки формы, объема и т. д.;
- отсутствие излишней детализации, акцент на общем силуэте и характерных чертах персонажей.

В статье проанализирован ход и результаты изучения роли декоративной переработки академического рисунка фигуры человека в обучении студентов Богородского института художественной резьбы по дереву. Актуальность данной работы обусловлена существенными трудностями, с которыми сталкиваются студенты при декоративной переработке академического рисунка в процессе создания творческих работ.

Студенты, приступающие к выполнению творческой работы с фигурой человека, сохраняют пропорции, характер и движение натуры. В процессе художественной стилизации важным является упрощение анатомических форм в декоративные согласно традициям богородской резьбы. Применение стилизации фигуры человека позволяет создавать оригинальные и нестандартные способы переработки форм натуры.

Последовательное изучение основ построения рисунка человеческой фигуры представляет собой обязательное условие формирования комплекса профессиональных навыков, необходимых будущим мастерам богородской резьбы. Это связано с особенностями создания художественных композиций, в которых определяющую роль играет ощущение внутренней структуры – скрытой энергии, оживляющей произведение искусства. В связи с этим, особое внимание уделяется занятиям по рисованию с натуры. Способность улавливать динамику внутри композиции является ключевой задачей художника-резчика, позволяющей передать не только внешнее подобие, но и выразить присущую живому существу энергию и характер. Именно поэтому учебные занятия профессиональной направленности ориентированы на то, чтобы студенты приобрели умения изображать человеческую фигуру как в двухмерном пространстве (рисунок), так и в трехмерном, создавая скульптурные произведения или модели, предназначенные для дальнейшей реализации в дереве.

Образовательный процесс нацелен на развитие у студентов не только навыков создания художественных композиций, но и на наделение их

выразительностью, характерной для богородской резьбы. В ходе систематической работы над эскизами развиваются и совершенствуются навыки формообразования, выявления ритма, обобщения, а также установления гармоничного соотношения между отдельными деталями и общей композицией. Как следствие, формируются как пластические, так и декоративные основы будущей работы. Таким образом, конечной целью декоративно-графической трансформации является раскрытие формы объекта в целом, без излишней детализации анатомических особенностей, с акцентом на гармоничное подчинение частного общему.

Формирование умений и навыков начинается с зарисовок с натуры. Натурные зарисовки выступают связующим звеном между реалистичным изображением и образно-художественной составляющей, что обычно проявляется в сюжетах, основанных на взаимодействии человека и животного (традиционно, медведя) в композициях, характерных для богородской резьбы. Выполняются как реалистичные наброски с фигурой человека, так и декоративная переработка с использованием знаний о равновесии, контрасте, ритме, единстве и гармоничном соподчинении.

Следующим этапом является выполнение декоративных набросков, без создания реалистичного наброска, учитывая, что создание декоративного образа в богородской резьбе требует соблюдения пропорции фигуры, характерных черт, подчинение частного общему, усиление контрастов в изображаемых объектах.

Освоение специфических приемов трансформации академического рисунка в декоративный начинается уже на этапах создания эскизов и набросков. Важен каждый аспект рисунка, включая компоновку на листе, что способствует развитию объемно-пространственного мышления: фигура должна восприниматься не только как графическое изображение, но и как потенциальное изделие из дерева. Исходя из этой особенности, первые учебные задания ориентированы на формирование навыков создания декоративных эффектов посредством использования ритма, четких и контрастных линий и форм, пластики и учета возможностей реализации замысла в материале.

Распределение масс в композиции должно быть сбалансированным и обеспечивать ее читаемость со всех сторон, поскольку богородская резьба предполагает объем при сохранении декоративных качеств [1, с. 79]. Следовательно, студенты для достижения декоративности стремятся не к детализации, а, напротив, к подчинению мелких элементов общей форме. Благодаря такому соподчинению изображаемые фигуры приобретают большую целостность и монолитность, что обусловлено необходимостью изготовления фигуры из цельного куска дерева (рис. 1⁸⁴, 2). Этот навык формируется в процессе выполнения учебных заданий третьего этапа, в ходе которого при изображении фигуры особое внимание уделяется ритмической

⁸⁴ Рис.1-6. Фото из методического фонда Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств».

составляющей и распределению основных масс, формирующих структуру изображаемого объекта. Например, в академическом рисунке мускулатура человеческого тела передается мягкими, округлыми линиями, в то время как при декоративной трансформации изображение подвергается упрощению, общая форма сохраняется, а в рисунке прослеживаются элементы простых геометрических фигур. Выполняя подобные упражнения, студент приобретает способность различать реалистичное изображение конкретного движения и его более утрированную интерпретацию в декоративной композиции.

Рис. 1. Симора И. Одетая фигура человека в интерьере. Декоративная переработка, рисунок с натуры. 2 курс, бакалавриат

Рис. 2. Баринов А. Зарисовка одетой фигуры натурщика с натуры. 2 курс, бакалавриат

Развивая декоративное художественное видение в процессе переработки академического рисунка, обучающиеся впоследствии применяют его на практике. На рисунке 4 представлено изображение фигуры натурщика, выполненное в технике декоративного рисунка, с характерным обобщением деталей, благодаря этому она выглядит монолитной, более статичной, чем есть на самом деле. Стоит отметить, что при выполнении данного задания делается акцент на то, что некоторые формы, изображаемые в академическом рисунке, могут быть несколько видоизменены, упрощены или могут не изображаться (рис. 3). Таким образом, подобная декоративная переработка обобщает академическую форму рисунка, делает её монументальной и менее детализированной. В то время, как стандартные приемы создания декоративности чаще всего подразумевают под собой дробление формы.

Рис. 3. Евдокимова Е. Рисунок одетой фигуры натурщицы в интерьере. Декоративная переработка. 3 курс, бакалавриат

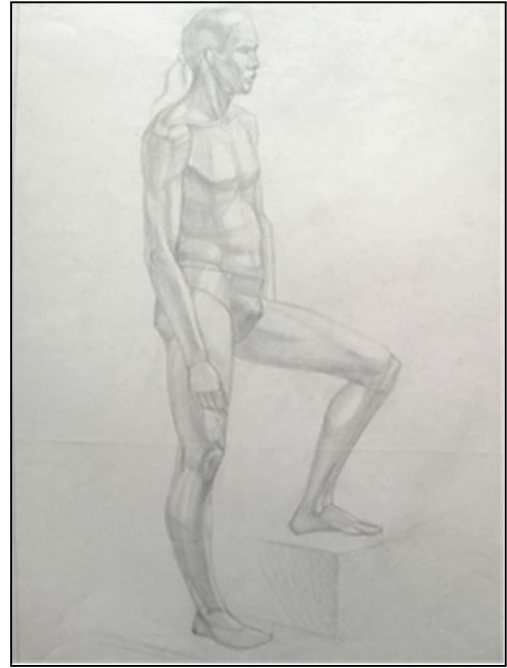

Рис. 4. Зуб П. Рисунок фигуры натурщика. 2 курс, бакалавриат

В процессе обучения студенты постепенно осваивают особенности выполнения декоративного рисунка. Например, если в академическом рисунке на одежде натурщика присутствует орнамент, то при декоративной трансформации он либо максимально упрощается, либо полностью исключается. Это обусловлено тем, что в богородском художественном промысле приоритет отдается формам и структурированным пластическим решениям, которые подчеркивают форму в соответствии с традициями богородской игрушки. В данном случае формы кистей рук и стоп также обобщаются до единой массы, без излишней детализации (рис. 4). Складки одежды становятся менее проработанными, а часть вовсе исчезает, чтобы облегчить создание декоративной формы рисунка. Отдельные элементы фактуры, такие как прическа, упрощаются, учитывая особенности материала – дерева, т. к. в деревянной скульптуре некоторые выступающие элементы из-за направления волокон могут быть подвержены сколам. В резьбе подобные выступы либо устраняются, либо укрупняются для обеспечения их прочности в материале. Данная специфика принимается во внимание при декоративной трансформации академического рисунка, что делает данную дисциплину ориентированной на традиции и специфику богородской резьбы по дереву. К примеру, выступающий локоть или колено у фигуры могут быть изображены более обобщенно, чем это принято в реалистической школе рисунка [3, с. 72].

Отметим одну особенность создания композиций с использованием фигуры человека. В связи с технологическими особенностями создания богородской игрушки при выполнении декоративной переработки фигуру человека изображают на постаменте, чтобы подчеркнуть связь рисунка с богородской художественной резьбой по дереву [4, с. 211]. Постамент изображается традиционной для богородской резьбы формы: треугольной, овальной или в форме половины овала («горбушка»).

После завершения начального этапа создания рисунка, обучающиеся переходят к следующей стадии, которая подразумевает моделирование формы тоном, декоративную интерпретацию света и тени и их размещение на поверхности фигуры. При декоративной переработке академического рисунка основные тональные акценты остаются на своих местах. Изменению может подвергаться их форма и насыщенность полутонами (рис. 5).

Во время работы над светотеневой частью рисунка важно не потерять цельность изображения, сохранить общую характерную форму. При изменении и структурировании ритмов в процессе декоративной переработки академического рисунка сохраняются индивидуальные особенности и облик изображаемого объекта. Работа тоном во время декоративной переработки ведется в той же последовательности, что и в академическом рисунке: от общего к частному [5, с. 179].

В декоративном изображении светотень должна передавать разницу в цвете и фактуре одежды и тканей в соответствии с традициями богородской резьбы по дереву – минимальными средствами, создавая иллюзию неокрашенного дерева. Основные тональные отношения (свет, тень, полутень, белый, чёрный, серый) создаются штриховкой, выявляется взаимосвязь между главным и второстепенным [4, с. 240]. Когда основные тональные отношения и акценты проработаны, можно перейти к проработке деталей. Детали одежды (складки), детали лица и фрагменты конечностей должны быть соподчинены общим декоративным ритмам рисунка и соответствовать традициям богородской художественной резьбы по дереву.

При изучении декоративного рисунка студенты осваивают основы анатомии, при этом, декоративный рисунок не искажает форму мускулатуры и не нарушает пропорции фигуры. В отличие от академического рисунка, декоративная трансформация предполагает структурирование форм с акцентом на ритмичность. Именно в этом заключается одно из ключевых

Рис. 5. Чижов К. Рисунок одетой фигуры натурщика в интерьере.
3 курс, бакалавриат

отличий стандартного декоративного рисунка от приемов, формирующих профессиональные навыки будущих художников богородской резьбы по дереву.

В данном случае допустимо пренебрежение изображением рефлексов и тонкими тональными переходами ради создания целостной декоративной формы. При проработке деталей складки одежды трактуются как декоративные элементы, характерные для деревянной скульптуры богородской резьбы по дереву. Черты лица (глаза, нос, губы) изображаются схематично и подчиняются общей художественной концепции (рис. 6).

Рис. 6. Чижов К. Рисунок одетой фигуры натурщика.
2 курс, бакалавриат

Проанализированные примеры и приемы создания условий для формирования профессиональных навыков будущих художников богородской резьбы по дереву на занятиях по академическому и декоративному рисунку позволяют выделить следующие ключевые этапы трансформации академического рисунка в декоративный, ориентированный на специфику богородской художественной резьбы по дереву:

- композиционное решение с учетом традиций богородской резьбы;
- линейный рисунок, отражающий характерные приемы богородской резьбы;
- светотеневая моделировка декоративно преобразованных объектов с акцентом на выразительность, свойственную богородской резьбе;
- проработка деталей и их подчинение канонам богородской художественной резьбы по дереву.

Освоение навыков декоративного рисунка является неотъемлемым условием для формирования комплекса профессиональных компетенций будущих художников богородской резьбы, способных передать ощущение внутреннего движения даже в статичных композициях [2, с. 4].

Этап декоративной трансформации рисунка служит «мостом» между академическим изображением фигуры человека и созданием художественных произведений, соответствующих профилю богородской художественной резьбы по дереву.

Литература

1. Королев А. Л. Учебный рисунок. Методика преподавания / А. Л. Королев ; редактор-составитель С. Н. Репин ; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. – 79 с. – ISBN 978-5-904-66633-0. – Текст : непосредственный.

2. Лапина Ю. Е. Технический рисунок : учебник для подготовки бакалавров, направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль : художественное кружевоплетение / Ю. Е. Лапина, В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2015. – 107 с. – ISBN 978-5-906697-16-5. – Текст : непосредственный.

3. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург: АРТИНДЕКС, 2007. – 72 с. – Текст : непосредственный.

4. Учебный рисунок в Академии художеств : альбом / автор-составитель Д. А. Сафаралиева. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 157 с. – ISBN 5-85200-058-2. – Текст : непосредственный.

5. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учебное пособие / М. С. Якушева ; МГХПУ им. С. Г. Строганова. – Москва : МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. – 240 с. – ISBN 978-87627-059-7. – Текст : непосредственный.

References

1. Korolev A. L. Uchebny`j risunok. Metodika prepodavaniya / A. L. Korolev ; redaktor-sostavitel` S. N. Repin ; Sankt-Peterburgskij gosudarstvenny`j akademicheskij institut zhivopisi, skul`ptury` i arxitektury` im. I. E. Repina. – Sankt-Peterburg : [b. i.], 2012. – 79 s. – ISBN 978-5-904-66633-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Lapina Yu. E. Texnicheskij risunok : uchebnik dlya podgotovki bakalavrov, napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` : xudozhestvennoe kruzhevopletenie / Yu. E. Lapina, V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2015. – 107 s. – ISBN 978-5-906697-16-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Mogilevcev V. A. Osnovy` risunka : uchebnoe posobie / V. A. Mogil`cev. – Sankt-Peterburg: ARTINDEKS, 2007. – 72 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Uchebny`j risunok v Akademii xudozhestv : al`bom / avtor-sostavitel` D. A. Safaraliev. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1990. – 157 s. – ISBN 5-85200-058-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Yakusheva M. S. Transformaciya prirodnogo motiva v ornamental`nyu dekorativnyu formu : uchebnoe posobie / M. S. Yakusheva ; MGXPU im. S. G. Stroganova. – Moskva : MGXPU im. S. G. Stroganova, 2009. – 240 s. – ISBN 978-87627-059-7. – Tekst : neposredstvenny`j.