

Ванеев А.В., доцент, заместитель директора по учебной работе, доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, кор. 2, e-mail: an-vaneev@yandex.ru

Vaneyev A.V., Associate Professor, deputy Director for Academic Affairs, associate professor of the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhhalil' street, 14, building 2, e-mail: an-vaneev@yandex.ru

Стилизация как средство создания художественного образа в произведениях традиционных художественных промыслов

Stylization as a means of creating an artistic image in works of traditional art crafts

Аннотация. В статье рассматриваются возможности стилизации растительных мотивов, которые изучаются студентами среднего профессионального образования на занятиях по живописи. Статья раскрывает особенности художественных приемов стилизации и знакомит с основными декоративными свойствами изображений в живописи. В статье выделены такие приемы стилизации, как обобщение, трансформация и абстрагирование. Поставленные в статье цели дают возможность получить теоретические знания по дисциплине «Живопись» для создания декоративных изображений растительных мотивов студентами среднего профессионального образования.

Ключевые слова: живопись, стилизация, растительные мотивы, декоративные решения, художественные приемы, элементы изображения.

Abstract. The article examines the possibilities of stylistic interpretation of floral motifs, which are studied by students of secondary vocational education in painting classes. The article reveals the peculiarities of artistic techniques of stylization and introduces the main decorative properties of paintings. Stylization techniques such as generalization, transformation and abstraction are highlighted in the article. The goals set in the article provide an opportunity to obtain theoretical knowledge in the subject of "Painting" for creating decorative images of floral motifs by students of secondary vocational education.

Keywords: painting, stylization, floral motifs, decorative solutions, artistic techniques, image elements.

Главной задачей среднего профессионального образования в области традиционных художественных промыслов является профессиональная подготовка будущих художников традиционного прикладного искусства. Учитывая специфику профессиональной направленности среднего профессионального образования, в традиционном прикладном искусстве

существует необходимость формирования у обучающихся навыков декоративной стилизации предметов окружающего мира. Способность трансформировать реалистические изображения в стилизованный образ является ключевым условием их профессиональной компетенции.

Стилизация – это декоративная интерпретация изображения объектов с применением условных художественных приемов: обобщения, трансформации, абстрагирования. Обобщение – акцент на большую форму объекта и «сведение к минимуму второстепенных деталей» [7, с. 37]; трансформация – изменение формы: ее уменьшение, увеличение, разделение на элементы, изменение расположения элементов; абстрагирование – выявление главной формы с изменением деталей объекта.

Стилизация является основным художественным средством в произведениях традиционных художественных промыслов. Композиционные признаки стилизации – плоскостное изображение природных форм; четкие контуры и силуэты; изменение реальных форм в стилизованные при помощи обобщения, трансформации, абстрагирования.

Владение приемами стилизации обеспечивает качественное освоение навыков проектирования, исполнительского мастерства, высокохудожественное выполнение выпускной квалификационной работы.

Учеными Российского университета традиционных художественных промыслов ведутся исследования в области декоративной стилизации. Как показал анализ литературы по проблеме исследования, стилизация присуща всем видам традиционного прикладного искусства. М.О. Ломакин рассматривает стилизацию как процесс формирования ассоциативного мышления студентов, обучающихся по видам традиционных художественных промыслов, при выполнении декоративных решений [5]; П.Е. Серов раскрывает значение и роль эскизно-поисковой работы в процессе выполнения декоративной переработки [8]; С.Ю. Анисина исследует поэтапное формирование стилизации в области художественной вышивки [1]; А.А. Кроликова анализирует этапы трансформации растительных форм в элементы ювелирных украшений [4]; Н.Ю. Дунаева описывает методическую последовательность в обучении студентов декоративной живописи [3].

Несмотря на наличие исследований в области формирования методических рекомендаций по выполнению декоративных композиций, в настоящее время существует противоречие в оценивании учебных живописных работ с включением декоративных композиционных решений. Выявленное противоречие сформировало проблему исследования: создание художественных критериев оценивания декоративных решений в учебных работах обучающихся.

Исследование проведено на базе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов. Изучалась художественная вышивка и произведения ювелирного искусства, что позволило выявить особенности обучения студентов, создающих плоскостно-орнаментальные изделия.

Теоретические и практические навыки стилизации формируются на занятиях дисциплины «Живопись», на которых студенты знакомятся с образами реального окружающего мира и создают декоративную интерпретацию натуральных изображений при помощи стилизации. Методика обучения стилизации имеет особенности и опирается на образно-ассоциативное мышление и плоскостно-орнаментальное восприятие природы.

Обучающие выполняют декоративную переработку листьев различных пород деревьев, овощей и фруктов, отдельных цветов и букета цветов. Стилизуя изображения растений, передают характерные особенности формы растений, цветовое решение плодов, листьев и веток растений. Для стилизации растительных мотивов применяют различные средства декоративной живописи. «История живописи накопила огромный арсенал средств организации изображения с декоративными свойствами» [10, с. 33]. Основными декоративными средствами изображения являются линия, штрих, пятно, силуэт, точка или мазок.

- Линия (контур) – подчеркивает границы формы элементов изображения, выявляет композиционные особенности переходов одних элементов в другие.

- Штрих – передает тональные и светотеневые особенности элементов изображения.

- Пятно – часть плоскости, выделенная цветом; может быть обогащено различными оттенками.

- Силуэт – разновидность пятна. В отличие от пятна, силуэт имеет изобразительно-предметные характеристики. «В силуэтных изображениях подчеркиваются главные пропорциональные и пластические связи их элементов, выявляются архитектурная монументальность и орнаментально-ритмические качества» [10, с. 43-44].

- Мазок в живописи – один из главных элементов художественной выразительности, передает цвет, моделирует форму, ритмически обогащает живописное произведение.

Изображение растительных мотивов – «специфическая тема в искусстве. Ее освоение требует максимума внимания, настойчивости, методичности в работе» [2, с. 118]. Обучающимся сначала предлагается выполнить живописные работы с изображением растений для дальнейшей декоративной переработки. Главной задачей является тщательное ознакомление с деталями строения растения: цветка, стебля, его листьев. Выполнение живописных изображений растений необходимо для изучения моделировки формы растения, цветового и тонального решения изображения. При выполнении живописной работы уделяется внимание деталям: лепесткам цветка, их строению, бутонам, краям и прожилкам листьев растения.

Этапы выполнения учебной работы

Первый этап. Теоретическое изучение декоративных приемов и средств стилизации. Знакомство с учебными работами методического фонда. Выполнение цветовых и колористических решений (рис. 1³³-3).

Рис. 1-3. Эскизы растительных мотивов. Учебные работы

Второй этап. Работа над эскизами. Выбор приема стилизации, который необходимо освоить обучающемуся для возможности подбирать к каждому изображению растения свой декоративный художественный прием. Это могут быть разные приемы стилизации: упрощение и обобщение (рис. 4), деформация и абстрагирование (рис. 5).

Рис. 4. Стилизация изображения листа березы с использованием приема обобщения

Рис. 5. Стилизация изображения листа клена с использованием приема абстрагирования

³³ Рис. 1-7. Фото из архива кафедры рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».

«Меньше внимания живописному анализу формы, пространства. Больше внимания цветовым сочетаниям, ритму пятен, силуэту, а главное – композиционному решению плоскости листа» [6, с. 43]. Студенты могут выбрать прием и средства изображения стилизации растительных мотивов для более полного раскрытия декоративного решения. При выполнении эскизов студент проводит отбор и анализ декоративных средств изображения, поиск цветового и колористического решения растительного мотива.

Третий этап. Выполнение декоративных решений растительных мотивов. Важнейшая задача при выполнении декоративных решений состоит в нахождении композиционной, орнаментально-ритмической структуры живописного изображения. В учебной работе намечается стилистика изображения растительного мотива, которое может быть иллюзорно уплощенным. Обучающиеся в учебной работе пытаются максимально воплотить первоначальный творческий замысел, найденный в эскизах, в которых определено цветовое и колористическое решение, выбран прием стилизации, проведен отбор средств декоративных решений изображений. Важно раскрыть приемы декоративной стилизации всех частей изображения, определить его цветовые характеристики, найти основное, главное в изображении и отказаться от второстепенных элементов изображаемого предмета (рис. 6, 7).

Рис. 6, 7. Различные варианты стилизации растительных мотивов

Результаты исследования

В ходе выполнения учебных заданий с применением стилизации в живописи были апробированы художественные критерии оценивания декоративных решений в учебных работах. Для фиксации результатов составлена таблица 1.

Результаты исследования

Результаты оценивания учебных работ с декоративными решениями в живописи представлены в таблицах 2, 3.

На основе оценивания учебных работ обучающихся, представленных в таблицах 2 и 3, составлена диаграмма сравнительных результатов оценивания (рис. 1).

Таблица 1

Критерии оценивания учебных работ

№ критерия	Показатели критерия	Оценивание критерия
1.	Цветовое решение	Цветовая гармония, цветовой контраст, колорит
2.	Плоская трактовка формы	Силуэт, пятно, линия
3.	Разнообразные живописные техники	«Ала прима», лессировка, пастозная техника
4.	Использование декоративных элементов	Разработка декоративных элементов
5.	Единство декоративного решения	Обобщение, целостность, соподчиненность

Таблица 2

Вид: Художественная вышивка

№ критерия	Оценка учебных работ обучающихся по 5-балльной шкале															Успеваемость %
	2021			2022			2023			2024			2025			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Критерий № 1	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	51,75
Критерий № 2	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	54,00
Критерий № 3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	52,50
Критерий № 4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	53,25
Критерий № 5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54,00

Таблица 3

Вид: Ювелирное искусство

№ критерия	Оценка учебных работ обучающихся по 5-балльной шкале															Успеваемость %
	2021			2022			2023			2024			2025			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Критерий № 1	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	48,00
Критерий № 2	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	50,25
Критерий № 3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	48,75
Критерий № 4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	50,25
Критерий № 5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	51,75

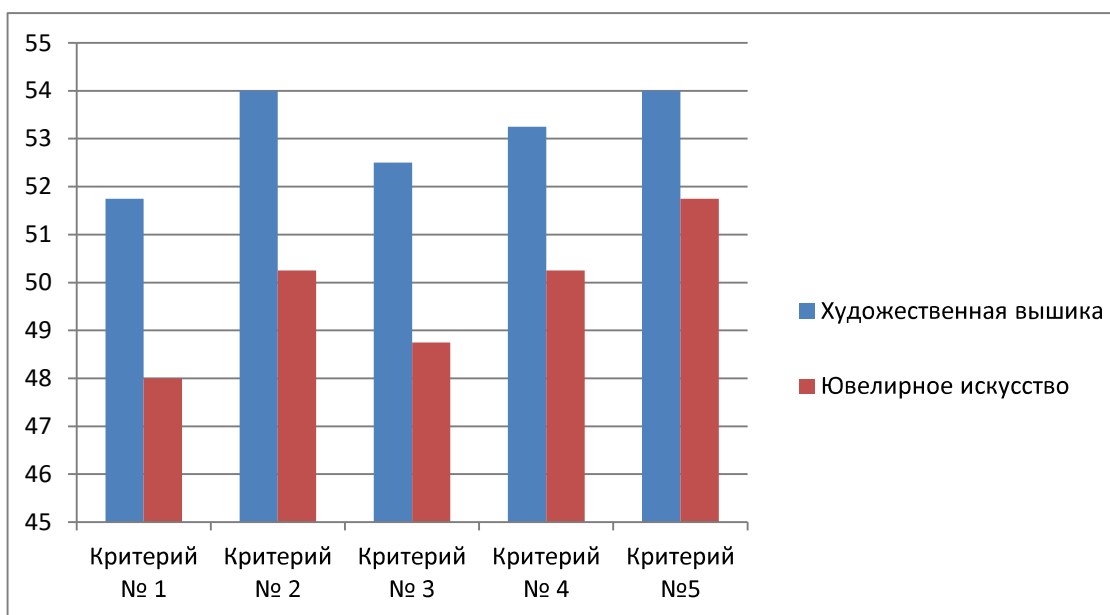

Рис. 1. Диаграмма оценивания учебных работ

Заключение

Проведённое исследование позволило выявить особенности стилизации растительных мотивов и определить значимость художественных приёмов обобщения, трансформации и абстрагирования в процессе обучения студентов среднего профессионального образования по дисциплине «Живопись».

Автором разработаны критерии оценивания учебных работ для обучающихся по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» разных видов, в том числе «Художественная вышивка» и «Ювелирное искусство». Систематизация этих критериев и их применение позволили не только объективизировать процесс оценивания, но и выявить уровень освоения учебного материала.

Результаты исследования вносят вклад в совершенствование методики преподавания и создают основу для дальнейшего развития системы критериев оценивания декоративных решений в учебных живописных работах.

Литература

1. Анисина С. Ю. Особенности стилизации растительных мотивов будущими художниками в области художественной вышивки / С. Ю. Анисина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 193-205. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-193-205. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-19.pdf (дата обращения: 20.09.2025).
2. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. П. Бесчастнов. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 176 с. – ISBN 5-691-01207-X. – Текст : непосредственный.
3. Дунаева Н. Ю. Специфика обучения декоративному натюрморту будущих художников традиционного прикладного искусства /

Н. Ю. Дунаева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (105). – С. 105-113. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-105-113. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-14.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

4. Кроликова А. А. Трансформация природных форм в проектировании ювелирных украшений / А. А. Кроликова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 313-320. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-313-320. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-33.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

5. Ломакин М. О. Источники ассоциативного мышления студентов при выполнении декоративных решений натуральных рисунков / М.О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 1 (118). – С. 118-124. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-118-124. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-15.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

6. Серов П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие по декоративной живописи для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : непосредственный.

7. Серов П. Е. Художественное обобщение как основной метод выполнения декоративных решений в живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (42). – С. 36-45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-05.pdf (дата обращения: 15.07.2025).

8. Серов П. Е. Эскизно-поисковая работа в процессе выполнения декоративного решения живописных постановок / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 3 (54). – С. 54-61. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00050. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-06.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

9. Серов П. Е. Воспитание специального художественного навыка восприятия натуры на основе синтеза декоративных и объемно-пространственных средств живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 3 (25). – С. 61-66. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-11-Serov-Metodika-obucheniya.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

10. Стор И. Н. Декоративная живопись: учебное пособие для вузов. / И. Н. Стор. – Москва : МГТУ им. А. Н. Косыгина. Группа «Совьяж Бево», 2004. – 328 с. – ISBN 5-8196-0043-6. – Текст : непосредственный.

References

1. Anisina S. Yu. Osobennosti stilizatsii rastitel'ny'x motivov budushhimi xudozhnikami v oblasti xudozhestvennoj vy'shivki / S. Yu. Anisina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 193-205. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-193-205. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-19.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).
2. Beschastnov N. P. Izobrazhenie rastitel'ny'x motivov : uchebnoe posobie dlya studentov vy'sshix uchebny'x zavedenij / N. P. Beschastnov. – Moskva : VLADOS, 2004. – 176 s. – ISBN 5-691-01207-X. – Tekst : neposredstvenny'j.
3. Dunaeva N. Yu. Specifika obucheniya dekorativnomu natyurmortu budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. Yu. Dunaeva. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (105). – S. 105-113. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-105-113. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-14.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).
4. Krolikova A. A. Transformatsiya prirodny'x form v proektirovanii yuvelirny'x ukrashenij / A. A. Krolikova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 313-320. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-313-320. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-33.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).
5. Lomakin M. O. Istochniki asociativnogo my'shleniya studentov pri vy'polnenii dekorativny'x reshenij naturny'x risunkov / M.O. Lomakin. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (118). – S. 118-124. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-118-124. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-15.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).
6. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis' : uchebnoe posobie po dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov Rossii / P. E. Serov ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Tekst : neposredstvenny'j.
7. Serov P. E. Xudozhestvennoe obobshhenie kak osnovnoj metod vy'polneniya dekorativny'x reshenij v zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (42). – S. 36-45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3 /2023-03-05.pdf (data obrashheniya: 15.07.2025).
8. Serov P. E. E'skizno-poiskovaya rabota v processe vy'polneniya dekorativnogo resheniya zhivopisny'x postanovok / P. E. Serov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (54). – S. 54-61. – DOI 10.24411/2619-

1504-2020-00050. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-06.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).

9. Serov P. E. Vospitanie special'nogo xudozhestvennogo navy'ka vospriyatiya natury` na osnove sinteza dekorativny`x i ob`emno-prostranstvenny`x sredstv zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 3 (25). – S. 61-66. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-11-Serov-Metodika-obucheniya.pdf (data obrashheniya: 20.09.2025).

10. Stor I. N. Dekorativnaya zhivopis`: uchebnoe posobie dlya vuzov. / I. N. Stor. – Moskva : MGTU im. A. N. Kosy`gina. Gruppa «Sov`yazh Bevo», 2004. – 328 s. – ISBN 5-8196-0043-6. – Tekst : neposredstvenny`j.