

Ермолаева М.А., преподаватель кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (института).

ОБУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАМ «РИСУНОК» И «ДЕКОРАТИВНЫЙ РИСУНОК» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НАРОДНЫХ ИСКУССТВ

Аннотация. В статье раскрывается роль дисциплин «Рисунок» и «Декоративный рисунок» в обучении студентов, изучающих традиционное прикладное искусство и народные промыслы на базе Высшей школы народных искусств. Анализируя основные составляющие художественного языка рисунка, специфику средств его художественной выразительности, автор выявляет значимость каждого из компонентов в процессе создания стилизованного изображения объекта природы. На основании практического опыта преподавания данных курсов описано их значение в воспитании художественного вкуса, развития творческого потенциала будущих художников различных профилей подготовки – художественной вышивки, кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: Традиционное прикладное искусство, рисунок, декоративный рисунок, творчество, художественный образ, умения, стилизация.

M. Ermolaeva, lecturer of the Department of drawing and painting of the Higher School of Folk Arts. E-mail: mariya.ermolaeva.2017@mail.ru.

DRAWING AND DECORATIVE DRAWING TRAINING AT THE HIGHER SCHOOL OF FOLK ARTS (INSTITUTE)

Abstract. The article reveals the role of disciplines «Drawing» and «Decorative drawing» in teaching students studying traditional applied arts and crafts on the basis of the Higher school of folk arts. Analyzing the main components of the artistic language of drawing the specificity of its means of artistic expression, the author reveals the importance of each of the components in the process of creating a stylized image of the object of nature. On the basis of practical experience of teaching these courses their importance in the education of artistic taste is described, and also development of creative potential of future artists of different profiles of training – artistic embroidery, lace, lacquer miniature painting.

Keywords: Traditional applied art, drawing, decorative drawing, creativity, artistic image, skills, stylization

Будущие художники в области традиционного прикладного искусства, обучающиеся в Высшей школе народных искусств, получают высокую профессиональную подготовку по специальностям: «Художественная вышивка», «Художественное кружевоплетение», «Художественная роспись по металлу и папье-маше», «Художественная резьба по кости», «Художественная роспись тканей», «Художественная обработка металла (ювелирное искусство)». Освоение этих трудоемких специальностей требует воспитания художественного вкуса у студентов. В процессе обучения каждый будущий мастер проходит сложный путь от возникновения художественного образа до его воплощения в готовое неповторимое произведение искусства. Этот сложный путь требует от обучаемых студентов определенных навыков, различных умений: составление эскизов, рисунков, разработка проектов.

Учебная дисциплина «Рисунок» играет огромную роль в учебном процессе и является фундаментом для таких дисциплин, как проектирование, конструирование и моделирование одежды, создание студентами современных творческих проектов в сфере традиционного прикладного искусства. Студент должен владеть выразительными средствами рисунка и пройти поэтапное обучение: изучать пропорции, линейно-конструктивное построение простых предметов, флоры, фауны, человека, изучить конструктивную форму и графические средства рисунка, которые точно и материально передают структуру объектов в пространственной среде. Рисование развивает пространственное мышление, зрительную память, аналитические способности, а также учит оценивать размеры, пропорции, форму предметов, конструкцию. При выполнении рисунка познаются структура, конструктивные особенности и характеристики изображаемого предмета. Художник стремится зафиксировать на бумаге техническую идею объекта, прояснить деталь сложного художественного изделия.

Пластическая идея и пластическая форма – основные составляющие художественного языка рисунка. Здесь форма художественного целого легко поддается всевозможным метаморфозам, и подчинена единой пластической идее. Искусство как способ познания заставляет человека по-новому смотреть на мир, как бы воссоздавая его заново, через призму своего индивидуального восприятия, воображения, психологию, характер образов. Технические навыки рисунка: характер графического пятна, эмоциональная линия, свет и тень, тональность, контраст, ритм, перспектива, композиционное единство – необходимые составляющие черты художественного образа.

Линия – основное средство выразительности в рисунке, подчинена исходному замыслу художника, поэтому именно рисунок открывает возможности «видеть другое пространство» за листом бумаги, зримый мир вещей и характер их соединения между собой. Владение рисунком начинается с изучения простых задач, позволяющих решать образные, конструктивные замыслы художника, которые рождают импульсы для дальнейшего самостоятельного творчества. Художник не копирует натуру с «фотографической точностью», а анализирует, моделирует, преобразует ее графическими средствами, делает модель более выразительной и эстетически ценной. Средства выразительности рисунка – линия, градации света и тени, соотношения темных пятен к светлым, острота и мягкость, композиционное решение согласованы с пространством, на котором разворачивается борьба между пластической идеей, реальным предметом и средствами воплощения. Пространство и форма предметов влияют друг на друга и в процессе исполнения обнажают принцип, которому он подчинен – строить целое, исходя из единого.

Условные свойства рисунка определяют ограниченный ансамбль графических знаков, линия, штрих, тон, контраст, зрительный разлом и т.д. В рисунке главное – точное наблюдение природы и гибкость изобразительного мышления. Техника учебного и академического рисунка, средства выразительности, методы исполнения изображения определяются исходя из замысла художника. Существуют различные виды техник рисунка: рисунок карандашом, сепией, углем, сангиной, черной акварелью, тушью и т.д. Карандашный рисунок является самым массовым видом рисования и особенно удобным на начальном этапе обучения рисованию. Графит хорошо ложится на бумагу, хорошо держится, не требует дополнительных средств закрепления. Графитный карандаш обладает серым или серо-черным тоном. В учебном процессе техника карандаша универсальна: с его помощью выполняются как линейные, так и тонально-живописные рисунки.

Преподавание учебной дисциплины «Рисунок» в Высшей школе народных искусств требует от педагога креативного подхода к этому предмету. Обучение рисунку подразумевает создание на занятиях художественно-творческой среды, учитывающей особенности конкретных видов декоративно-прикладного искусства. Спецификой изучения рисунка на базе Высшей школы народных искусств является способность трансформации, стилизации традиционных средств рисунка в декоративные, плоскостные, орнаментальные рисунки, соотношенные с конкретной стилизацией декоративно-прикладного творчества. В обучении студентов очень важен

личностный подход, помощь в профессиональном становлении и осознании себя как личности в коллективе.

Учебная дисциплина «Декоративный рисунок» является основной творческой дисциплиной, развивает креативное мышление и формирует у студентов нестандартный подход к изделиям традиционного прикладного искусства. Умение преобразовывать учебные задания в простые или сложные стилистические объекты является важным условием учебного процесса и развития будущего художника традиционного прикладного искусства. Пластические средства и особенности стилистики декоративного рисунка позволяют раскрыть фантазийный образ изображаемого объекта с помощью графических приемов: линия, пятно, точка. В основе трансформации объекта лежит силуэт общего пятна, который впоследствии дробится и насыщается деталями орнамента. Задачи декоративной переработки формы: 1) упростить или усложнить силуэт, 2) разложить объект на простые геометрические или более сложные орнаментальные формы. Основное внимание студентов надо обратить на создание декоративного рисунка, который должен соответствовать общим требованиям и законам построения композиции: 1) формат листа, 2) уравновешенность композиции, 3) наличие активного изобразительного центра, 4) плоскостную трактовку объема, 5) стилизацию предметов с целью активации выразительности, 6) рисунок не должен перегружаться декором в ущерб композиционной целостности изображения.

В структуре орнамента главное - это соблюдение пропорций, метрических повторов, размера и соотношения формы темных и светлых пятен. Декоративный рисунок через ритмику деталей орнамента создает неповторимый и динамичный образ и часто меняет предмет, обостряя или обобщая его характерные черты. Задача сложной декоративной переработки предметов включает в себя обязательное изучение методической и художественной литературы, сбор материала, ознакомление с работами художников, выполнение предварительных зарисовок и эскизов. Под руководством преподавателя студент выбирает стиль исполнения и внедряет выбранные орнаментальные элементы в общее стилистическое решение рисунка. Исполнение декоративного рисунка приветствуется в материалах: тушь, перо, линер, черная акварель, сепия, белила, (смешанная техника), допускается применение тонированной бумаги.

Учебные дисциплины «Рисунок» и «Декоративный рисунок» помогают студенту раскрыть творческий потенциал личности, формируют нестандартное мышление,

точность и аккуратность исполнения будущих проектов в сфере традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления.– М.: Флинта,2000. – 200 с.
2. Дагддиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: «Феликс», 2010.– 312 с.
3. Традиционное прикладное искусство и образование: Исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы XX международной научно - практической конференции, 13-14 ноября 2014 г./ под ред. Л.М. Ванюшкиной, С.А. Тихомирова. – СПб. : ВШНИ, 2015.– 326 с.