

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель, кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова», 295011, Республика Крым, Симферополь, пер. Учебный, 8, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseyeva E.N., PhD in art history, senior lecturer, Crimean engineering and pedagogical university named after F. Yakubov, 295011, Republic of Crimea, Simferopol, per. Training, 8, e-mail: voitenka@yandex.ru

Таран И.В., старший преподаватель кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова», 295011, Республика Крым, Симферополь, пер. Учебный, 8, e-mail: taran1970@yandex.ru

Taran I.V., senior lecturer, Crimean engineering and pedagogical university named after F. Yakubov, 295011, Republic of Crimea, Simferopol, per. Training, 8, e-mail: taran1970@yandex.ru

Разработка декоративного изображения натюрморта и пейзажа в этническом стиле с применением орнаментальных композиций
Development of a decorative image of a still life and a landscape in an ethnic style with the use of ornamental compositions

Аннотация. В статье рассматриваются основные приемы и методы выполнения декоративного изображения натюрморта и пейзажа с использованием орнаментальных элементов и выраженной этнической стилистикой. В работе описана методика выполнения практического задания, рассмотрены основные этапы и особенности построения декоративной композиции, так же описаны приёмы, способствующие максимальному воплощению художественной идеи задания.

Ключевые слова: декоративный натюрморт, декоративный пейзаж, композиция, стилизация, архитектура, декоративность, эскиз, этнический стиль.

Abstract. The article discusses the main techniques and methods of performing decorative still life and landscape with the use of ornamental elements and pronounced ethnic stylistics. The paper describes the methodology of performing a practical task, considers the main stages and features of building a decorative composition, as well as describes the techniques that contribute to the maximum implementation of the artistic idea of the task.

Key words: decorative still life, decorative landscape, composition, stylization, architecture, decorativeness, sketch, ethnic style.

В рамках изучения предмета «Декоративная живопись» студенты Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова (кафедра декоративного искусства) выполняют ряд заданий, направленных на развитие художественных навыков, творческого и ассоциативного

мышления, а также практические работы, способствующие созданию авторских изделий и поиску собственного стиля. Впечатления от натурального материала трансформируются художественным авторским видением в творческие и функциональные объекты. Предмет, форма, фактура, текстура, объём – основа декоративно-прикладного искусства. Учебная дисциплина «Декоративная живопись», которая включает такие задания как декоративный натюрморт, пейзаж, портрет, тематические постановки и способствует получению знаний по развитию композиционного и художественного решения и практических заданий по связанным дисциплинам.

Студенты Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова на занятиях по дисциплине «Декоративная живопись» выполняют задания по созданию авторских творческих композиций, в которых реализуется тема этнического искусства. В натюрморты вводятся национальные предметы быта, элементы декоративного творчества, орнаменты, имеющие место в традиционном прикладном искусстве крымских татар и других этносов Крыма, проживающих на территории крымского полуострова.

Современное традиционное и декоративно-прикладное искусство Крыма в первые десятилетия XXI получило активное развитие благодаря созданию объединений художников, художественных факультетов в системе высшего образования, активизации выставочной деятельности, фестивального движения, проведению тематических культурных мероприятий, направленных на изучение и возрождение национальных культур народов полуострова. Развитие художественной жизни полуострова связано с необходимостью подготовки профессионалов в области декоративно-прикладного искусства.

Решая учебные задачи в процессе выполнения декоративного натюрморта и пейзажа с использованием орнаментальных мотивов с этнической стилистикой, студенты осваивают навыки стилизации, компоновки, декоративного обобщения форм, решение художественного образа постановки и натурального материала. Процесс создания творческих работ связан с предварительной подготовкой, требующей определённой последовательности предполагает наличие опыта стилизации реалистического изображения. Без знания натуры, изучения аналогов, сбора и систематизации подготовительного материала для тематического натюрморта и пейзажа невозможно создать авторскую композицию, в которой раскрыт художественный замысел, найден ритм и пластика элементов натюрморта и пейзажа в его стилизованном виде.

По мнению исследователя В. Скрипникова, «в декоративном натюрморте ключевую роль играет способность художника творчески интерпретировать окружающую действительность, находить предельную выразительность каждого объекта и вносить в нее индивидуальное отношение. Этот процесс творческой интерпретации, или декоративного

обобщения изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объема и цветовых отношений и называется стилизацией» [10, с. 240].

Первый этап работы заключается в необходимости обозначить тему, определить её направленность и общий художественный замысел. Далее сбор материала, изучение аналогов и аутентичных визуальных источников. Натюрморт и пейзаж в этническом стиле требует отбора предметов и мотива, присущих культуре определённого этноса, изучению традиционной утвари и предметов. В процессе разработки художественного замысла важно изучить наиболее характерные формы кувшинов, чаш, тарелок, декора и тарелок, собрать материал с архитектурными мотивами и памятниками по выбранной теме. Важное значение имеют характерный декор на изделиях из глины и металла, росписи, орнаментальные элементы на тканях и предметах быта, архитектурные сооружения, исторические памятники и малые архитектурные формы соответствующей эпохи и стиля. Студентам необходимо собрать и проработать материал, выявить характерные черты орнаментальных композиций, форм предметов и сооружений (рис. 1, 2).

Рис. 1. Трофимова Т.П.
Восточный Крым.
Руководитель Таран И.В.

Рис. 2. Фарафонова А.В.
Крым в архитектуре.
Руководитель Алексеева Е.Н.

Второй этап – работа с натурным материалом, композиционные поиски, проработка различных вариантов цветового решения. Постановка всегда максимально выразительна, имеет выраженную этническую стилистику.

Третий этап – трансформация натурной формы и стилизация объектов. В процессе творческого поиска студент может применять несколько способов преобразования натурной формы в декоративную, с различной мерой условности. Основным является изменение, преобразование формы предмета с выявлением наиболее характерных элементов и характера. Важно в процессе стилизации – утрировать наиболее выразительные детали,

сохраняя узнаваемость объекта [1, с. 401]. Предметы в декоративном натюрморте и натурный мотив в декоративном пейзаже теряют реалистические черты, их форма и силуэты стилизуются и видоизменяются, но характер остаётся и становится более выразительным (рис. 3, 4).

Четвёртый этап – декоративное решение силуэтов. Уже стилизованные

Рис. 3. Устинова Н.П.
Натюрморт «Крымские мотивы».
Руководитель Золотухина Н.А.

Рис. 4. Аблямитова Ф.С.
Восточные мотивы
Руководитель Алексеева Е.Н.

формы необходимо решить при помощи цвета, линии, пятна, фактуры. Как правило, предметы в процессе трансформации уже состоят из определённых элементов и имеют плоскостное решение. Если в предыдущем этапе основная задача состояла в преобразовании формы, направленной на создание выразительного решения в композиции натюрморта и пейзажа, то на этом этапе приоритет декоративного решения уже созданной формы и силуэта. Далее происходит наполнение предметов натюрморта и элементов пейзажа орнаментальными композициями, знаковыми элементами, способствующими созданию этнического колорита. Важным является соответствие силуэта предмета, его характера, национальной формы и орнаментального декора, которая наполняет плоскость. По мнению В. Скрипникова: «орнамент является сильным средством создания декоративных эффектов. Он может вводиться в натюрморт и в качестве выразительного акцента и стать основой общей ритмической структуры натюрморта.» [10, с. 241].

Введение орнаментальных мотивов в натюрморт и пейзаж является одним из способов композиционной организации и смыслового, образного насыщения авторской работы. Важные детали превращаются в лейтмотивы, структурируется ритмическая организация, создаётся пространство. Орнаментальность позволяет организовать пространство и придать необходимую смысловую нагрузку, привнося этнические черты в творческую композицию, объединяя части в единое целое. Это целое приобретает определённый ритмический строй, вызывает ассоциативное восприятие темы и способствует цельному художественному решению работы [9]. Орнаментализм имеет мифологическую основу, апеллируя к

народным сказаниям и легендам, выявляя этнические архетипы и исторические мотивы, извлекая образы из подсознания человека (рис. 5, 6).

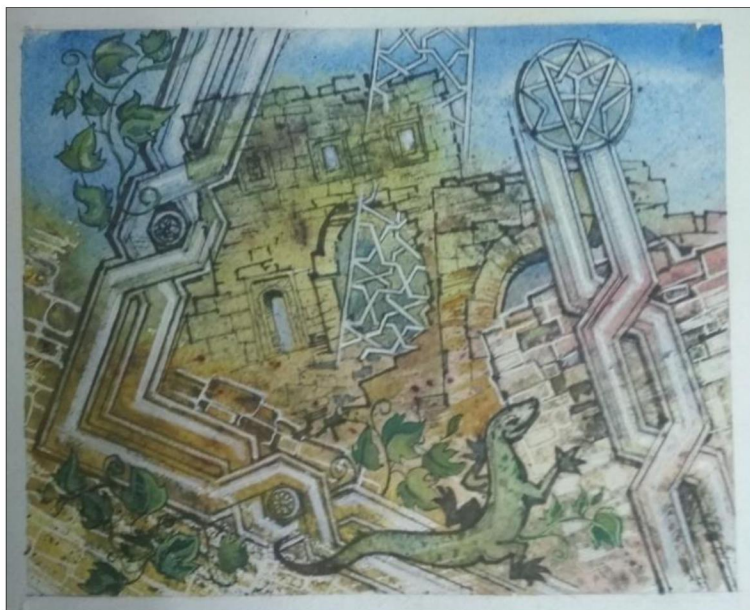

Рис. 5. Аблямитова С.О.
Легенды Мангуша
Руководитель Таран И.В.

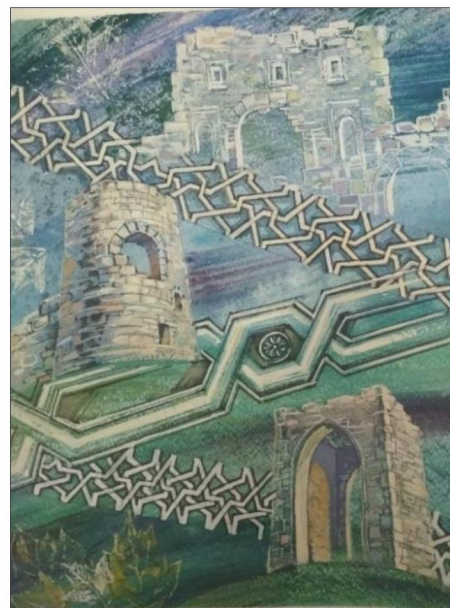

Рис. 6. Фарафонова А.П.
Старый Крым
Руководитель Таран И.В.

Пятый этап – организация фона декоративного натюрморта и пейзажа. Необходимо наполнить окружающее пространство этническими элементами, орнаментом, фактурой, сохраняя основные доминанты работы и композиционный центр. На данном этапе важно сохранить цельность композиции, подчеркнув её смысловую нагрузку и художественное решение.

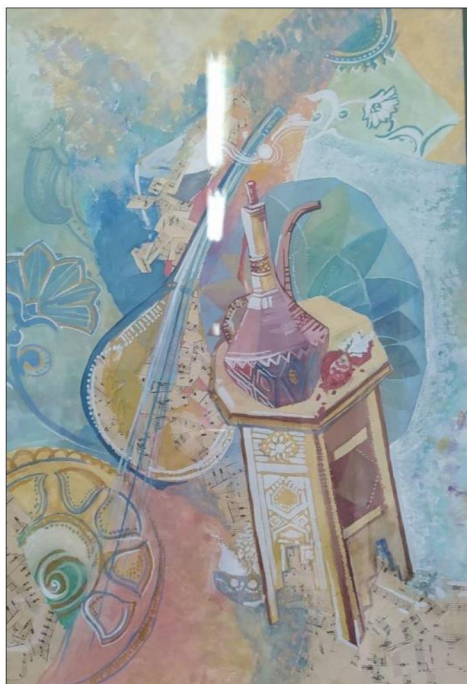

Рис.7. Шарапова К.С.
Декоративный натюрморт.
Руководитель Таран И.В.

Шестой этап – организация цветового строя. Цветовое решение натюрморта и пейзажа должно соответствовать выбранной этнической тематике работы и соответствовать авторской концепции. Цветовые отношения натюрморта и пейзажа должны соответствовать: идее работы, ее эмоциональному звучанию и тематической направленности. Колористическое решение, прежде всего, создавать гармоническое целое и соответствовать принципам гармонизации цветовых отношений (рис. 7).

Как отмечает Т.А. Митрягина, «эмоциональное восприятие орнамента художниками, скульпторами, архитекторами и дизайнерами оказалось творческим началом, способствовавшим возникновению новых художественных стилей и направлений. Культуры говорят на разных языках.

Естественный язык может выразить очень многое, почти все. Он символизирует, систематизирует, становится признаком стиля (будь то архитектура, вышивка или ткачество) или этноса – становится знаком или речью данной культуры» [9].

Художники, активно использующие орнаменталистскую технику, отражали замысловатую, ложную, но гармоничную картину мира. Новый стиль сумел отобразить орнаменты природы (растительные мотивы характерны для модернизма). Орнамент помогает передать работу человеческой психики, мысли, потоки сознания с вплетаемыми ассоциациями. Орнамент пронзил ткань времён, внося в современность живописца смыслы и символы иных эпох. Он привнёс в живопись музыкальность, ритмичность. Орнамент с его скользящими, переплетающимися линиями добавил картинам чувственности, озарил эмоциями: от восторга – до каприза, от нервной изломанности – до растворения в бесконечной гармонии бытия.

Литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – С. 305-412.
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 332 с.
3. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – Москва: Искусство, 2004. – 120 с.
4. Дагдьян К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Дагдьян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 312 с.
5. Качалова А.А. Методы и приемы, используемые в создании образа декоративной живописи / А.А. Качалова // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2013. – № 2 (18). – С. 141-144.
6. Кузмичева М.В. Декоративный натюрморт в программе обучения живописи для студентов 3 курсов профиля «Дизайн и компьютерная графика» / М.В. Кузмичева // Актуальные вопросы современного университетского образования: сб. ст. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 583-584.
7. Куценков В.И. Декоративная живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050501.04 Профессиональное обучение (дизайн) / В.И. Куценков; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Российский гос. проф.-пед. ун-т", Уральское отд-ние Российской акад. образования, Акад. проф. Образования. Екатеринбург: Российский гос. проф.-пед. ун-т, 2008. – 105 с.
8. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – Москва: ВЛАДОС, 2010. – 144 с.
9. Митрягина Т.А. Художественные образы в орнаментальных композициях отражающих стиль культур / Митрягина Т.А. Художественные образы в орнаментальных композициях отражающих стиль культур // Наука.

Искусство. Культура. 2016. №1 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyye-obrazy-v-ornamentalnyh-kompozitsiyah-otrazhayuschih-stil-kultur> (дата обращения: 17.04.21).

10. Скрипникова Е.В. Принципы декоративного натюрморта / Е.В. Скрипникова // Омский государственный педагогический университет, Омский научный вестник – 2011. – № 6 (102) – С. 240-245.

11. Стародуб И.В. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 190 с.

12. Устин В.Б. Композиция в дизайне: методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн»] / Устин В. Б. 2-е изд., уточн. и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 256 с.

References

1. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta / N.P. Beschastnov. – Moskva: Gumanitar, 2008. – S. 305-412.

2. Beschastnov N.P. Grafika pejzazha / N.P. Beschastnov. – Moskva: Gumanitar. izd. centr VLADOS, 2012. – 332 s.

3. Golubeva O.L. Osnovy kompozicii / O.L. Golubeva. – Mosvka: Iskusstvo, 2004. – 120 s.

4. Dagldiyan K.T. Dekorativnaya kompoziciya / K.T. Dagldiyan. – Rostov n/D: Feniks, 2011. – 312 s.

5. Kachalova A.A. Metody i priemy, ispol'zuemye v sozdanii obraza dekorativnoj zhivopisi / A.A. Kachalova // Vestnik SHadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2013. – № 2 (18). – S. 141-144.

6. Kuzmicheva M.V. Dekorativnyj natyurmort v programme obucheniya zhivopisi dlya studentov 3 kursov profilya «Dizajn i komp'yuternaya grafika / M.V. Kuzmicheva // Aktual'nye voprosy sovremennogo universitetskogo obrazovaniya: sb. st. – Sankt-Peterburg, 2007. – S. 583-584.

7. Kukenkov V.I. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij, obuchayushchihsya po special'nosti 050501.04 Professional'noe obuchenie (dizajn) / V.I. Kukenkov; Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu, GOU VPO "Rossijskij gos. prof.-ped. un-t", Ural'skoe otd-nie Rossijskoj akad. obrazovaniya, Akad. prof. Obrazovaniya. – 2005. – 105 s.

8. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya / G.M. Logvinenko. – Moskva: VLADOS, 2010. – 144 s.

9. Mitryagina T.A. Hudozhestvennyye obrazy v ornamental'nyh kompozitsiyah otrazhayushchih stil' kul'tur / T.A. Mitryagina. – URL: <http://C:/Users/LENA/Downloads/hudozhestvennyye-obrazy-v-ornamentalnyh-kompozitsiyah-otrazhayuschih-stil-kultur.pdf> (data obrashcheniya: 17.04.21).

10. Skripnikova E.V. Principy dekorativnogo natyurmorta / E.V. Skripnikova // Omskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, Omskij nauchnyj vestnik– № 6 (102) – 2011. – S. 240-245.

11. Starodub I.V. Risunok i zhivopis': ot realisticheskogo izobrazheniya k uslovno-stilizovannomu: uchebnoe posobie / K.I. Starodub, N.A. Evdokimova. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2009. – 190 s.

12. Ustin V.B. Kompoziciya v dizajne: metodicheskie osnovy kompozicionno-hudozhestvennogo formoobrazovaniya v dizajnerskom tvorchestve: uchebnoe posobie: [dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti "Dizajn"] / Ustin V. B. 2-e izd., utochn. i dop. – Moskva: AST: Astrel', 2007. – 256 s.