

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting, Higher school of folk arts (academy), serov_p@mail.ru

Выполнение живописных и декоративных этюдов птиц и животных в процессе обучения живописи в Высшей школе народных искусств (академии)
Performing of the pictorial and decorative sketches of the birds and animals in in the process of teaching painting at the Higher school of folk arts (academy)

Аннотация. Статья раскрывает значение и роль изображения птиц и животных в произведениях традиционного прикладного искусства. Особо подчеркивается, что для работ художников традиционного прикладного искусства характерно применение образов сказочных существ, птиц и оленей, барсов и львов, которые в адаптированном к особенностям конкретной техники виде украшают одежду и предметы быта. Проводится анализ наиболее существенных вопросов, связанных с выполнением работы, определяются оптимальные методы и средства решения поставленных учебных задач.

Ключевые слова: фауна, птицы, животные, фактура, художественный образ, декоративность, стилизация, трансформация, способы изображения.

Abstract. The article reveals the meaning and role of the image of birds and animals in the works of traditional applied art. It is emphasized that the works of folk masters are characterized by the skillful use of images of fairy-tale creatures, birds and deer, leopards and lions, which, in a form adapted to the specifics of a particular technique, decorate clothes and household items. The analysis of the most significant issues related to the performance of the work is carried out, the optimal methods and means of solving the assigned educational tasks are determined.

Keywords: fauna, birds, animals, texture, artistic image, decorativeness, stylization, transformation, image methods.

Для оформления изделий традиционных художественных промыслов применяется многообразие мотивов и декоративных элементов. Одними из наиболее распространенных являются стилизованные изображения птиц и животных. Для произведений народных мастеров характерно искусное применение образов сказочных существ, птиц и оленей, барсов и львов, которые, в декоративно-условной форме украшают художественные произведения, одежду и предметы быта [4, с. 12].

Несмотря на использование такого приема как стилизация, породы птиц легко различимы: изображения водоплавающих птиц, петухов, кур, хищных птиц различных видов содержатся в орнитоморфных орнаментах русской вышивки, на узорах изделий из кости, в композициях лаковой миниатюрной живописи.

В профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов учебные задания в анималистическом жанре включены в учебные программы по живописи и рисунку. Однако существует необходимость повышения качества процесса обучения живописи будущих художников в каждом виде традиционного прикладного искусства, приобретения профессионально значимых компетенций, разработки методики изображения птиц и животных в контексте задач конкретного вида этого искусства (рис. 1). Путь от возникновения замысла – до его воплощения требует различных умений: от создания грамотного эскиза – до разбора сложнейших колористических отношений в работе. Студенту необходимо владеть выразительными средствами живописи, знать закономерности колорита и правила построения формы птиц и животных, понимать роль декоративных и объемно-пространственных средств живописи с учетом особенностей конкретных специализаций, уметь выполнять эскизы своего изделия и, в конечном итоге, представить грамотный проект (рис. 2-4).

С птицами в народной культуре часто сравнивают людей, наделенных определенными качествами. Гордый и храбрый человек – орел или сокол, филину свойственно быть символом мудрости, аист ассоциировался с благополучием и семейным счастьем, голубь – с миром, лебедь с красотой (Царевна-Лебедь).

Рис. 1. Традиционный орнамент русской вышивки с включением стилизованного

изображения зверей и птиц

Рис. 2. В. Анфимов. Шкатулка «Лебединая песня». Холуйская лаковая миниатюра

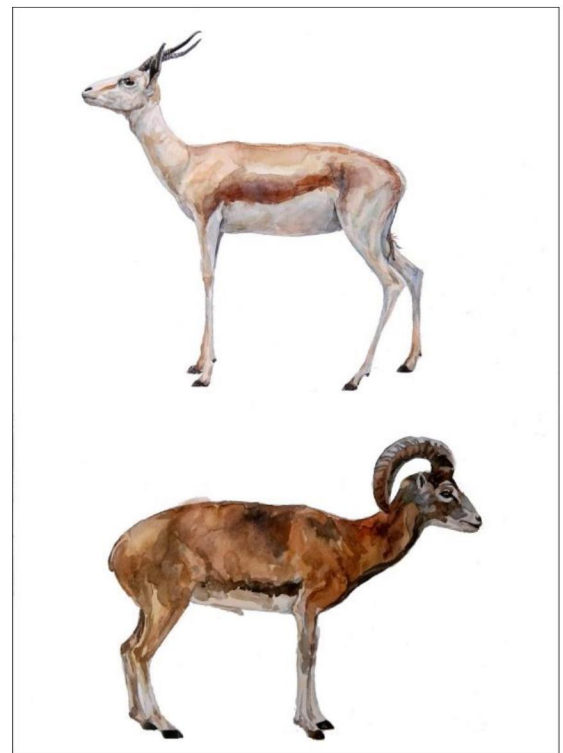

Рис. 3. Реалистическое изображение животных в этюдах с натуры используются в процессе создания изделий ювелирного искусства

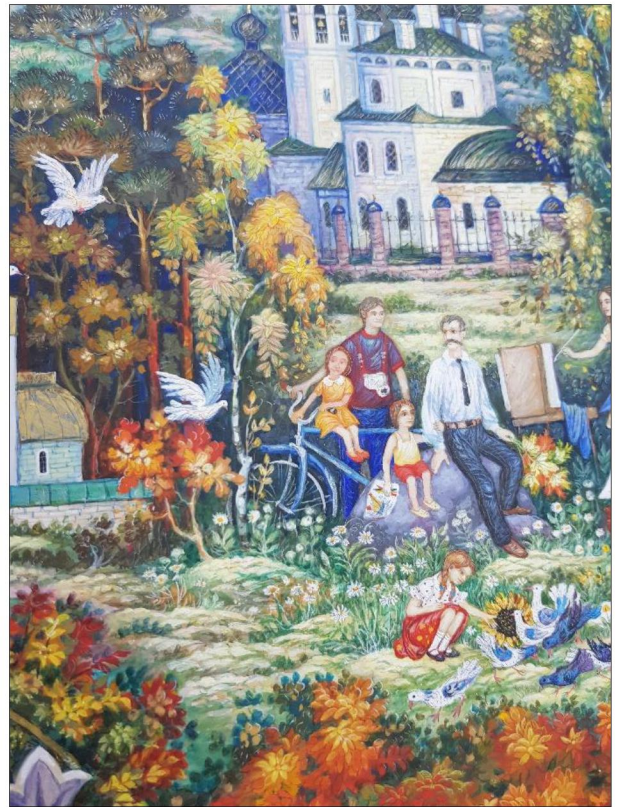
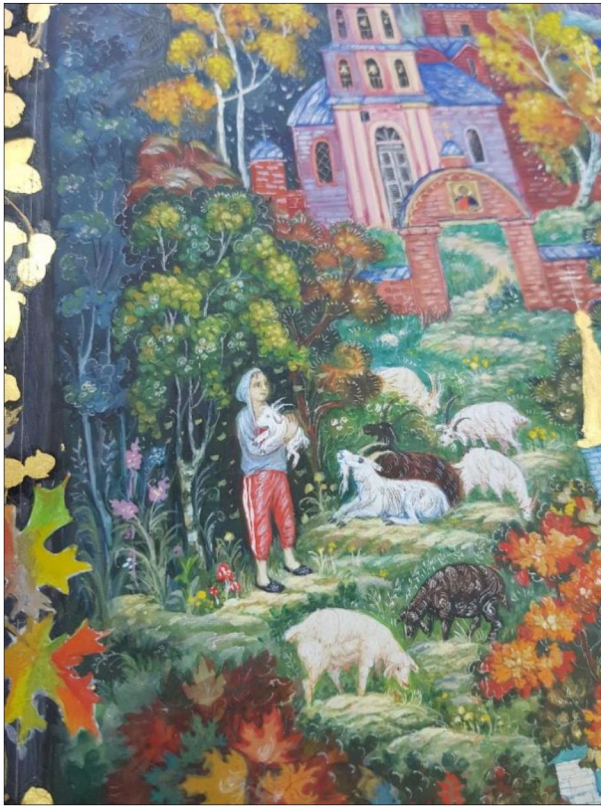

Рис. 4. Реалистическое изображение птиц и животных в произведениях лаковой миниатюрной живописи

Основным методом изучения приемов изображения птиц и животных является живописный этюд с натуры. Анималистическая модель в качестве натуры для первых работ должна быть либо малоподвижна или неподвижна. Лучше всего использовать чучела птиц и животных [6, с. 40].

Очевидно, что перед студентом, выполняющим учебный этюд, не ставится задача отработать практические навыки изображения фигур животных, используя только академическую графику. Данная работа является начальной ступенью, с которой студент начинает работу по созданию декоративного образа с изображениями птиц и зверей [1, с. 14].

Трансформации в декоративном изображении, которые происходят с формами животных и птиц, чтобы они стали декоративными мотивами, также имеют большое значение. По аналогии с растительными мотивами уместно определить, какие фрагменты натуры в животном мире и с помощью каких условных приемов могут стать декоративными элементами в изделиях традиционного прикладного искусства.

В орнитоморфном мотиве пластическое преобразование возможно для очертаний формы, для декоративно-условного образа, являющегося базой формы (речь идет, в частности, об оперении птиц, кожном покрове, шерсти зверей). Важен специфический взгляд на мотив, тонкое выявление декоративности, скрытой в объекте исследования, раскрытие динамической структуры, которую имеет поверхность, при этом отыскать ее даже в тех деталях, в которых она присутствует неявно.

При этом существует граница, которую нельзя переходить, преобразовывая и обобщая форму в изображении птицы или животного. Вне зависимости от того, какие трансформации произошли с формой птицы (животного) при выполнении автором этюда, в результате особенности формы птицы должны четко просматриваться. Стоит отметить также, что традиционное прикладное и изобразительные искусства ставят перед авторами разные ориентиры. Решая задачи изобразительного (реалистического) искусства, автор изображает конкретное животное, выделив индивидуальные черты. А когда создается произведение традиционного прикладного искусства, аналогичный процесс выявления типичных черт идет иначе: в нем нет необходимости в «портретных» чертах, и птица (или животное) становится своего рода «концентрированной», обобщенной формой. Так осуществляются декоративно-условные преобразования, которые происходят с мотивами животного мира (рис. 5).

Рис. 5. Декоративное решение живописного этюда натюрморта с включением чучела животного с использованием стилистики лаковой миниатюрной живописи (ассоциативный способ)

Достижение определенной степени декоративности учебного этюда возможно за счет условной степени детализации формы чучела птицы, выявления ее силуэта, применения контрастных цветов. Благодаря нейтральному фону студент получает возможность продемонстрировать, насколько он наблюдателен, чтобы оценить и выявить главное, не вдаваясь в подробности, в характере птицы, в установке основных отношений. И лишь после определения, что главное в цветовом решении натюрморта, следует

начинать работу над второстепенными деталями. Для максимально цельного впечатления необходимо избежать использования в рамках этюда абсолютно всех красок природы. Это достижимо через обобщение определенных цветовых нюансов, подчинения цветов друг другу [3, с. 10].

При обобщении мысленно объединяются похожие на основании тех или иных признаков и качеств объекты и явления окружающего мира. Для традиционного прикладного искусства на базе обобщения строится мыслительная деятельность в процессе художественного творчества, когда отбирается, выделяется и фиксируется материал, с помощью которого, наилучшим образом может быть выражена авторская художественная идея.

По своим изобразительным качествам возможно разделение декоративных переработок по трем видам.

Первый вид. Декоративные переработки, в которых используется изобразительный мотив. В такой декоративной работе применяются непосредственно изображения животных и птиц, могут присутствовать растения, мотивы пейзажей, предметы неживой природы (элементы натюрморта).

Второй вид. Декоративные переработки с использованием комбинированного изображения. В нем изобразительные мотивы или отдельные элементы таких мотивов соседствуют с абстрактными формами.

Третий вид. Декоративные переработки, в которых используется неизобразительные формы. В такой работе сочетаются только геометрические элементы, абстрактные формы, у которых отсутствует какое-либо конкретное предметное содержание.

Изображения животных и птиц в академическом этюде и то, как они в конечном счете выглядят в изделиях традиционных художественных промыслов, имеют существенные отличия. Какая бы реалистичная трактовка в них не использовалась. Этап, в ходе которого натурные мотивы становятся декоративно-условными изображениями ключевая фаза работы, центральная задача, которую решает студент, выполняя академический этюд и его декоративную переработку (рис. 5).

Академический этюд – отправная точка для дальнейшей переработки увиденного автором в реальности. Этюд позволяет зафиксировать природный мотив и двигаться от него.

Декоративные переработки способствуют приданию природной (натурной) форме условного декоративного смысла [2, с. 27]. Во многих случаях при этом нарушаются пропорции, и главное понимание цели, ради которой это происходит. Возможно сочетание правдивости (которая является аксиомой для изобразительного искусства) и элементов, которым свойственна мифическая условность (рис. 6). Природные формы преобразуются в значительной степени благодаря образному началу, за счет чего животные мотивы наделяются фантастическими и сказочными характеристиками. Например, на рисунке 6 необычная пластическая форма пришла на смену реальным деталям внешнего вида птиц, сделав их

Литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛИАДОС, 2008. – 255 с.
2. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / Е.И. Васильева // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (дата обращения: 02.05.2021).
3. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. Книга для учителя / Г.Н. Карлов. – Москва: Просвещение, 1976. – 192 с.
4. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 7-14. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (дата обращения: 02.05.2021).
5. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (а), 2017. – 108 с.
6. Серов П.Е. Академическая живопись: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (а), 2018. – 99 с.
7. Танк В. Анатомия животных для художников / В. Танк. Пер. с нем. Т. Седелкиной. – Москва: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель», 2004. – 156 с.

References

1. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki diplomirovannykh specialistov «Hudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil'noj i legkoj promyshlennosti» / N.P. Beschastnov. – Moskva: Gumanitar. izd. centr VLIADOS, 2008. – 255 s.
2. Vasil'eva E.I. Primenenie sovremennykh pedagogicheskikh podhodov v obuchenii studentov na uchebnykh praktikah. Iz opyta organizacii obrazovatel'nogo processa v VSHNI. Tradicionnyye hudozhestvennyye promysly i obrazovanie: osnovnyye problemy i puti ih resheniya / E.I. Vasil'eva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (data obrashcheniya: 02.05.2021).

3. Karlov G.N. Izobrazhenie ptic i zverej. Kniga dlya uchitelya / G.N. Karlov. – Moskva: Prosveshchenie, 1976. – 192 s.
4. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennyye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 7-14. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: http://dpiu.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (data obrashcheniya: 02.05.2021).
5. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (a), 2017. – 108 s.
6. Serov P.E. Akademicheskaya zhivopis': Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (a), 2018. – 99 s.
7. Tank V. Anatomiya zhivotnyh dlya hudozhnikov / V. Tank. Per. s nem. T. Sedelkinoy. – Moskva: OOO «Izdatel'stvo AST»: «Izdatel'stvo Astrel'», 2004. – 156 s.