

Дунаева Н.Ю., кандидат педагогических наук, член Московского союза художников, доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

Dunaeva N.Yu., candidate of pedagogical sciences, member of the Moscow union of artists, associate professor of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

**Специфика обучения декоративному натюрморту будущих художников
традиционного прикладного искусства**
**Specifics of teaching decorative still life to future artists of
traditional applied art**

Аннотация. В статье рассматривается специфика обучения декоративному натюрморту – основному заданию дисциплины «Декоративная живопись» будущих художников традиционных художественных промыслов. Дается методическая последовательность выполнения натюрморта с учетом различных профилей подготовки студентов и требованием уметь отражать в декоративном натюрморте специфику своей будущей профессии, используя художественные материалы и технологии направления – конкретного вида традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, декоративная живопись, декоративный натюрморт, композиция, пятно, точка, линия, штрих, фактура.

Abstract. The article discusses the specifics of teaching decorative still life – the main task of the discipline «Decorative Painting» in a higher educational institution of traditional applied art. A methodical sequence of performing still life is given, taking into account the various profiles of the students and the requirement to be able to reflect the specifics of one's future profession in a decorative still life, using art materials and technologies of one's own direction.

Keywords: traditional applied art, decorative painting, decorative still life, composition, spot, dot, line, stroke, texture.

Для будущего художника традиционных художественных промыслов важным является понимание того, что произведения этого вида искусства обладают отличным от произведений станкового искусства образно-ассоциативным языком. Декоративность является специфической особенностью этого вида искусства, но также декоративность является и приёмом художественно-образного мышления, без которого немислима деятельность художника.

Декоративность как приём художественно-образного мышления используется для создания произведений, в которых согласованы, упорядочены все детали и формы, достигнута гармония и равновесие, т.е. они выстроены по законам и правилам композиции.

Помимо обязательной дисциплины «Академическая живопись» студентам всех профилей обучения в Институте традиционного прикладного искусства преподаётся специальная дисциплина «Декоративная живопись», которая необходима для успешной подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства.

За время обучения студенты – будущие художники традиционного прикладного искусства создают декоративные изображения различных по сложности натюрмортов из предметов быта, муляжей фруктов (рис. 1), букетов цветов (рис. 2), чучел птиц и животных.

Задания в процессе обучения постепенно усложняются. На старших курсах выполняются декоративные натюрморты с включением сложных гипсовых рельефов, бюстов и фигур (рис. 3). Заключительные темы посвящены изображению человека.



Рис. 1. Приколотина О.
Декоративный натюрморт.

Бумага, акварель.

Профиль:

Художественная
роспись ткани. Преподаватель
Григоревская Е.Б.

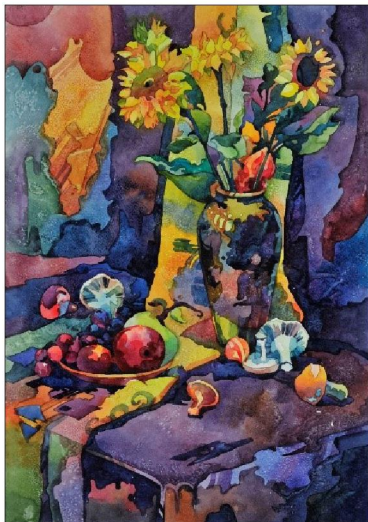


Рис. 2. Шавырин И.
Декоративный натюрморт
с букетом цветов. Бумага,
акварель, смешанная
техника.

Профиль: Художествен-
ная роспись ткани
Преподаватель
Дунаева Н.Ю.

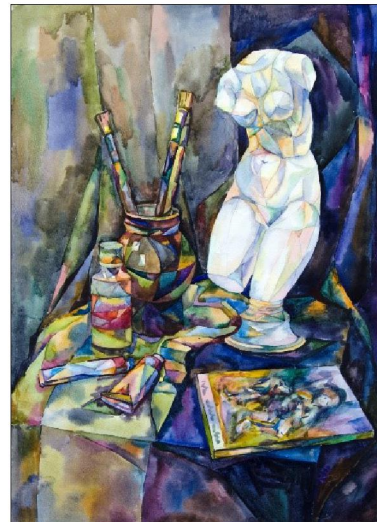


Рис. 3. Конакова А.
Декоративный натюрмор
с малым торсом Венеры
Бумага, акварель
смешанная техника

Профиль:
Художественная
роспись ткани.
Преподаватель
Дунаева Н.Ю.

Дисциплина «Декоративная живопись» тесно связана с обучением декоративному рисунку, академической живописи; с такими учебными дисциплинами как «Общая композиция», «Проектирование» и «Мастерство».

В декоративной живописи используются те же средства организации изображения, как и в графике: пятно, точка, линия, штрих, фактура и их сочетания. Но если графика представляет собой чёрно-белое или

монохромное изображение на плоскости, то в декоративной живописи, напротив, все основные изобразительно-выразительные средства передаются цветом.

Декоративные живописные работы обычно имеют сложную орнаментально-ритмическую структуру изображения, построенную по законам композиции и точно выверенную колористически. В них редко применяются отдельные выразительные средства организации изображения, чаще используются их всевозможные комбинации. Пятно, линия, штрих, фактуры и другие элементы создают в декоративных живописных работах различные сочетания [1].

Задания по дисциплине «Декоративная живопись» выполняются на основе знаний законов композиции, приёмов построения условного декоративно-плоскостного изображения предметов и пространства.

Занятия декоративной живописью развивают у студентов фантазию, чувство цветовой гармонии, художественный вкус и творческое воображение.

Студенты, поступившие на первый курс Института традиционного прикладного искусства, впервые сталкиваются с заданиями по декоративной живописи. Им предстоит научиться перевоплощать реальные формы и предметы в условные плоскостные орнаментальные изображения, в зависимости от задач трансформировать, упрощать или наоборот преувеличивать отдельные свойства натуры. Они должны научиться: создавать выразительные художественно-образные решения натуральных постановок, находить в природе орнаментально-ритмическую основу, продумывать плоскостную трактовку предметов, усиливать отдельные качества предметов, находить более условный, приподнятый в цвете колорит и силуэты отдельных форм, отбирать изобразительно-выразительные средства для решения поставленных задач, в частности, продумывать использование в декоративных работах фактур.

В процессе обучения постепенно происходит перестройка мышления студентов, осознание задач декоративной живописи и её связи с задачами проектирования и мастерства.

В начале обучения им нужно познакомиться с самим термином «декоративность», который происходит от латинских слов «decor» – красота, прелесть, изящество и «decorare» – украшать, убирать, наряжать. К.Ф. Юон неоднократно подчёркивал, что «чувство декоративного» является выражением национального самосознания, народного понимания красоты реального мира [4].

Будущему художнику традиционного прикладного искусства нужно научиться находить такое композиционное решение своей работы по декоративной живописи, когда из изображения ничего нельзя убрать, к нему ничего нельзя добавить без ущерба для целого. В каждой работе нужно уметь находить выразительное сочетание основных пластических масс

изображения, а детали разрабатывать после нахождения соотношения основных частей композиции [3].

Важным при выполнении декоративного натюрморта является и техническая сторона работы. В зависимости от придуманного образа, на этапе исполнения эскизов, студенту нужно решить, какими художественными материалами его выполнять. Это может быть акварель, гуашь, темпера, акрил, и даже анилиновые красители на отделении художественной росписи ткани.

При этом студенты различных профилей института в декоративных работах (особенно на старших курсах) должны уметь отражать специфику своей будущей профессии. Так студенты отделения художественной росписи ткани в работах часто применяют фактуры: выполненные солевым раствором (рис. 2, 6), повторяющие на бумаге холодный (цветной контур) (рис. 4), и горячий батик (работа с воском) (рис. 6). Студенты отделения декоративной росписи часто используют поталь и приёмы монотипии (рис. 5).



Рис. 4. Конакова А.
Декоративный натюрморт «Чаепитие».
Бумага, акварель, смешанная техника.
Профиль: Художественная роспись ткани.
Преподаватель Дунаева Н.Ю.



Рис. 5 Никитенкова Е.
Декоративный натюрморт.
Бумага, гуашь, темпера, поталь.
Профиль: Декоративная роспись.
Преподаватель Дунаева Н.Ю.

Рассмотрим более подробно методическую последовательность обучения декоративному натюрморту на примере задания «Декоративное изображение простого натюрморта».

Задание выполняется студентами на основе ранее исполненного длительного этюда с натуры в первом семестре обучения декоративной живописи и является первым заданием по этому предмету. В работе

применяются такие материалы как: бумага белая или цветная формата 40х60, гуашь, темпера, кисти, карандаш.



Рис. 6. Иванова Л. Декоративный натюрморт. Бумага, акварель, смешанная техника.
Профиль: Художественная роспись ткани. Преподаватель Григорьевская Е.Б.

Перед студентами ставится задача: на примере несложного натюрморта научиться создавать его художественный образ, используя язык традиционного прикладного искусства. Один и тот же натюрморт будет по-разному трактоваться студентами не только орнаментально, но и эмоционально. В результате каждая работа будет иметь оригинальный художественный образ.

Преподаватель объясняет студентам, что для того, чтобы создать выразительный декоративный натюрморт нужно уметь:

- отбирать в реальной действительности те свойства натуры, которые в наибольшей степени соответствуют специфическому ассоциативно-образному языку декоративно-прикладного искусства [2];
- выстраивать композицию декоративного натюрморта используя законы композиции, добиваясь единства элементов и цветовой гармонии;
- пользоваться изобразительным языком декоративной живописи (пятно, линия, точка, штрих, силуэт) в различных сочетаниях при создании художественного образа натюрморта;
- работать колерами, подбирать гармоничные сочетания цветов;
- применять приёмы плоскостной трактовки объёмных предметов быта, драпировок, овощей, фруктов и др.;
- подчёркивать выразительность силуэта предметов;
- находить различные варианты стилистического решения декоративного натюрморта;
- уметь плоскостно трактовать пространство.

В начале работы над декоративным натюрмортом преподаватель даёт задание: «На основе ранее выполненного длительного академического

живописного изображения натюрморта (рис. 8) исполнить 2-3 эскиза в цвете форматом 10х15 см.



Рис. 7. Натюрморт. Фотография учебной постановки



Рис. 8. Чернышова Е.
Академический натюрморт.
Бумага, темпера. Профиль:
Художественная вышивка.
Преподаватель Дунаева Н.Ю.

В эскизах выявить характер предметов и постановки в целом, найти интересное декоративно-образное и колористическое решение.

Затем преподаватель объясняет последовательность работы над эскизами:

1) начинаем с линейного рисунка, в котором необходимо найти красивое по пластике и пропорциям решение композиции натюрморта;

2) продумываем какие элементы изображения декоративной живописи (пятно, штрих, точка и др.) наилучшим образом подходят для создания художественного образа данного натюрморта (в эскизах должны быть предложены разные сочетания элементов изображения);

3) решаем какими красками (акварель, гуашь, темпера) будет выполняться декоративная работа. Первые задания по декоративному натюрмарту лучше выполнять гуашью или темперой;

4) находим в эскизе гармоничное колористическое решение натюрморта. Работать нужно колерами, смешивая 2-3 цвета, не считая белил. Цвета брать немного светлее, учитывая небольшой формат эскиза (на большом формате цвета нужно брать в полную силу);

5) распределяем цветные пятна на эскизе, продумывая цвет главных предметов и второстепенных (главные предметы должны выделяться и не сливаться с окружающими их драпировками);



Рисунок 9. Чечурова Э.
Эскиз декоративного натюрморта 1.
Бумага, темпера.
Профиль: Художественный металл
(Ювелирное искусство)
Преподаватель Дунаева Н.Ю.



Рисунок 10. Чечурова Э.
Эскиз декоративного натюрморта 2.
Бумага, темпера.
Профиль: Художественный металл
(Ювелирное искусство)
Преподаватель Дунаева Н.Ю.

6) проверяем, уравновешены ли части композиции, интересны ли пропорции предметов и их частей;

7) выделяем композиционный центр, подчеркиваем силуэт главных предметов.

После утверждения преподавателем эскиза, студент переходит к работе в заданном формате:

Вначале выполняется линейный рисунок на белой или цветной бумаге. На большой формат переносятся изображения предметов, соотношения крупных кусков и цветовых пятен, с соблюдением тех же пропорций, как и в эскизе.

Цветовое решение также должно быть передано максимально точно. Если работа ведётся гуашью, темперой, акрилом, то намешиваются колеры. Аккуратно прокрываются крупные пятна цвета в соответствии с эскизом, затем более мелкие. При работе акварелью выполняются заливки цвета часто с одновременным выполнением фактур. Тон цвета при любой технике исполнения лучше брать темнее, чем в эскизе, так как работа ведётся на значительно более крупном формате. Когда общая раскладка цветовых пятен на работе завершена, приступают к детальной проработке в соответствии с первоначальным замыслом. Изображение дополняется графическими элементами: линиями, штрихами, точками.

Затем выделяются главные предметы, проверяется, виден ли их силуэт относительно фона. Вносятся исправления, там, где силуэт предметов

сливается с фоном, изменяется цвет отдельных плоскостей. Если этого недостаточно, вводится контур вокруг главных предметов. Трактровка главных предметов должна отличаться от трактовки второстепенных (драпировок, фона).

Таким образом, обучение декоративному натюрморту будущих художников традиционного прикладного искусства имеет свою специфику, выраженную в принципиально ином взгляде на натуру, чем это принято в академической живописи. Для декоративного натюрморта свойственно: плоскостное изображение предметов, отсутствие глубины пространства, сочетание в одной работе разных графических и живописных средств художественной выразительности, а также разных художественных материалов, использование контуров и т.д. Обучение ведётся по отработанной методике с соблюдением строгой методической последовательности.

От глубокого понимания студентами задач данного задания, и в целом задач декоративной живописи, соблюдения ими строгой последовательности в выполнении декоративного натюрморта, зависит успех в освоении не только данной дисциплины, но также и таких важнейших дисциплин, как композиция, проектирование, мастерство.

Литература

1. Васильева Е.В. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства: монография / Е.И. Васильева. – Санкт-Петербург: Высш. шк. нар. искусств, 2009. – 164 с., ил.
2. Дунаева Н.Ю. Особенности преподавания живописи в высшем учебном заведении традиционного прикладного искусства в современных условиях (профиль художественная роспись ткани) / Н.Ю. Дунаева // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 3. – С. 67-71.
3. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для вузов. – Москва: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328 с., 165 ил.
4. Юон К.Ф. Об искусстве: в 2 т / К.Ф. Юон. – Москва: Советский художник, 1959. – Т. 1. – 384 с.

References

1. Vasil'yeva Ye.V. Osobennosti obucheniya zhivopisi budushchikh khudozhnikov traditsionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya / Ye.I. Vasil'yeva. – Sankt-Peterburg: Vyssh. shk. nar. iskusstv, 2009. – 164 s., il.
2. Dunayeva N.YU. Osobennosti prepodavaniya zhivopisi v vysshem uchebnom zavedenii traditsionnogo prikladnogo iskusstva v sovremennykh usloviyakh (profil' khudozhestvennaya rospis' tkani) / N.YU. Dunayeva // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. – 2018. – № 3. – S. 67-71.
3. Stor I.N. Dekorativnaya zhivopis': Uchebnoye posobiye dlya vuzov. – Moskva: MGTU im. A.N. Kosygina, 2004. – 328 s., 165 il.

4. Yuon K.F. Ob iskusstve: v 2 t / K. F. Yuon. – Moskva: Sovetskiy khudozhnik, 1959. – T. 1. – 384 s.