

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 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., PhD in Pedagogy, Member of the Union of Artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: serov_p@mail.ru

**Художественное обобщение как основной метод выполнения
декоративных решений в живописи**
**Artistic generalization as the main method of performing decorative
solutions in painting**

Аннотация. В статье раскрывается роль художественного обобщения в живописи – приеме, используемом художниками традиционного прикладного искусства для декоративной переработки и стилизации изображений за счет подчеркивания существенных черт и сведения к минимуму второстепенных деталей. Когда создаются декоративные образы, существенное значение имеют декоративно-условное мышление, воображение и фантазия, способность образно и творчески осмысливать предметы и явления, которые изображает художник. Это весьма существенно для творческого метода – в данном случае в статье речь идет о художественном обобщении, с помощью которого создаются декоративные переработки, поскольку он базируется на способности познавать и переосмысливать красоту природного мира. Обучение художественному обобщению особенно важно для студентов традиционного прикладного искусства, т.к. знание и понимание художественного обобщения позволяет создавать декоративные композиции с учетом принципов абстракции, упрощения и стилизации.

Ключевые слова: профессия, образование, обучение, художественный образ, декоративность, стилизация, трансформация, способы изображения, переработка.

Abstract. The article reveals the role of artistic generalization in painting – a technique used by artists of traditional applied art for decorative processing and stylization of images by emphasizing their essential features and minimizing minor details. When decorative images are created, decorative-conditional thinking, imagination and fantasy, the ability to figuratively and creatively comprehend objects and phenomena that the artist depicts are essential. This is very important for the creative method – in this case, the article is about artistic generalization, with the help of which decorative processing is created, since it is based on the ability to recognize and rethink the beauty of the natural world. Teaching artistic generalization is especially important for students of traditional applied arts, since knowledge and understanding of artistic generalization allows them to create various

decorative compositions taking into account the principles of abstraction, simplification and stylizations.

Keywords: profession, education, training, artistic image, decorativeness, stylization, transformation, image methods, processing.

Роль традиционного прикладного искусства в современных условиях велика, прежде всего, потому, что помогает сохранить и передать незабываемые ценности и традиции, способствуя формированию и поддержанию культурной самобытности. Традиционное прикладное искусство является самобытным явлением национальной культуры. Если промышленные изделия, изготовленные на конвейере в огромных количествах, обычно лишены тепла и глубокого смысла, то произведения традиционного прикладного искусства всегда являются концентрацией таких ценностей как добро, правда, справедливость [4, с. 12].

Традиционное прикладное искусство является богатым наследием, передаваемым из поколения в поколение. Оно отражает уникальные аспекты культуры, традиции, историю и народный опыт. В современном мире, где глобализация и стандартизация становятся все более распространенными, сохранение и продолжение традиций в прикладном искусстве позволяет сохранить уникальность и многообразие культурного наследия.

Художественное обобщение в традиционном прикладном искусстве – прием, используемый художниками для стилизации изображений за счет подчеркивания их существенных черт и сведения к минимуму второстепенных деталей. Художественное обобщение включает в себя преобразование визуальных элементов предмета в лаконичный образ, который передает суть объекта, но не является его буквальным отображением [3, с. 27].

Художественное обобщение может быть достигнуто с помощью различных приемов, в том числе упрощения форм, преувеличения некоторых черт и отказа от второстепенных деталей. Например, портрет может быть упрощен с помощью концентрации внимания зрителя на самых важных чертах лица, а пейзаж – сведен к наиболее характеризующим его формам и цветам.

Этот прием часто используется в абстрактном искусстве, когда художник намеренно упрощает или искажает изображение, чтобы создать уникальное и выразительное произведение. Художественное обобщение присутствует и в различных стилях искусства, таких как импрессионизм или экспрессионизм, где художник деформирует и стилизует натуру, чтобы создать эмоциональную и выразительную композицию [5, с. 48]. Существует несколько видов художественного обобщения в живописи.

Абстрактное обобщение – процесс упрощения и универсализации форм и цветов в картине. Художник может использовать абстрактные формы и цвета, чтобы выразить свои идеи или чувства.

Символическое обобщение – для создания художественного образа здесь используются символы или знаки. Художник может изображать сердце, крест, звезды и другую символику, чтобы выразить определенные идеи и эмоции.

Предметное обобщение – упрощение формы или предмета в картине для

того, чтобы они стали более узнаваемыми и эмоционально выразительными. Художник может использовать предметное обобщение, чтобы усилить эффекты света, тени или текстуры.

Стилизованное обобщение – создание нового стиля или формы, которые отличаются от реальности. Стилизация может отталкиваться от определенного направления или стиля в искусстве. Художник может использовать стилизованное обобщение, чтобы создать уникальный эффект или выразить свою индивидуальность.

Композиционное обобщение – используется процесс упрощения и перестановки элементов в картине для усиления нужной идеи или образа. Художник может использовать композиционное обобщение, чтобы подчеркнуть главные элементы или привлечь внимание зрителя к центральному объекту.

Эмоциональное обобщение – использование цвета, композиции и других художественных элементов, чтобы передать определенные эмоции или настроение. Художник может выбрать яркие или темные цвета, разные формы и текстуры, чтобы стимулировать появление нужных эмоций.

Концептуальное обобщение – использование художественных элементов для выражения сложной концепции или абстрактной идеи. Автор обращается к приему концептуального обобщения, если есть задача передать зрителю определенное состояние, которое может быть скрыто или неочевидно. Прием предполагает выбор предмета, композиции, цветовой схемы и общего настроения или чувства, которое должно вызывать произведение.

Графическое обобщение – упрощение и переработка форм и линий в картине для создания графического эффекта. Художник может использовать графическое обобщение, чтобы подчеркнуть определенные элементы или создать уникальный стиль.

В целом, художественное обобщение является мощным инструментом, позволяющим создавать визуально убедительные произведения искусства, отражающие сущность объекта.

Художники традиционных художественных промыслов часто используют в качестве источников вдохновения природу и то многообразие, которое она заключает в себе, а также народное искусство, его уникальность и непосредственность. Народное искусство напрямую связано с природными формами, оно заимствует и перерабатывает образы, источником которых является окружающий мир [1, с. 43].

Вдохновляясь природой и произведениями народного искусства, современный художник традиционных народных промыслов не должен при создании творческих работ слепо копировать их или механически изображать те или иные элементы в произведениях. Важно творчески переосмысливать, обобщать, перерабатывать то, что вдохновляет художника с учетом современных реалий и актуального мироощущения, поскольку именно это и есть та суть, которая заключена в художественном творчестве [2, с. 14].

На первом этапе избранный мотив зарисовывается с натуры, за счет чего

происходит выявление наиболее характерных выразительных особенностей.

На *втором этапе* художник выделяет главное и частично убирает второстепенные детали. Даже с учетом того, что целью при работе является обобщение, в этюде будут, в той или иной степени, содержаться несущественные подробности. А значит далее требуется продолжать трансформацию: пластически преобразовывать форму, активнее отказываться от намерения включить ту или иную деталь или нюанс.

В процессе работы автор пользуется декоративно-условными приемами и способами изображения, различными видами художественного обобщения. Этюды базируются на плоскостном изображении форм, здесь важна предельная лаконичность, которая позволяет с помощью минимальных средств добиться того, чтобы этюд был максимально выразителен (рис. 1, 2⁶).

Рис. 1, 2. Различные варианты художественного обобщения натюрморта с использованием приема обобщения формы при помощи ее геометризации

В данном случае, говоря об выразительности, мы имеем в виду, насколько интенсивно будут применены декоративные средства, и в какой степени метафорично и преувеличено будет показан набор характерных особенностей, присущих объекту. Получившемуся в итоге преобразованному декоративному образу должна быть свойственна достаточная степень стилизации.

Когда создаются декоративные образы, существенное значение имеют

⁶ Рис. 1-3 – фото автора статьи.

декоративно-условное мышление, воображение и фантазия, способность образно и творчески осмысливать предметы и явления, которые изображает художник. Это весьма существенно для творческого метода – в данном случае речь идет о художественном обобщении, с помощью которого создаются декоративные переработки, поскольку он базируется на способности познавать и переосмысливать красоту природного мира. Таким образом, творческий процесс – это сочетание эмоционального чувства с умением абстрагироваться.

Художнику важно уметь мыслить ассоциативно. Сформированные ассоциативные представления о предметах реального мира в сумме и становятся произведением искусства. Ассоциативный декоративный образ возникает под влиянием явлений или предметов, существующих во внешнем мире. Это может происходить как в момент непосредственного наблюдения за предметами или явлениями, так и в то время, когда они воссоздаются в памяти. Однако такой образ становится лишь импульсом к созданию итогового произведения. Далее в работу вступает замысел художника, который определяет, как будет выглядеть произведение традиционного художественного промысла.

Художественный образ, визуальное представление, созданное художником с целью вызвать эмоции или выразить идею, может принимать различные формы, такие как картины, скульптуры, фотографии или цифровое искусство. Художественные изображения могут быть репрезентативными или абстрактными и варьироваться от реалистичных изображений мира природы – до сюрреалистических и фантастических образов. Их можно создавать с использованием самых разных техник и материалов, включая карандаши, краски, уголь, глину, металл или цифровое программное обеспечение [6, с. 40].

Помимо эстетической ценности, художественные образы хранят глубокий смысл, заложенный художником. Творческие замыслы могут быть открыты для интерпретации зрителем, или быть вполне определенными и выраженными через символы, мотивы или другие визуальные подсказки. Художественный образ можно анализировать и интерпретировать по-разному, в зависимости от точки зрения и опыта зрителя. На создаваемый образ влияют культурные, социальные и исторические контексты, личные убеждения и опыт художника. Художественный образ является мощным инструментом выражения идей, эмоций и переживаний, а также стимуляции чувств и ума [7].

Формируется обобщенный декоративный образ непросто. В большинстве случаев в процессе появляется не один вариант, а несколько, они могут быть как похожи друг на друга, так и очень различны. И лишь одному суждено обрести необходимую степень четкости, стать более устойчивым по сравнению с другими, и представление автора произведения закрепит его в таком виде как реальность (рис. 3).

Рис. 3. Стилизация изображения цветов с использованием приема уплощения формы. Декоративность композиции достигается стилизацией в орнаментальном мотиве, характерной для городецкой росписи по дереву

В процессе решений художественных задач художнику приходится выбирать средства, которые бы во всей полноте помогли раскрытию содержания, способствовали тому, чтобы идеи были донесены до зрителей максимально точно. В случае правильного выбора формальных средств происходит их превращение в содержание. Одним из таких средств академической и декоративной живописи является художественное обобщение [8].

Обучение навыкам художественного обобщения играет значимую роль в развитии творческого потенциала студентов, их профессиональных навыков и возможностей в области искусства. Эти навыки и знания в дальнейшем позволят им создавать уникальные, эстетически привлекательные и функциональные произведения.

Художественное обобщение требует от студентов способности абстрагироваться и видеть сущность объекта или сцены. Это развивает творческое мышление и способность находить нестандартные решения. В процессе художественного обобщения студенты учатся активно наблюдать и анализировать натуру, что помогает улучшить навыки наблюдения, замечать детали, формы и цвета, понимать взаимосвязи между ними.

Также работа над стилизованным изображением открывает перед студентами пути для экспериментов с формами, цветами, стилями и материалами, что стимулирует творческое мышление, помогает развивать новые подходы к традиционному прикладному искусству. Художественное обобщение требует умения компоновать и организовывать элементы на холсте, что помогает развитию навыков создания сбалансированных гармоничных композиций.

Благодаря работе с художественным обобщением студенты обогащают свой творческий опыт, развивают навыки образного мышления, могут находить новые способы передачи идей и эмоций через минимальное количество деталей и абстрактные формы. Художественное обобщение помогает стать более эффективными визуальными коммуникаторами, передавать идеи и настроение через минимальное количество деталей, создавая уникальные запоминающиеся образы. Это важный навык в декоративном искусстве, где эстетика и эмоциональное воздействие на зрителя играют важную роль.

Процесс обучения художественному обобщению студентов, изучающих традиционное прикладное искусство, обычно включает следующие этапы:

1. Ознакомление с основами и принципами художественного обобщения: концепциями и техниками художественного обобщения, исследование работ известных художников, в т.ч. изучение композиции, формы, цвета и светотени, а также различных стилей и подходов к обобщению в искусстве.

2. Практические занятия: студентам предоставляются возможности для практического применения изученного. Выполнение декоративных переработок учебных постановок, соотнесенных с конкретным видом традиционного прикладного искусства, постепенного их упрощения и обобщения для выделения основных форм, и характеристик. Это предполагает работу с различными материалами и техниками, такими как акварель, масляная краска, акрил, карандаши и другие.

3. Критика и обратная связь: важным аспектом обучения является обсуждение и критический анализ работ студентов. Преподаватели могут давать советы по улучшению работы, помогая развивать навыки художественного обобщения, что способствует развитию критического мышления и восприятия у студентов.

4. Исследование стиля и исторического контекста: студентам предлагается изучать различные стили и направления искусства, а также исторические примеры художественного обобщения. Это помогает понять, какие элементы можно абстрагировать или изменять, чтобы создать эффект декоративности в своих работах.

5. Проектная работа: студенты выполняют проекты изделий традиционных художественных промыслов, в которых могут применить принципы художественного обобщения и декоративных переработок: создание одежды, предметов интерьера, ювелирных изделий или разработка графического образа с использованием обобщенных форм и стилей.

6. Изучение современных тенденций и инноваций в области декоративного искусства. Студенты могут исследовать работы современных художников, которые активно применяют обобщение и стилизацию, что помогает им расширить свои знания и вдохновиться новыми идеями.

7. Выставки и публичные презентации: стимулируют творческий рост и повышающие уверенность студентов. Это позволяет получить обратную связь от публики и профессионалов, а также продемонстрировать свои достижения в области художественного обобщения и стилизации.

Весь процесс обучения художественному обобщению в Высшей школе народных искусств (академии) направлен на развитие творческого мышления и навыков стилизации у студентов. Он помогает им развить свой собственный художественный стиль и подход к созданию произведений искусства, которые могут быть узнаваемыми, но, в то же время, выражать индивидуальность и личное творческое видение автора.

Литература

1. Бадаев В.С. Формирование художественной культуры школьников в процессе освоения искусства декоративной росписи: на примере народных промыслов России: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Бадаев Вячеслав Семенович. – Набережные Челны, 2005. – 399 с.

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н.П. Бесчастнов. – Москва: ВЛАДОС, 2008. – 255 с. – ISBN 978-5-691-01629-5.

3. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ / Е.И. Васильева // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (дата обращения: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – EDN: ZAMXNJ

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. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – EDN: DXQQKH

5. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 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; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 99 с.

7. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов

«Мастерство» и «Композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Федотова Ольга Владимировна; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2005. – 217 с.

8. Христоролюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской области: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христоролюбова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 80 с.

References

1. Badaev V.S. Formirovanie xudozhestvennoj kul'tury` shkol'nikov v processe osvoeniya iskusstva dekorativnoj rospisi: Na primere narodny`x promy`slov Rossii: special`nost` 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblastyam i urovnyam obrazovaniya)»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Badaev Vyacheslav Semenovich. – Naberezhny`e Chelny`, 2005. – 399 s.

2. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki diplomirovanny`x specialistov «Xudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil'noj i legkoj promy`shlennosti» / N.P. Beschastnov. – Moskva: VLIADOS, 2008. – 255 s. – ISBN 978-5-691-01629-5.

3. Vasil`eva E.I. Primenenie sovremenny`x pedagogicheskix podxodov v obuchenii studentov na uchebny`x praktikax. Iz opy`ta organizacii obrazovatel`nogo processa v VShNI / E.I. Vasil`eva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (data obrashheniya: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – EDN: ZAMXNJ

4. Maksimovich V.F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie – 2019 – № 3 – S. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – EDN: DXQQKH

5. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis`: uchebnoe posobie / P.E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 108 s.

6. Serov P.E. Akademicheskaya zhivopis`: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P.E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 99 s.

7. Fedotova O.V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz` uchebny`x predmetov «masterstvo» i «kompoziciya» v professional`nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Fedotova Ol`ga Vladimirovna; Vy`sshaya shkola

narodny`x iskusstv. – Moskva, 2005. – 217 s.

8. Xristolyubova D.Yu. Teknologiya xudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskoj oblasti: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» (vid – xudozhestvennoe kruzhevopletenie) / D.Yu. Xristolyubova; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2016. – 80 s.