

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН» И «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

Сухарев А.И., Пронина Н.К.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: aist-09@mail.ru

В статье рассматриваются особенности обучения живописи будущего дизайнера, художника ДПИ. Обучение живописи ориентировано на развитие профессиональных компетенций, освоение методов профессиональной деятельности и мышления. На начальном этапе обучения живописи бакалавров по направлению «Дизайн» и «ДПИ» в учебных заданиях осваивается наиболее обобщенный способ конструктивной организации изображения. Освоение системы построения живописного изображения целесообразно проводить на основе изображения натюрморта. Натюрморт как жанр изобразительного искусства наиболее показателен в плане изучения законов композиции, цветоведения, стилизации и т.д. В процессе обучения живописи студентов специальностей «Дизайн» и «ДПИ» целесообразно использовать стилизацию, метод ритмической организации целого, обобщение изображаемых объектов, цветовых отношений. Несмотря на стилизацию и декоративность выполнения задания, живописная работа остаётся быть целостной для восприятия.

Ключевые слова: живопись, натюрморт, стилизация, специфика профессиональной деятельности, бакалавриат.

THE SPECIFICITY OF TEACHING PAINTING STUDENTS OF SPECIALTIES OF DESIGN AND APPLIED ARTS

Sukharev A.I., Pronina N.K.

¹RUSSIAN SEI HPE «Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: aist-09@mail.ru

This article discusses the peculiarities of teaching of painting the future designer of the PDI, artist. Painting training should be geared to the development of professional competencies, development of professional activities and thinking. At the initial stage of training of painting students specialties design and DPI in educational tasks developed the most generic way to constructive image organization system development build picturesque images should be based on images of still life. Still life as a genre of fine art, the most telling in terms of exploring the laws of composition, CROMATICS, styling, etc. in the training process of painting students of specialty design and DPI is useful styling, the method of rhythm, a generalization of the depicted objects, color relationships. Despite the styling and decorative job execution, the scenic work remains to be holistic perception.

Keywords: painting, still life, styling, the specificity of the professional activity.

В настоящее время подготовка в области живописи бакалавров художественных специальностей («Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство») не отвечает требованиям их будущей профессиональной деятельности. Дизайнер, художник ДПИ чаще всего имеет дело с формой, объёмами, поэтому в процессе обучения живописи упор в первую очередь должен делаться на формообразующие свойства цвета. При обучении живописи будущего дизайнера, художника ДПИ мы считаем важным ориентировать на развитие профессиональных компетенций, освоение методов профессиональной деятельности и мышления. «Реальная практика обучения живописи будущих дизайнеров в большинстве отечественных школ приводит к тому, что они владеют цветом только как изобразительным средством» [1, с. 291]. Основной причиной этого является ориентация программ по живописи большинства специальностей на принципы академической школы рисования.

Для совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров и специалистов в

области ДПИ нам представляется важным построить курс живописи с учетом следующих требований:

- освоение принципов построения трёхмерного пространства на изобразительной плоскости проводить на основе натюрморта;
- изучение теории изобразительного искусства ориентировать на формирование и развитие профессионального визуального восприятия;
- взаимодополнения групповых академических занятий и индивидуальной самостоятельной работы студентов.

Осмысление содержания и методики подготовки по живописи через специфику профессиональной деятельности приводит к изменению учебных целей, задач, методов организации учебного процесса, а, следовательно, всего комплекса методического обеспечения дисциплины.

При разработке методики преподавания живописи у студентов специальности дизайн и декоративно-прикладное искусство следует учитывать специфику творческой работы студентов, заключающуюся в необходимости перевоплощать реальные формы и предметы объективной действительности в условные плоскостные изображения, сопровождающиеся порой активной трансформацией и деформацией объекта, с его гиперболизацией или полным отказом от отдельных свойств природы.

Освоение системы построения изображения целесообразно проводить на основе натюрморта, поскольку это дает возможность студентам, поступившим на первый курс и имеющим различный уровень подготовленности, сосредоточиться на решении одних и тех же учебных композиционных задач. Натюрморт как жанр искусства, демонстрирующий неодушевленные предметы, композиционно объединенные в единую группу, наиболее показателен в плане изучения законов композиции, цветоведения, приемов стилизации. Он дает большие возможности для создания художественного образа, для творческой интерпретации и трансформации предметов, составляющих натюрморт, а также понимания смысла и соответствующей ему конструкции. При этом смыслообразующей основой живописных обобщений будут теоретические понятия, поскольку они позволяют овладеть общими принципами организации изображения в соответствии с осваиваемым значением и практически изучить многообразные выразительные возможности конкретного способа построения изображения [2].

Методику преподавания живописи натюрморта у студентов специальностей «Дизайн» и «ДПИ», на наш взгляд, целесообразно ориентировать на особенности творческой работы бакалавров дизайна и декоративно-прикладного искусства. Специфика этой работы заключается в необходимости перевоплощать формы и предметы объективной реальности в

условные изображения и объекты, которые могут быть трансформированы, творчески переработаны. Некоторые свойства природы могут быть сильно преувеличены, а от некоторых художник может отказаться, следуя своему замыслу.

Важным моментом для решения натюрморта является основная идея натюрморта. Идея связана с явлением, впечатлением, эмоциональным переживанием. Все изобразительные объекты, как и все изобразительные средства (цветовое пятно, фактура, пластичная линия), должны работать на утверждение одной главной идеи. «Цвет» и «форма» – это основные средства, используемые при создании образа, поэтому синтез цвета и формы является одной из центральных проблем обучения живописи студентов.

Одной из главных задач практических занятий по живописи является формирование и развитие профессионального художественного восприятия у студентов. В процессе обучения живописи с натуры восприятие изменяется. Оно становится более точным, быстрым и дифференцированным. Восприятие дизайнера, художника ДПИ как специфическое восприятие человека при рисовании с натуры, одновременно учитывающего законы действительности и ее изображения. Специфичность профессионального восприятия заключается в том, что оно композиционно при восприятии объективного пространства и пространственно при восприятии его изображения, также для него характерна гибкость процесса восприятия «объект – его изображение». Чем выше уровень профессионального восприятия рисующего, тем глубже понимание значимости пространства, формы, объема в передаче объективного мира, тем выше грамотность выполняемых работ и их художественная выразительность.

Следующей важной задачей на практических занятиях по живописи будет изучение теории изобразительного искусства, которая также направлена на формирование и развитие профессионального визуального восприятия. Восприятие модели для дальнейшего изображения – основная проблема художественного восприятия в процессе обучения живописи. Получаемый в сознании художника визуальный образ модели отличается от объективного трехмерного пространства. Это обусловлено тем, что для изобразительной деятельности необходим именно образ зрительного перцептивного пространства. Эти перцептивные образы и образы представления будут основой для создания этюда. Кроме анализа зрительной информации, в сознании человека участвует информация жизненного опыта, никак не связанная со зрением. Такой информацией для обучающихся будут знание теоретических законов изобразительной грамоты, практические умения и навыки работы с изобразительными материалами, знание их выразительных и изобразительных свойств и т.д. Благодаря особенностям профессионального восприятия эта информация позволяет успешно перевести перцептивные образы трехмерного пространства на двухмерную

плоскость и создать иллюзию этого объективного пространства на листе [3].

В процессе обучения живописи студентов специальностей «Дизайн» и «ДПИ» целесообразно использовать стилизацию, метод ритмической организации целого, обобщение изображаемых объектов, цветовых отношений. При стилизации «выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали. Стилизируют по собственному существенному принципу и по привнесенному свойству» [4, с. 10]. Стилизация в декоративном натюрморте делает возможным трансформацию предметов, составляющих этот натюрморт. Но изменения, которые вносятся при стилизации натюрморта, не должны менять его смысловой линии, они призваны делать ее более яркой и выразительной.

Процесс построения стилизованного изображения может иметь следующие моменты:

- использование различных перспектив систем при создании стилизованного натюрморта работает на выявление выразительности изображения, художественного образа;
- выявление основных пропорциональных и конструктивных отношений между предметами и внутри одного предмета;
- стилизация формы предметов в натюрморте через выявление наиболее характерного, усиление этого качества;
- предметы на изобразительной плоскости могут быть передвинуты исходя из композиции изобразительной плоскости, от некоторых предметов можно отказаться, что позволит раскрыть идею художественного образа;
- частично или полностью отказ от объемной формы предметов (плоское силуэтное решение);
- поиск колористической гармонии, интерпретация цветовых и светлотных отношений.

В области декоративной стилизации можно выделить основные приемы решения натюрморта, при которых выявляются наиболее характерные черты:

- декоративно-экспрессионистическое изображение идет через выявление цветовых и фактурных возможностей, в данном случае активных сочетаний основных цветов и выразительных фактур, причем фактуры могут характеризоваться различным способом нанесения краски (фактурный грунт, набрызг, работа мастихином и т.д.) (рис. 1);

Рис. 1. Выявление декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фактуры

– витражное изображение предполагает включение в изображении локальных цветовых пятен, важным моментом будет выразительная линия, она может быть цветной или черной; здесь очень важен силуэт, пластика самого контура, адекватность формы и цвета (рис. 2);

Рис. 2. Использование в изображении локальных цветовых пятен, присутствие черного контура

– орнаментальное решение изображения натюрморта, пространство плоскостное, узор вплетается в общий ритм декоративного изображения натюрморта (рис. 3);

Рис. 3. Орнаментация плоскости натюрморта

– аналитический подход в стилизации натюрморта, способ изображения предметов разложением его на простейшие объемы, вскрывая их внутреннюю структуру (рис. 4).

Рис. 4. Аналитический подход в стилизации натюрморта

Создание любого объекта предметно-пространственной среды – это обязательно работа с формой, достижение художественной выразительности формы. Несмотря на стилизацию и декоративность выполнения задания, живописная работа остаётся быть целостной для восприятия. Целостность – это основа формообразования в дизайне и ДПИ. Она предполагает установление самой тесной связи между средствами и приемами

построения изображения. Целостность может быть достигнута разными приемами. Это, в частности, «совмещение пластических и колористических рядов в ритмическом строе формы, соблюдение пропорций, охватывающих форму в целом и её части, установление соподчиненности элементов. При использовании таких приемов важен поиск того гармонического "ключа" формообразования, который объединял композицию. Этим "ключом" и выступает общий характер формы» [5, с. 168].

Обучение состоит из академических учебных занятий и самостоятельной работы. На них студенты выполняют как многочасовые задания с комплексом учебных задач, так и краткосрочные упражнения, решая одну или две задачи. Краткосрочные упражнения носят индивидуальный характер и направлены на решение персональных ошибок студента при выполнении многочасовых заданий. Например, неумение выявлять общие цвето-тоновые отношения (дробность, пестрота цвета), нарушение пропорций.

На начальном этапе обучения живописи студентов специальностей «Дизайн» и «ДПИ» в учебных заданиях осваивается наиболее обобщенный способ конструктивной организации изображения. Непременным условием создания гармоничного целостного живописного изображения является равновесие. Очень значимой составляющей процесса обучения студентов дизайнеров и ДПИ является изучение общей основы изобразительной формы, ее основной конструктивной составляющей. Начало обучения осуществляется через упражнения и задания на организацию равновесия изображения и поля листа, основных масс изображения, поиски обобщенного целостного живописного изображения [6].

При организации натюрморта в соответствии с учебными задачами подбираются предметы. Основное внимание уделяется пластическому силуэту обобщенной предметной массы и светлотным отношениям. Фронтальное или контражурное расположение натюрморта по отношению к источнику света облегчает решение учебных задач, так как хорошо выявляется обобщенная масса предметов.

Выполняется серия композиционных этюдов. Студенты выполняют форэскизы, в которых, изменяя соотношение площадей силуэта и фона, размещение предметной массы относительно листа, варьируя формат, тональные отношения, осваивают общий способ организации изображения. При этом в эскизах не должно быть чрезмерной детализации, поскольку главным направлением поиска является соразмерность обобщенных масс. Также в краткосрочных этюдах основное внимание уделяется не пространственным характеристикам или конструктивному построению предметов, а количественным отношениям обобщенных тональных масс и элементов, их взаимным распределениям друг относительно друга и по отношению к оптическому центру плоскости. В предварительных формальных эскизах исследуется интенсивность и направленность пространственной активности силового поля

элемента в зависимости от его конфигурации, цвета, тона, фактуры, положения в пространстве, но и от того, какие элементы находятся рядом с ним. Работа над форэскизом позволяет в небольшом масштабе определить в натуре основной колористический контраст, помогает грамотно орнаментально-пластически разместить цветовые массы на плоскости живописного изображения.

Лучшее композиционное решение переносится на формат, сохраняя масштабные соотношения между силуэтом и фоном и в процессе работы, является постоянным ориентиром в выявлении каких-либо несоответствий – тональной раздробленности, нарушений пропорций предметов внутри силуэта, нарушения масштабных соотношений. Намеченные обобщенные массы детально уточняются и выполняются в цвете. Основное внимание студентов акцентировано на организацию зрительно уравновешенного, обобщенного в тоне цельного изображения [7].

На начальном этапе обучения живописи студентов специальностей «Дизайн» и «ДПИ» в учебных заданиях осваивается наиболее обобщенный способ конструктивной организации изображения. Необходимость поиска перцептивного равновесия между общей площадью изобразительной плоскости и площадью свободного поля листа. Соразмерность обобщенных масс должна привести студентов к пониманию того, что такое целостное изображение.

Важным этапом работы над натюрмортом является поиск выразительных средств для раскрытия художественного образа. Образность – важный принцип композиционно-художественного формообразования, он отражает четкое и глубокое раскрытие в композиции определенной художественной идеи.

Необходимо студентов научить стилизовать, интерпретировать натуре для раскрытия художественного образа. Метод творческой интерпретации природы заключается в преднамеренном отказе от деталей натурной постановки (объемности, материальности и др.) и выявлении других существенных качеств (орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами ограниченной палитры, силуэт форм и другие качества).

Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения связана с определенным абстрагированием многочисленных качеств, активным применением метода творческой интерпретации природы (рис. 5). При поиске выразительных силуэтов форм элементов натурных постановок большое значение имеет творческий отбор, заключающийся в некотором абстрагировании многочисленных качеств природы, при переходе их в условные плоскостные силуэтные изображения.

Рис. 5. Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения

Выразительность композиции натюрморта зависит также от качественных характеристик элементов композиции, например от изобразительного материала. Использование различных техник живописного письма очень помогает при работе над стилизованным натюрмортом. Этюды студенты могут писать по белой бумаге или пользоваться цветными грунтами, окрашенными в цвет общего колорита постановки. Также можно использовать полихромную тонировку – это живописная пропитка работы несколькими гармонизированными цветами по предварительно нанесенному рисунку, которая играет роль подкладки. Применение цветных грунтов в качестве основы под живопись служит фактурному и колористическому обогащению учебных работ по живописи.

Данная система учебных заданий, упражнений требует от студентов умения абстрагироваться от деталей природы, помогает воспринимать и передавать в живописном изображении соразмерность обобщённых масс, равновесие элементов, сознательно управлять процессом формообразования. Это способствует решению проблемы подготовки студентов дизайнеров и ДПИ, которая заключается в переходе от передачи объема и пространства к стилизованно-плоскостному видению природы. Понимание того, что есть целостное живописное изображение, и умение объединять все элементы в целостное изображение значительно ускоряет процесс формирования профессиональных компетенций будущих специалистов.

Список литературы

1. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». – М.: ИКЦ МарТ; Изд. центр МарТ, 2003. – 291 с.
2. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования: учебное пособие. – М.: МПГУ, 2011. – 188 с.
3. Тихоненко И.Н. Развитие композиционного мышления на занятиях по живописи у студентов начальных курсов педагогических вузов : дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.02. – Омск, 2005. – 186 с.
4. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2001. – 10 с.
5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – М.: АСТ «Астрель», 2007. – 168 с.
6. Медведев Л.Г. Живопись. Гармония чувства, мысли, цвета: альбом-монография. - СПб. – Омск: ЗАО «Мультипринт Северо-Запад»; изд-во ОмГПУ, 2009. – 152 с.
7. Сухарев А.И. Формирование композиционно-пространственного восприятия у студентов на занятиях по рисунку (первый-второй курсы художественно-графического факультета: дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.02. – Омск, 1999. – 156 с.