

ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОПИСИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА» И «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ» ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

*Работа представлена кафедрой теории и истории художественного образования
Высшей школы народных искусств (института).*

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. И. Назарова

В статье автор рассматривает значение изучения академической живописи как важного элемента в образовании художников традиционного прикладного искусства по специализациям «Художественная вышивка» и «Художественное кружевоплетение». Изучение живописи помогает сформировать художественный вкус, находить собственные темы, сюжеты и выразительные средства для создания произведений декоративно-прикладного искусства.

***Ключевые слова:** живопись, гармония, цвет, форма, стилизация, декоративность, вышивка, кружевоплетение.*

P. Serov

PAINTING STUDYING FOR SPECIALISATIONS OF TRADITIONAL APPLIED ART (ARTISTIC EMBROIDERY AND ARTISTIC LACE-MAKING)

The author of the article dwells upon academic painting as an important part of teaching future artists of traditional applied art, who specialise in artistic embroidery and artistic lace-making. Painting study helps to form artistic taste, to find topics and means of creating works of traditional applied art.

***Key words:** painting, harmony, colour, shape, stylisation, ornamentality, embroidery, lace-making.*

Важными задачами учебного предмета «Живопись» для специализаций «Художественная вышивка» и «Художественное кружевоплетение» являются общее развитие художественного вкуса студентов и усвоение ими специальных навыков, необходимых художникам декоративно-прикладного искусства. Знакомство со средствами и методиками

построения художественной формы, освоение знаний, накопленных поколениями художников, создает условия для творческого развития личности [2]. Для художников традиционного прикладного искусства необходимо знать фундаментальные законы цветовой гармонии, тональности и ритмической цельности в построении композиций, в разработке проектов

и будущих изделий [5]. Живопись формирует проективное мышление и владение цветовой гармонией, способствует развитию чувства предметной формы, что совершенно необходимо художнику прикладного искусства [9, с. 108].

В процессе обучения студенты приобщаются к миру творчества, получают художественное образование и эстетическое воспитание, как неотъемлемую часть духовной и материальной культуры [8]. Уроки академической живописи дают возможность осмысливать новые цветовые ощущения и представления, знакомиться с творческими приемами и совершенствовать их в своей деятельности; способствуют формированию художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, что необходимо для развития творческой личности, ее эстетических вкусов, потребностей и морально-этического облика [4]. Живопись расширяет диапазон чувств, воображения и зрительных представлений, воспитывает эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры. Задача живописи – не просто слепое копирование натуры, но приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование представлений о закономерностях культурно-исторического процесса, с учетом прошлого и современного опыта. Это поможет воспитанию у студентов активного отношения к действительности, явлениям художественной культуры и народным художественным традициям. Живопись знакомит студентов с отличительными особенностями жанров изобразительного искусства – пейзаж, натюрморт, портрет, фигура в костюме, интерьер и другими жанрами. Учит ведению живописных работ – от быстрой зарисовки – этюда, до длительной постановки, рассчитанной на тщательное, долгое изучение натуры. Чем больше будущий художник освоит приемов, чем глубже познакомится с культурой реализации зрительных восприятий, тем больше он накопит знаний и навыков для проявления собственной индивидуальности. Это поможет студенту в дальнейшем находить собственные темы, сюжеты и выразительные

средства для их раскрытия в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Существуют и специальные, узконаправленные задачи курса живописи, связанные со спецификой специализаций «Художественная вышивка» и «Художественное кружево». Студентам, будущая профессия которых связана с моделированием одежды, необходимо дать основательные знания о построении, пропорциях и пластических особенностях человеческой фигуры [10, с. 53]. Для этого существуют такие постановки, как этюд фигуры в народном костюме, портрет с руками, портрет в головном уборе, этюд фигуры в интерьере и т. д. Эти постановки помогают формировать профессиональное мышление и навыки самостоятельной работы, знакомят студентов с ритмическими и пластическими характеристиками фигуры, закономерностью распределения светотени. В процессе обучения студентам данных специализаций не раз потребуются представлять проекты с фигурой в костюме, для этого нужно уметь правильно построить ее и знать, как конкретная материя облегает тело человека и какие образует складки [1]. Перед студентами стоит труднейшая задача – уметь правильно нарисовать без натуры, по представлению, человеческую фигуру в различных позах и во всевозможной одежде, правильно закомпоновать ее в листе и связать с фоном, подчеркивающим, а не забивающим фигуру и костюм. Незаменимую роль в освоении этих знаний играет живопись.

Так же необходимо отметить значение такого задания, как декоративная переработка с уже готовой живописной работы. Оно развивает умение переосмысливать натуру, утрировать, подчеркивать характерные детали, все то, что необходимо художнику декоративно-прикладного искусства. В процессе стилизации природных форм происходит выявление самых выразительных характеристик, подчеркиваются особенности формы, идет поиск собственного стиля. Студент проходит тот же путь, что и на специальной композиции, когда ищет удачное цветовое решение, яркий пластический образ для образца вышивки или кружева. Разнообразные по формам и цветовым сочетаниям образы природного

мира, насекомых, плодов растений можно использовать как великолепный материал для создания элементов произведения декоративно-прикладного искусства. Но у кружева и вышивки существует своя специфика и нельзя использовать эти природные объекты, не переработав их со знанием материала [3]. Именно это делали народные мастера с величайшим искусством, используя для украшения вышивкой одежды и предметов быта образы птиц, оленей, львов, барсов, различных сказочных существ, утрируя их и подстраиваясь под нужную технику [6]. Очень часто рисунок был геометризован, но даже в таком виде можно определить породу птиц в орнитоморфных орнаментах русской вышивки: выделяются водоплавающие птицы, достаточно ясно видны петухи, куры, павлины, различные виды хищных птицы. Художник изучал особенности каждой птицы и, стилизуя, подчеркивал ее характер и выделял главные черты. В более поздних вышивках, например в цветной глади, формы хотя и приближены к реалистическому изображению, но пластически выстроены и подчинены общей композиции. Техника позволяет использовать множество цветов, но их количество ограничено и несравнимо с живописью, поэтому, работая над композицией, надо уметь правильно выбрать локальный цвет предмета и его оттенки, которые подчеркнут изображение и не сделают его «дробным». В кружеве, помимо узоров из простых и четких геометрических форм, мы также находим сложную орнаментку с включением человеческих фигур, ланей, оленей, грифонов и т. д. Плавные, перетекающие друг в друга овальные формы, присущие кружеву, дают простор для использования растительных мотивов, различных цветов, бутонов и изогнутых листьев. Но и здесь натурная зарисовка может служить только основой для дальнейшего длительного поиска нужной формы и локального решения конкретного растительного орнамента. Поэтому так важно обучить студента правильно стилизовать любой предмет, изменять его форму, упрощать или менять цветовую гамму, находить наиболее яркое решение.

Особый акцент в работе делается не только на постановках, где предметы находятся в

единой живописно-пластической среде и взаимодействуют друг с другом, но и на отдельных предметах. Студенты выполняют этюдные задания на изображение цветов, бабочек, насекомых, животных, предметов быта, фруктов и овощей вне какой-либо постановки. Затем идут задания на переработку реальной формы в плоскостную, декоративную форму. Таким образом, осуществляется переход от натурной зарисовки к условному, плоскостному изображению, к силуэту, к живописному пятну. Такая декоративная трактовка позволяет максимально обобщить форму и ясно увидеть характер предмета. На основании таких живописных этюдов цветов, листьев, бутонов и получаются превосходные мотивы для образцов кружева и вышивки.

В любом проекте, выполненном в технике вышивки или кружева, большое значение имеет цветовое решение. Цвет, общий колорит и характер композиции зависят от идейного замысла художника и никогда не бывает случаен. Принято считать, что кружево довольно сдержанно по цвету и выполняется из однотонных нитей белого или нейтрального цветов. Но наряду с привычным для нас белым кружевом существует цветное – Михайловское, с узорами в виде прямоугольников, полукругов, зигзагов, выявленных цветом: красным, синим, зеленым и желтым. Также особым богатством узора и цвета отличались кружева, выполненные в городе Торжке. Нежные тона цветного шелка, из которого выплетались середины цветов, в сочетании с мягким блеском льна в основном узоре, образованном тесьмой и цветными лентами, создавали исключительную по красоте колористическую гамму. Но если в кружеве колорит композиции зависит от замысла мастера, в вышивке цвет зачастую диктуется техникой исполнения. Верхошов, односторонняя вышивка толстыми нитками, выполняется традиционными цветами – красным с небольшим добавлением синих, зеленых и желтых цветов. При выполнении композиции в этой технике необходимо правильное соотношение цветовых пропорций, чтобы ни один из дополнительных цветов не выбивался из общей картины, но и не пропадал. Вышивка гжелью – различные оттенки от белого до

синего цвета, здесь важно соблюдение тональности, в этом студентам могут помочь задания в технике «гризайль», обучающие работе с тоном [10, с. 29].

Сложнейший вид вышивки – лицевое шитье – тесно связано с иконописью и фресками. Фактически это имитация иконы, написанной красками, только выполнена она иглой. Тут наглядно можно видеть связь живописи с вышивкой и не стоит думать, что использование ниток вместо красок может обеднить цветовую палитру. Так же характерно многоцветие и для цветной глади, в ней используются сложные сочетания, множество различных оттенков одного цвета [7, с. 54]. Здесь студенту пригодятся знания о колористических отношениях и цветовой гармонии, т. е. о свойствах взаимодействия цвета, согласованности и сочетания. Поэтому так важны занятия живописью, ведь ее основной признак, отличающий ее от других видов искусства, – это работа с цветом, поиск согласованности, гармоничности колорита и созвучия оттенков. Только в непосредственной близости с натурой будущий художник может изучить законы цветовых и световых отношений, получить полное представление о возможностях цвета в произведениях декоративно-прикладного искусства. Постоянное наблюдение окружающей среды питает творческое представление мастера, возбуждает стремление воспроизвести ее средствами искусства, различные постановки – в теплой, холодной гаммах, с различной освещенностью и насыщенностью развивают художественное мышление и дают посыл для дальнейшей творческой работы. В народном искусстве предметом вдохновения всегда служила природа и то, что окружало человека, было частью его жизни. Он учился цветовой гармонии, наблюдая оперенья птиц, окраску животных, различные сочетания цвета в растениях, цветах и листьях. Природа давала человеку искусство. Поэтому в курсе живописи для специализаций «Художественная вышивка» и «Художественное кружевоплетение» особое значение придается изображению цветов и листьев, животных и птиц, насекомых и бабочек. Они служат великолепным примером для общих понятий

живописи – колорита и цветовой гармонии. Будущий художник учится осмыслению и пониманию народного искусства, проходит путь от живого созерцания до декоративного изображения, понимая, что лучший учитель – это природа.

Выполняя учебное задание «Простой натюрморт», поставленный преподавателем для изучения цветовой гармонии и колористических отношений между предметами, обучающиеся решают сложную живописную задачу. Натюрморт может быть поставлен на тонких отношениях, едва заметных градациях цвета, а может и на контрастных, ярких цветах, в одном колорите или охватить большую часть цветового спектра. Это помогает студенту изучить приемы эффективного сочетания цвета, разнообразить колористические приемы и их эмоциональную окраску. Различными цветовыми сочетаниями можно передать разные состояния – тревогу и печаль, напряженность и ожидание, покой и безмятежность. Всегда надо учитывать, что рядом стоящие цвета влияют друг на друга и могут производить различное впечатление, всякий цвет в окружении более темных цветов кажется светлее, а в окружении более светлых – темнее. При расположении рядом дополнительные цвета взаимно усиливают насыщенность цвета. Учитывая это свойство дополнительных цветов, лучше не брать их в равных пропорциях: один из них должен служить основным, а другой дополнительным. Достичь гармоничного сочетания можно из оттенков, расположенных вблизи друг от друга в пределах одной четвертой части цветового круга, к примеру, сочетание желтого с желто-зеленым цветов. Сочетания, составленные из трех контрастных цветов или их оттенков, смотрятся по-своему красиво и оригинально. Эти цвета лежат на вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. Светлые и теплые цвета кажутся нам ближе, чем темные и холодные. Поэтому теплые цвета как бы увеличивают предмет, а холодные уменьшают его. Это свойство цвета можно использовать для выделения определенной части декоративного произведения, сглаживания

резкости очертаний. Для творческих работ, на которые смотрят на большом расстоянии, лучше использовать насыщенные, контрастные цвета.

Художник декоративно-прикладного искусства должен владеть этими знаниями в совершенстве, поскольку они незаменимы в создании художественных произведений. И наиболее полно колористическая грамота может быть осознана и закреплена только в

личном опыте практической работы с цветом и красками, в занятиях живописью. Цветовое, живописное и колористическое видение развивается только в процессе практической изобразительной деятельности. Умение гармонизировать, обобщать разрозненные цветовые отношения до целостного звучания является незаменимым багажом в работе над декоративно-прикладными произведениями искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Беляева С. Е.* Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 208 с.
2. *Бердяев Н. А.* О человеке, его свободе и духовности // Избр. труды / под ред. Л. И. Новиковой, И. Н. Сиземской. М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта.
3. *Богуславская И. Я.* Народное искусство или ширпотреб. Декоративное искусство СССР. 1976. № 6.
4. *Василенко В. М.* Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X–XX вв. М., 1974.
5. *Василенко В. М.* О содержании в русском крестьянском искусстве 18–19 веков, в сб.: Русское искусство 18 – первой половины 19 века. М., 1971.
6. *Малицкий Г. Л.* Бытовые мотивы и сюжеты народного искусства (в росписи и резьбе). Казань, 1923.
7. *Попова О. С.* Народные художественные промыслы. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 192 с.
8. *Фомина Н. Н.* Изобразительное искусство и художественный труд: 5–8 кл. / сост. и др.; под ред. Б. М. Неменского. М.: Просвещение, 1995.
9. *Шитов Л. А.* Живопись. Уроки изобразительного искусства / сост. Л. А. Шитов, В. Н. Ларионов. М.: Просвещение, 1995.
10. *Яковлева В. Я.* Русская народная вышивка. М., 1957.

SPISOK LITERATURY

1. *Belyayeva S. E.* Osnovy izobrazitel'nogo iskusstva i khudozhestvennogo proektirovaniya: uchebnik dlya uchashchikhsya nach. prof. ucheb. zavedeniy. M.: Izdatel'skiy tsentr «Akademiy», 2007. 208 s.
2. *Berdyayev N. A.* O cheloveke, ego svobode i dukhovnosti // Izbr. trudy / pod red. L. I. Novikovoy, I. N. Sizemskoy. M.: Moskovskiy psikhologo-sotsial'ny institut; Flinta.
3. *Boguslavskaya I. Ya.* Narodnoye iskusstvo ili shirpotreb. Dekorativnoye iskusstvo SSSR. 1976. N 6.
4. *Vasilenko V. M.* Narodnoye iskusstvo. Izbrannye trudy o narodnom tvorchestve X–XX vv. M., 1974.
5. *Vasilenko V. M.* O sodержanii v russkom krest'yanskom iskusstve 18–19 vekov, v sb.: Russkoye iskusstvo 18 – pervoy poloviny 19 veka. M., 1971.
6. *Malitskiy G. L.* Bytovye motivy i syuzhety narodnogo iskusstva (v rospisi i rez'be). Kazan', 1923.
7. *Popova O. S.* Narodnye khudozhestvennye promysly. M.: Legkaya i pishchevaya promyshlennost', 1984. 192 s.
8. *Fomina N. N.* Izobrazitel'noye iskusstvo i khudozhestvenny trud: 5–8 kl. / sost. i dr.; pod red. B. M. Nemenskogo. M.: Prosveshcheniye, 1995.
9. *Shitov L. A.* Zhivopis'. Uroki izobrazitel'nogo iskusstva / sost. L. A. Shitov, V. N. Larionov. M.: Prosveshcheniye, 1995.
10. *Yakovleva V. Ya.* Russkaya narodnaya vyshivka. M., 1957.