

ПРЕПОДАВАНИЕ ЖИВОПИСИ БУДУЩИМ ХУДОЖНИКАМ 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

Статья посвящена преподаванию живописи будущим художникам традиционного прикладного искусства. Рассматривается последовательность выполнения учебных заданий, необходимых для развития и формирования творческого мышления, умения видеть и понимать гармонию цветовых отношений, передавать цветом форму, объем, фактуру и материальность видимых предметов.

Ключевые слова: *теоретические основы живописи, гармония, цвет, объем, фактура, стилизация.*

P. Serov

PICTORIAL ART TEACHING AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF TRADITIONAL APPLIED ART

The article is devoted to the process of academic painting teaching to artists of traditional applied art. The author shows the technique and sequence of conducting educational picturesque work, which is necessary for the development and forming of students' creative thinking, ability to see and understand the harmony of colour relations, to transfer a form, volume, texture and materiality of visible objects through colour.

Key words: *theoretical basics of academic painting, harmony, colour, volume, texture, stylisation.*

В преподавании живописи будущим художникам традиционного прикладного искусства разных специализаций необходимо учитывать специфику приобретаемой профессии и уделять особое внимание методам обучения, выработанным отечественной школой живописи, максимально адаптируя их к задачам формирования профессиональных умений и навыков. Занятия живописью позволяют развивать у будущих художников умение видеть и понимать гармонию цветовых отношений, передавать при помощи цвета форму, объем, фактуру и материальность видимых предметов, формируют чувство стиля, композиции, необходимые навыки для разработки произведений традиционного прикладного искусства. Знание основ академической живописи, методов, приемов и техники изображения окружающего мира с различной степенью творческого обобщения позволит специалисту умело подойти к решению профессиональной художественной задачи. Поэтому в программе после выполнения заданий с натуры предусматривается их декоративное решение. Такие задания являются специфическими и нацелены на развитие декоративного художественного мышления, необходимого именно художникам традиционного прикладного искусства. На примере этих заданий студенты учатся изображать предметы более плоскими, обобщенными, стилизованными, объем показывается условно, не допускается иллюзорная передача пространства. Форма и цвет приобретает также условное локальное, декоративное решение. Процесс стилизации реалистического изображения довольно сложен. Без изучения натуры невозможно точно передать ритм и пластику всех элементов декоративного решения учебного задания [2].

Обучение живописи будущих художников традиционного прикладного искусства направлено на декоративную переработку изображений, выполненных с натуры в реалистической манере. Выполняя первые живописные задания (листья, растения и отдельные предметы), студенты изучают способы и приемы их декоративной стилизации, учатся трактовать форму предмета языком декоративной живописи, выявляя особенности цвета и формы

предметов. Например, декоративное решение «Натюрморт с букетом цветов и плодами» ставит задачу создать ритмическую упорядоченность всех элементов композиции, достичь цельности и соподчиненности решения мотива букета как единого декоративного пятна.

После первых заданий студентам предлагается выполнить серию натюрмортов. Затем следует декоративное решение живописного изображения натюрморта. В процессе выполнения этих заданий студенты получают базовые знания о законах и приемах живописного и декоративного решения видимого предметного мира.

Закрепление навыков и умений в области построения объемно-пространственных композиций, тонально-цветового решения учебных работ продолжается в процессе выполнения тематических натюрмортов, включающих предметы традиционного прикладного искусства. Выполнение этих заданий направлено на решение определенных живописных задач – гармонизации сложной цветовой гаммы. Декоративное решение тематического натюрморта с включением орнаментированных предметов способствует закреплению теоретических и практических умений выразительного декоративно-стилистического решения композиции. В учебных работах декоративного решения тематического натюрморта с включением предметов русских народных промыслов, гипсового орнамента студенты решают задачи создания декоративных композиций, грамотного размещения декора на плоскости изображения, приобретают навыки стилизации и обобщения формы и фактуры предметов традиционного прикладного искусства в единой живописной среде. Тематические натюрморты «Искусство», «Музыка», «Чаепитие» стилистически объединяют предметы разного назначения в единую художественную композицию. Такие задания способствуют развитию навыка создания будущих декоративных работ.

В программе курса придается особое значение изображению растительных и природных мотивов, поскольку растительный и зооморфный орнаменты являются преобладающими в произведениях народного искусства. Для

создания изделий традиционного прикладного искусства используются разнообразные по своим формам и цветовым сочетаниям образы природного мира насекомых, например: узорное крыло бабочки, плодов растений, оперение птиц, цветов, окрас животных, стилизованных в орнаментальные композиции. Выполняя эти задания, студенты учатся находить орнаментально-выразительные формы и многочисленные мотивы для создания произведений прикладного искусства [4].

Более сложные структурно-пластические задачи ставятся в учебных заданиях декоративного решения птицы, в которых студенты изучают приемы создания построения композиции из разных по размерам и форме птиц, находят оригинальные стилизованные решения каждого элемента. Предметом стилизации может стать не только птица, но и ее оперение, природная форма которого в процессе декоративной переработки приобретает условно-декоративное значение. Возможна трансформация пропорций, если это необходимо для усиления выразительности художественного образа. В этом задании студенты используют в качестве первоисточников реалистические этюды изображения птиц, перерабатывая их в образ, построенный по законам декоративно-орнаментальной композиции. В процессе стилизации природных форм происходит выявление самых выразительных характеристик объекта и отказ от второстепенных деталей, подчеркиваются особенности формы, цвета и отдельных наиболее характерных элементов.

Для будущих художников традиционного прикладного искусства важной задачей также является декоративная стилизация изображения человека. В этих заданиях необходимо передать максимальную выразительность фигуры, характер модели и решение общего колорита постановки декоративными средствами. Выражая пластику и характер модели, показать ее наиболее яркие в декоративном отношении черты и особенности. Изучение этой темы проводится в следующей последовательности: портрет, портрет в головном уборе, поясной портрет с руками, фигура в полный рост, фигура в народном костюме [1].

«Фигура в народном костюме» – учебное задание, которое требует применения всего арсенала приобретенных знаний и навыков, умения грамотно построить фигуру, выразить движение, характер и индивидуальность изображаемого образа, подобрать колорит и гармонию цветовых отношений. В этом задании студенты также изучают закономерности расположения складок костюма, подчеркивающих движение модели, что является важным для художника, создающего декоративные элементы и орнаментальные композиции, украшающие костюм.

Осваивая приемы декоративной стилизации и обработки форм, разных по масштабу и фактуре, студенты создают уравновешенную, стилистически выдержанную единую структурно-пластическую композицию [3]. В процессе занятий студенты изучают различные живописные техники: акварель, гуашь, живопись маслом. Каждая техника обладает только ей присущими художественными средствами в передаче окружающей действительности, и поэтому студенты должны уметь решать творческие задания, применяя разнообразные средства и возможности различных живописных техник.

Разрабатывая и внедряя в учебный процесс по живописи новые задания, мы стремились развить активную интеллектуальную творческую деятельность студентов в области декоративного решения композиций с применением методических пособий и живописных работ, выполненных ранее с натуры. Сочетание индивидуально ориентированных, инновационных методов обучения и применение традиционных методик эффективно повлияло на уровень живописной подготовки студентов.

Программа обучения живописи направлена на развитие способности студентов к созданию художественно-пластических образов и поиску нестандартных, ярких решений в творческих работах [5]. В процессе целенаправленного выполнения учебных заданий по живописи студенты приобретают умения и навыки, необходимые для успешного решения профессиональных и творческих задач, овладевают способами развития творческой индивидуальности в декоративно-прикладной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Беда Г. В.* Тоновые и цветовые отношения в живописи. М.: Сов. художник, 1964. 248 с.
2. *Волков Н. Н.* Цвет в живописи. М., 1965.
3. *Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
4. *Василенко В. М.* Народное искусство: избранные труды о народном творчестве X–XX вв. М., 1974.
5. *Некрасова М. А.* Проблемы и надежды народного искусства // Художник. 1976. № 4. С. 28.

REFERENCES

1. *Beda G. V.* Tonovye i tsvetovye otnosheniya v zhivopisi. M.: Sov. khudozhnik, 1964. 248 s.
2. *Volkov N. N.* Tsvet v zhivopisi. M., 1965.
3. *Bogatyryov P. G.* Voprosy teorii narodnogo iskusstva. M., 1971.
4. *Vasilenko V. M.* Narodnoye iskusstvo: izbrannyye trudy o narodnom tvorchestve X–XX vv. M., 1974.
5. *Nekrasova M. A.* Problemy i nadezhdy narodnogo iskusstva // Khudozhnik. 1976. N 4. S. 28.