

**ДЕКОРАТИВНО – КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО
ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН»**
*Decorative composition tasks for painting as a means to develop
students' creative personality (direction "Design")*

Владимир Бердышев

Николай Захаров

Вероника Кучеровская

Псковский государственный университет

Abstract. *The essay is dedicated to the problems of teaching painting at Design faculties of high schools and universities. The main task both in painting is to teach students to make a conscious choice of visual tools. Selection of pictorial means shall be determined by a figurative idea and shall contribute to the most expressional solution of a set problem.*

Approach to painting changes to become more analytical one, based on the laws of formal composition and color science. Special attention is paid to seeking for figurative solutions.

In addition to educational activities students are challenged to perform their works at a high professional and artistic level and to develop their creative personality. In painting students shall create decorative compositions in the most free form provided that image objects are recognizable.

Understanding of form elicitation patterns or image creation principles contributes to a more precise choice of figurative instruments and allows developing students' creative abilities as required by the specifics of their professional education. . Purpose of the article: studies of painting teaching experience for efficiency and quality improvement, evaluation of disciplines that provide fundamental artistic training in development of designing skills and abilities of students. The method is based on the studies of General Painting Department of St. Petersburg Academy of Applied Arts named after Stieglitz as well as on the analysis of teaching methods of Russian classic academic school, in particular by N. Volkov and P. Chistyakov. Traditional methods of pedagogical studies have been used such as examination/observation, experience analysis and pedagogical experiments.

Keywords: *artistic means, decorativeness, image creation principles, painting. decorative compositions, creative personality*

Введение
Introduction

Цель статьи: исследование опыта преподавания живописи с целью повышения эффективности и качества, оценка значения дисциплин, дающих фундаментальную художественную подготовку, в развитии композиционных способностей и дизайнерского мышления у студентов. Основой разрабатываемой методики послужил педагогический опыт кафедры общей живописи СПбГХПА им. барона А.Л. Штиглица а также анализ методик преподавания классической академической русской школы Волкова Н.Н., Чистякова П.П. Использовались традиционные методы педагогического исследования: наблюдение, изучение опыта,

педагогический эксперимент. Актуальность исследования заключается в необходимости развернутого междисциплинарного исследования, теоретической проработке и экспериментальном изучении влияния разных форм преподавания рисунка и живописи на формирование профессионального мышления будущих дизайнеров.

Программой по рисунку и живописи должен быть предусмотрен комплекс образовательных задач, позволяющий сочетать академический метод объемно-пространственного изображения - фундаментальную основу художественного образования - с методами выявления художественной формы необходимыми для развития дизайнерского мышления: от умения видеть декоративные и конструктивные качества природы к решению творческих задач, непосредственно связанных с профилирующей композицией.

Комплекс образовательных задач *Complex of educational objectives*

Активное развитие промышленности в начале XX века вызвало к жизни новую профессию Дизайнер, а возникшие новые учебные заведения поставили вопрос о принципиально иной, нежели в академиях искусств, подготовке для художественно-проектной деятельности – художников-дизайнеров.

В Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица, Вхутемасе и ВХУТЕИНе были заложены основы особой системы обучения, в которой рисунок и живопись, являясь самостоятельными базовыми дисциплинами, одновременно служили задачам воспитания качеств необходимых в проектной деятельности дизайнера и прикладника. Современная методика преподавания рисунка и живописи для дизайнеров продолжает и развивает эти традиции. Предусматривается комплекс образовательных задач, позволяющий сочетать фундаментальную основу художественного образования с методами выявления художественной формы необходимыми для развития дизайнерского мышления: от умения видеть декоративные и конструктивные качества природы к решению творческих задач, непосредственно связанных с профилирующей композицией.

«Если ранее школе была присуща более академическая направленность и решались задачи объемно-пространственные, задачи натурального, психологического характера, то сегодня, когда на «олимп» восходит эстетика дизайна, информационных технологий, напрямую затрагивающая все грани бытия современного человека, живопись приобретает черты иного плана, более декоративные, смелые по своему колористическому и композиционному решению» (Миронов, 2010).

Под фундаментальной основой художественного образования понимается уровень подготовки по рисунку и живописи, степень владения этими видами искусства. Определение закономерностей выявления формы и принципов создания образа способствует более точному отбору пластических средств, и позволяет дать развитию творческих способностей студентов именно то направление, которое обусловлено спецификой обучения. Акцент делается на типах решения пространства и его образно-пластической организации. Рассмотрим подробнее эти проблемы на примере преподавания живописи.

Комплекс образовательных задач позволяет сочетать и взаимно обогащать два направления: традиционно-реалистическое и образно-декоративное.

К задачам традиционно-реалистического метода в первую очередь необходимо отнести развитие зрительного восприятия, изучение технических приемов и возможностей изобразительных средств. Тогда как включение композиционно-декоративных заданий способствует развитию образного мышления, концентрирует интеллектуальные возможности студентов, способствует сознательному отбору изобразительных средств и переходу к анализу способов выявления образа.

В рамках традиционно-реалистического метода преподавания живописи задачи объемно-пространственного решения, сочетаются с задачами колорита. Основными становятся задачи выработки быстрого живописного восприятия характера изображаемого, развития цельности видения, выявления доминирующих цветовых отношений, поиски цветового и тонального силуэта.

Основное внимание уделяется выявлению наиболее интересного живописного решения.

Для достижения поставленных задач ставятся краткосрочные постановки. Быстрые этюды, наброски преобладают над длительными постановками (4-12 академических часов). Кроме постановки глаза, развития быстроты восприятия и умения видеть, достигается раскрепощение в приемах, способах рисования. Рекомендуются постановки в контрастной, в сближенной гаммах, с разным уровнем горизонта и т.п.

Необходимо рекомендовать также аналитические упражнения «Анализ тепло-холодности», «Анализ интенсивности цвета» и «Анализ колорита».

Цель выполнения упражнений – быть связующим звеном между натурным рисунком, живописью и композиционными дисциплинами. Развивать проектное мышление, уметь обобщать и структурировать изображение.

Задачи этих упражнений проанализировать постановку, определить количественные и качественные соотношения цвета, выявить

доминирующие отношения. «Находить и понимать пластические качества формы, высвобождая их из мелочей случайного зрительного опыта, проверять и осмысливать свое впечатление от природы знанием объективно присущих ей свойств», - эти слова Кардовского Д.Н. наиболее точно характеризуют учебные задачи (Кардовский, 1939).

При выполнении аналитических упражнений студентам важно представить различные варианты осмысления постановки в лаконичной (схематичной) форме, найти качественное и количественное решение приема рисования при раскрытии стилизованного художественного образа.

Первоначальный анализ изобразительного материала в рамках академического задания служит отправной точкой для выполнения декоративных композиций на основе натурной постановки.

Включение декоративно-композиционных заданий в программу по живописи является мощным импульсом, как для современного художественного осмысления окружающего нас мира, так и постижения студентами наследия глубинных пластов различных культур. Декоративные композиции на основе натуральных постановок развивают образное мышление, формирует пластическую культуру, учат профессионально мыслить и ясно выражать свои художественные идеи в проектной работе.

Именно в таких работах проявляются индивидуальные творческие особенности каждого студента: способность видеть главное в бесконечном многообразии окружающего мира, выразить характер постановки, выделить главное и индивидуальное, не перечисляя все детали, скатываясь в повествовательность.

При образно-декоративном решении постановки необходимо выбрать степень обобщения и детализации, определиться с уровнем художественной трансформации первичных образов.

Обращаясь к универсальному языку декоративности стремиться к стилистическому единству трактовки, к чистоте взаимоотношений элементов в композиции.

Умело (свободно) использовать в художественной ткани образа ритмическую организацию и орнаментальные системы, используя более условный язык изображения.

Анализируя произведения искусств разных эпох, стилей и жанров можно увидеть необычайное разнообразие композиционных и колористических решений, объединенных понятием декоративность.

Качество «декоративности» можно выделить и при использовании объемно-пространственного изобразительного принципа (например, в реалистической станковой живописи), и при пластически-плоскостных решениях пространства, применяемых и в живописи, и в графике, и в монументальном искусстве, и в широком спектре народного искусства.

Декоративная композиция является особым типом, в которой цвет, тон, масштаб, расположение предметов имеет символическое значение.

Создание красочной декоративной гармонии может достигаться различными путями. В основе две противоположности – контраст и нюанс, различие или подобие: контраст или сближенная гамма, многоцветие или цветовая сдержанность.

Не менее важны и количественные характеристики цвета: проблема равновесия, взаимоотношения более крупных цветовых плоскостей с более мелкими, ритмическая организация плоскости, объема, пространства. Например: если все цвета в композиции одинаково яркие, то начнут «спорить» между собой, создавая пестроту и дробность. Но и одинаковое количество двух или нескольких тонов не способствует гармонизации композиции.

Большое значение в декоративной композиции имеет понятие «силуэт», как общий для всей композиции, так и для отдельных изображений. Надо помнить об их разнообразии и соподчинении. Например: крупный и мелкий, простой и сложный силуэты, замкнутый или открытый характер силуэта с проникновением фона в изображение.

Силуэтное решение часто используется в фольклорно – орнаментальных системах. С одной стороны, художественные средства орнамента украшают композиции, а с другой, служат изобразительно – тематическому рассказу. Художественный смысл орнамента включает в себя общее представление о законах и структуре мироздания, о закономерном и случайном, о конечном и бесконечном, о движении и покое. Драматическое содержание обогащает, одухотворяет декоративную структуру. Колористический строй, обладающий метафорическими свойствами (знаковость, символ) цвета, оказывает подсознательное влияние на зрителя.

Большой силой воздействия обладают необычные композиционные решения: нарушение привычных предметно-пространственных связей, или нарушение масштабов изображений, или использование условного цвета, как всей композиции, так и отдельных деталей, или повторение выделенного предмета в разных ракурсах, или противопоставление на сюжетно-тематическом уровне, и т.д.

Работая над образами природы, человека, предметного мира, меняя формы и обогащая смыслы, автор (художник) должен максимально использовать творческую интуицию, чувства и эмоции.

Наряду с наблюдением, активным созерцанием действительности, студент не может обойтись без абстрагирующей работы мышления, фантазии, воображения. Для отражения существенных сторон жизни – предметного мира, природы, человека, так и выражения эмоций необходимо использовать определенные методы обобщения. Один из способов – абстрагирование – важнейшее средство выразительности.

Хочется так же привести цитату из альбома кафедры Общей живописи Санкт Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица о задачах и возможностях учебной дисциплины «Живопись», как основной ориентир преподавания: «Помимо решения задач соотнесенных с потребностями дизайна, живопись как предмет ... воспитывает художника и как личность, помогая проявиться творческому началу, не ограничивая студента исключительно учебной программой на уровне ремесленничества. Предмет живописи расширяет горизонты творческого мышления, при этом сохраняет границу между изобразительным искусством и дизайном» (Миронов, 2010).

Организация и результаты исследования *The organization and results of the education process.*

В рамках исследования преподавание живописи было условно разделено на этапы. На первом этапе основными задачами обучения были:

- выработка быстрого живописного восприятия основного характера изображаемого,
- выявление доминирующих цветовых отношений,
- изучение технических приемов и возможностей изобразительных средств.

Для достижения поставленных задач в живописи ставились краткосрочные постановки. Быстрые этюды, наброски преобладали над длительными постановками. Это привело к формированию цельности видения и раскрепощению в приемах, способах рисования.

На следующем этапе были предложены аналитические упражнения. Анализ постановки с точки зрения различных законов формальной композиции и цветоведения. Основная задача научить студента осмысленно выбирать изобразительные средства. Выбор изобразительных средств должен быть обусловлен пластической идеей и способствовать наиболее выразительному решению поставленной задачи.

На этом этапе длительные постановки преобладают над быстрыми этюдами. Длительный этюд предусматривает, как правило, выполнение комплекса задач на изучение и законченное выражение композиционного, живописно-пластического свойства натуры. При этом для сохранения первого эмоционального восприятия постановки. можно рекомендовать быстрый живописный набросок

При работе над постановками также ставились задачи декоративно-локального решения основных плоскостей, передачи цвето-пластического образа постановки, взаимосвязи фигуры и декоративного фона, выявления цельного гармоничного решения.

Подобные задачи способствовали развитию способностей видеть и передавать декоративно-живописные качества природы, умению находить соответствующие способы и приемы для создания задуманного образа постановки.

Такого типа задания имеют важное значение при формировании определенных профессиональных понятий. Студенты приобретают опыт переработки многообразия природы, предметного мира в обобщенные художественные образы, способность видеть главное, характерное, конструктивное; развивают аналитическое мышление, фантазию; изучают разнообразные приемы рисования; воспитывают чувство стиля.

Методика позволяет студентам наиболее широко развить свои способности, овладеть академическими основами рисунка и живописи, а так же различными видами декоративной стилизации, широким спектром цветовых и графических решений, придает процессу дизайнерского проектирования формы конструктивный, осмысленный характер.

Выводы *Conclusions*

Таким образом, в процессе обучения сочетаются объемно-пространственный анализ формы с сознательным выбором изобразительных пластических средств, натурные постановки с разнообразными композиционными решениями, с творческими задачами, непосредственно связанными с профилирующей композицией.

Методика позволяет студентам наиболее широко развить свои способности, овладеть академическими основами рисунка и живописи, а так же различными видами декоративной стилизации, широким спектром цветовых и графических решений, придает процессу дизайнерского проектирования формы конструктивный, осмысленный характер.

Summary

Teaching of painting for the students of Design Department includes a complex of educational objectives which combines two directions, in particular, a traditional realistic (academic) school and figurative and decorative style.

Objectives of the traditional realistic method include development of visual perception and study of artistic techniques and resources.

Students are challenged to perform their works at a high professional and artistic level and to develop their creative personality. In painting, students shall create decorative compositions in the most free form provided that image objects are recognizable.

Introduction of analytical exercises and design and decorative tasks encourages development of image thinking and a conscious choice of artistic pictorial tools which allows analytical ways of image recognition based on the laws of formal composition and color science. Special attention is paid to seeking for figurative solutions.

Thus, the education process combines a three - dimensional shape analysis with a conscious choice of pictorial figurative means as well as painting from nature suggesting various composition solutions with creative tasks directly related to the key design discipline.

Bibliography

1. Кардовский, Д.Н. и Делла-Вос-Кардовская, О.Л. (1939). *Сборник статей*. М: Московский союз советских художников.
2. Миронов, В.С. (2010). *Традиции школы живописи Санкт-Петербургской академии государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица*, СПб.

Бердышев В.В	Псковский государственный университет Россия, г. Псков пл. Ленина д.2
Захаров Н.А	Псковский государственный университет Россия, г. Псков пл. Ленина д.2
Кучеровская В.В	Псковский государственный университет Россия, г. Псков пл. Ленина д.2 Email: kucherovskaya@yandex.ru