

УДК 372.87

ДЕКОРАТИВНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ РИСУНКЕ

О. В. Шаляпин, О. Я. Созонова (г. Новосибирск)

В статье рассматриваются методические особенности обучения специальному рисунку в системе высшего художественно-педагогического образования. При этом подготовка по специальному рисунку понимается в статье как применение выразительных средств, создающих посредством абстрагирования, стилизации и геометризации художественную декоративность, которая рассматривается как одно из выразительных качеств рисунка.

Ключевые слова: декоративность, выразительность, стилизация, графический образ.

DECORATIVE EFFECT AND EXPRESSIVENESS IN THE SPECIAL DRAWING

O. V. Shalyapin, O. Y. Sozonov (Novosibirsk)

In article methodical features of training in the special drawing in the system of the highest art pedagogical education are considered. At the same time preparation according to the special drawing is understood in article as application of the means of expression creating by means of abstraction, stylization and geometrization art decorative effect which is considered as one of expressive qualities of the drawing.

Keywords: decorative effect, expressiveness, stylization, graphic image.

Важнейшим условием профессиональной подготовки в системе высшего художественно-педагогического образования является необходимость формирования высококвалифицированного педагога с ярко выраженным творческим потенциалом, с высокими эстетическими потребностями и высоким уровнем профессиональных умений, что предполагает решение целого ряда тесно связанных между собой задач [2].

Необходимо подготовить специалиста, способного не только на педагогическую деятельность, но и на непосредственное создание художественного

Шаляпин Олег Васильевич – профессор, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, член творческого Союза художников России.

O. V. Shalyapin – Novosibirsk State Pedagogical University.

Созонова Ольга Ярославовна – доцент кафедры изобразительного искусства искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, член творческого Союза художников России.

O. Y. Sozonov – Novosibirsk State Pedagogical University.

произведения. Такому специалисту необходимо не только обладать научными знаниями и практическими умениями рисования, но и освоить принципы создания декоративно-графического образа, что необходимо не только в процессе будущей творческой деятельности, но и педагогической, так как учитель изобразительного искусства прежде всего знакомит детей с принципами создания художественного образа различными художественными материалами [1].

Известно, что основательная подготовка по академическому рисунку положительно сказывается на будущей профессиональной деятельности художника-педагога. При этом подготовка по специальному рисунку понимается нами как применение выразительных средств, создающих посредством абстрагирования, стилизации и геометризации художественную декоративность, которая рассматривается как одно из выразительных качеств рисунка.

Возможность создания декоративной выразительности в специальном рисунке посредством художественной условности предполагает включение в этот процесс стилизации, которая выражается в обобщении формы. Связанная с изобразительно-повествовательной, конструктивно-тектонической основой произведения, декоративность вместе с тем трансформирует эту основу по законам ритмической упорядоченности, благодаря чему в художественный образ вносится в большей или меньшей степени черта условности.

Исходя из той важной роли, которую играет декоративность в искусстве, как средство выражения и эмоционально-эстетического воздействия, нельзя не сделать вывод, что сохранение и развитие чувства декоративности является важной педагогической задачей, поскольку будет содействовать формированию творческого восприятия, воображения и дальнейшему творческому развитию студентов [4].

Декоративности как форме организации художественного образа присущи свои приемы и средства, которые способствуют более выразительному эмоциональному решению: детализация, вывод предмета из пространства, работа силуэтов, ритмическая упорядоченность и гармонизация формы и пространства, и многие другие приемы. Художественные средства – это все изобразительные и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения (точка, линия, пятно, штрих, декоративность, стилизация, силуэт, композиция, пропорции, ритм и т. д.). С помощью этих средств художник материализует свой замысел. Изучение студентами художественно-выразительных приемов и средств, использование их при создании графического образа в учебном рисунке требует умения наблюдать, логически мыслить, развитых навыков обобщения и абстрагирования, понимания декоративных возможностей графических материалов, художественного вкуса.

Декоративная выразительность в специальном рисунке определяется степенью соответствия двух его значимых сторон: одна сторона связана с научными теоретическими, технико-аналитическими знаниями, другая – со знанием стилизации и образных функций рисунка. При этом глубокое изучение принципов стилизации помогает в создании убедительного декоративного графического образа.

Процесс практической реализации результатов восприятия натурной постановки на занятиях специальным рисунком предполагает оформление зрительных впечатлений средствами декоративного изображения. Специфика декоративного языка определяет одну из существенных сторон восприятия художника, суть которой заключается в ее условности. Эта условность направляет изобразительную деятельность студента на более дифференцированную декоративную характеристику при восприятии натурной постановки.

Оценивая качественность завершенной работы в специальном рисунке, следует учитывать ее три основных признака:

– полное, соответствующее установке и особенностям объекта изображения воплощение учебно-познавательной задачи;

– выявление и учет декоративных свойств графического материала при выборе техники исполнения, обеспечивающий его разумное, полноценное и эстетически выразительное проявление;

– убедительная реализация содержательной направленности задания, обеспечивающая авторское «прочтение» натурной постановки [3].

Два последних признака выводят учебное задание к пониманию необходимости декоративного образного осмысления, формируют основу графической стилистики изображения и склонность к творческой интерпретации его натурального прототипа. С учетом степени одаренности, индивидуальных склонностей студента и установки на создание целостного декоративного образа это позволит превратить обычный учебный рисунок в грамотно исполненную, яркую эмоционально-эстетическую структуру.

Для достижения наибольшей выразительности в рисунке требуются определенные средства выражения:

– использование разнообразия характера линий, штриха, тонального пятна при создании силуэтно-плоскостного изображения;

– использование разнообразной техники графического изображения (штрих, пуантель, отмывка);

– использование разнообразных графических материалов (карандаш, уголь, соус, тушь, бумага различного тона и фактуры);

– использование общего композиционного решения для выявления декоративных особенностей натурной постановки (равновесие пятен, контраст тона, краевой контраст, ритм силуэтных пятен и др.);

– усиление в рисунке тех элементов и деталей, которые подчеркивают характер формы и помогают в создании декоративного графического образа (различные виды декора, графическая обработка формы, выявление природных особенностей предметов натурной постановки и т.п.) [5].

Реализация декоративного образа в специальном рисунке рассматривается как взаимодействие замысла с возможными композиционными решениями (зрительный центр, выразительность ритма силуэтов пятен, пластическая целостность, гармония) посредством конкретных умений и навыков рисования, знаний структурных, конструктивных, пластических особенностей организации пространства.

Композиционный акцент можно сделать на каком-то одном предмете или на группе предметов, выделив их с помощью графических приемов или расположением, а можно выстроить композицию как единый ансамбль без ведущих объектов, подчиненных им.

Выразительность композиции зависит от контрастов, лежащих в ее основе. В композиции сочетаются не только разнообразные, но и контрастные противоположные элементы: объемы и плоскости, свет и тень, большое и малое, близкое и далекое, а также контрасты положений, на которых строится сюжет». Целью достижения взаимосвязи в композиции группы предметов с форматом является ритмическое решение картинной плоскости, чередование пятен, пауз, что позволяет равномерно расставить акценты на предметах, закономерно выходящих сочетание выразительных контрастов.

В процессе создания изображения в специальном рисунке размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которые играют очень важную роль.

Существуют устойчивые композиционные принципы, среди которых основными являются единство формы и содержания и целостность композиции. Целостность композиции определяется взаимной согласованностью ее элементов и наличием композиционного центра.

Композиционный центр несет в себе смысловую нагрузку. Выделение его в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека фиксировать внимание прежде всего на сильнодействующем раздражителе. В качестве раздражителя могут выступить контрасты форм, размеров, цветовых пятен, световые эффекты и т.п. Композиционный центр обязательно должен быть связан с другими композиционными элементами, чтобы создавалось ощущение равновесия, завершенности и наполненности композиции.

Таким образом, для создания гармоничного декоративного рисунка необходимо найти единство между главным и второстепенным, между целым и частями.

Для достижения наибольшей выразительности в декоративной композиции немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости, а также взаимодействие контрастов и нюансов форм и тона.

В каждом конкретном виде рисования следует сознательно применять смену приемов изображения и материалов. В специальном рисунке изобразительные и выразительные средства становятся декоративными, т.е. натурность изображения заменяется условностью, обобщенностью, изображение декорируется орнаментом.

Таким образом, качество рисунка во многом зависит от выразительности изображения, от умения художника подчеркнуть характерное, акцентировать внимание на особенностях природы, передать свое эстетическое отношение к изображаемому [6].

Основная трудность работы в специальном рисунке заключается в достижении единства грамотности и выразительности изображения. В процессе изображения на занятиях по специальному рисунку происходит стилизация, трансформация характерных объемных форм объекта для достижения необходимой выразительности, поэтому основная задача каждой учебной постановки заключается в том, чтобы при реализации замысла в процессе восприятия натуры и графического изображения открывать соответствующие ему приемы и методы, способствующие решению поставленной задачи.

Знание стилистических закономерностей, приемов и средств дает возможность студенту свободнее представить все многообразие способов графического выражения декоративного замысла, возможность рационального построения изображения, обуславливает творческий подход к решению учебных задач.

Конечной целью занятий по специальному рисунку является свободное владение графическими изобразительными средствами, композиционными приемами для воплощения замысла в соответствующую декоративную выразительную графическую форму.

Список литературы

1. *Кравченко К. А.* К вопросу об организации учебного процесса по академическому рисунку в системе высшего художественно-педагогического образования // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – Т. 63, № 2. – С. 34–37.
2. *Кравченко К. А.* Пути совершенствования современного художественно-педагогического образования // Философия образования. – 2014. – № 5 (56). – С. 117–127.
3. *Кравченко К. А.* Специфика обучения рисунку студентов направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство» // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2017. – № 1. – С. 51–56.
4. *Кравченко К. А.* Формирование декоративного восприятия студентов художественного колледжа на занятиях по рисунку: дисс. ... канд. пед. наук. – Омск, 2009. – 170 с.
5. *Кравченко К. А., Шаляпин О. В.* Особенности обучения рисунку бакалавров направления подготовки «Графический дизайн» // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2016. – № 1. – С. 99–104.
6. *Кравченко К. А.* Эстетические аспекты академического рисунка // Философия образования. – 2017. – № 1 (70). – С. 117–123.