

Научная статья

УДК 378

Композиционные подходы при проектировании образов художественной керамики

В. А. Шмаков¹, А. А. Овсянникова¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В данной статье выявлена важность знания основных принципов и законов композиции при обучении процессу изготовления изделий художественной керамики. На примере анализа творческих работ по керамике студентов Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета наглядно проиллюстрировано влияние законов композиционного планирования на работу, и обоснована значимость использования средств художественной выразительности.

Ключевые слова: композиция; декоративно-прикладное искусство; керамика; средства художественной выразительности; художественное творчество.

Для цитирования: Шмаков В. А., Овсянникова А. А. Композиционные подходы при проектировании образов художественной керамики // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 1. – С. 144–150.

Original article

Compositional approaches in the design of images of artistic ceramics

V. A. Shmakov¹, A. A. Ovsyannikova¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

This article reveals the importance of knowing the basic principles and laws of composition when teaching the process of making art ceramics. On the example of the analysis of creative works on ceramics by students of the Faculty of the Institute of Arts of the Novosibirsk State Pedagogical University, the influence of the laws of compositional planning on the work is clearly illustrated and the importance of using means of artistic expression is substantiated.

Keywords: composition; decorative and applied art; ceramics; means of artistic expression; artistic creativity.

For citation: Shmakov V. A., Ovsyannikova A. A. Compositional approaches in the design of images of artistic ceramics. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 1, pp. 144–150. (In Russ.)

Введение. Наряду с наукой одной из форм отражения и познания окружающей действительности является искусство. Во все времена оно было и остается важнейшей частью духовной культуры человека и общества, используя художественные образы в качестве способа изучения мира. Именно искусство в рамках новейших аспектов культуры способно преобразовать опыт былого, проникая в мир прошлого. Тесную связь с искусством имеет образование. В педагогической практике широко распространено использование художественных средств для развития всесторонне развитой личности. Благодаря этому происходит совершенствование психических функций, интеллектуальных способностей, самоопределение обучающихся. В данную систему входят всевозможные уровни образования от дошкольного до высшего, направленные на большое количество различных видов искусства, в частности, декоративно-прикладного.

Таким образом, актуализируются проблемы, связанные с созданием художественного образа средствами разных видов искусств и условий для обеспечения грамотных методических и педагогических условий в процессе обучения по созданию художественных произведений [3].

Методы. В рамках данной работы использовались методы изучения научных источников и анализа вузовского опыта создания художественного образа в процессе выполнения творческих работ. Материалом для исследования послужила творческая часть учебных работ по дисциплине «Художественная керамика» кафедры декоративно-прикладного искусства студентов Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Выводы осуществлялись на основе одного из ведущих подходов – психодидактического анализа, учитывающего единство выражаемого и переживаемого символического содержания для выражения образа.

Результаты. Понятие искусство является очень обширным. Попытки его изучения или осмысления предпринимались еще в античном обществе. Как и другие фундаментальные понятия оно рассматривается в философии и трактуется как неотъемлемая часть духовной культуры человечества, специфический род духовного освоения, познания действительности общества человеком [1].

Основу любого творческого продукта составляет четкое планирование каждого этапа его создания, от художественного замысла до готового изделия, где особенно важным элементом является композиция.

Композиция (composition – лат.) буквально означает со-расположение. Мы под этим термином подразумеваем гармоничное соединение и взаимодействие отдельных элементов в художественно-образной форме ее содержания. Это основа любого произведения, где формальными признаками являются целостность, подчиненность второстепенного главному, т. е. наличие доминанты и уравновешенности [4].

Любое художественное произведение выполняется на основе общих средств и законов композиции. К таким законам можем отнести: закон новизны, целостности, контрастов, а также закон подчиненности единому замыслу всех средств композиции и др. Кроме указанных законов, в композиции используется система выразительных средств и приемов, где к выразительным средствам относятся сюжетно-композиционный центр, ритм, симметрия или асимметрия, выделение и передача пространственных планов, использование горизонтали и вертикали, использование диагональных направлений, а также изобразительные средства графики, живописи и скульптуры (линия, тон, цвет, колорит, мазки и т. д.).

Все перечисленные выше законы и средства, на наш взгляд, целесообразно применять также при изготовлении изделий художественной керамики. Более того, педагогу следует акцентировать внимание обучающихся на данной взаимосвязи, т. е. сначала уделять внимание следованию законам композиции, а далее осуществлять методическую последовательность ведения работы в выбранном материале, в данном случае, керамике. Так все будет работать на отражение максимальной выразительности идеи изображаемой темы.

Обращаясь к этапам создания изделия, следует отметить важность выполнения эскизов (рис. 1). Ведь именно проект будущей творческой работы поможет избежать грубых ошибок композиции. Особенность проектирования заключается в том, что на данном этапе материал не вещественный, а имеет знаковую форму. Это дает нам право рассматривать его как продукт мыслительного процесса, конструирования и моделирования, и при необходимости вносить поправки [5; 6].

Рис. 1. Линейный эскиз к декоративной скульптуре «Северная ловля» (А. Овсянникова)

Также стоит отметить, что уже на данном этапе работают художественные средства выразительности: пятно, линия, точка, которые составят в материале серию керамических рельефных элементов [7]. Усилить ощущение материальности можно, выполнив проект в тоне или цвете (рис. 2).

Рис. 2. Цветовой эскиз к декоративной скульптуре «Северная ловля» (А. Овсянникова)

Анализируя проект, можно отметить следующее, т. к. композиция достаточно симметричная, динамики можно добавить благодаря небольшому смещению вну-

тренного элемента (лодка с рыбаками) чуть левее, также добавить загруженности в левую часть подставки и свисающий плавник рыбы, уравновесив это вытянутой формой хвоста рыбы справа, динамику диагонали усилить с помощью сети, расположенной под углом и связи прорезных элементов. Также по аналогии с управлением взгляда при восприятии живописных полотен мы можем направить взгляд зрителя на взаимосвязь и систему элементов, свисающий плавник слева, активно заполненных фактурами: загруженный массивный верхний плавник, хвост, ступенчатые волны под рыбой, переходящие в водный мир на подставке. Применение закона контрастов здесь осуществляется в разности больших и малых форм, противоположности форм размеру прорезных элементов. Композиционный центр размещен на втором плане. Сохраняется целостность и прослеживается сюжет композиции. Благодаря этому готовое изделие в материале будет выглядеть максимально эффектно (рис. 3).

Рис. 3. Декоративная скульптура «Северная ловля» (А. Овсянникова)

В изделиях из керамики так же, как и в полотнах изобразительного искусства по законам композиции следует нагружать больше верхнюю часть изделия (рис. 4) и левую часть изделия (рис. 5).

Рис. 4. Декоративное панно «Кони» (А. Овсянникова)

Рис. 5. Окарина «Чудо-рыба» (А. Овсянникова)

Если в ход вступают цветовые отношения изделий художественной керамики, выполняемые глазури, то также следует подчиниться законам композиции (рис. 6). Закон нюансов осуществлен частичным цветовым выделением некоторых элементов изделия. Подбор цветов осуществлялся по принципу комплиментарности.

Рис. 6. Декоративная скульптура «Зимние катания» (А. Овсянникова)

Подводя итог вышесказанному, подчеркнuto, что выполнение изделий художественной керамики невозможно без знаний композиции. Тогда перед обучающимися встает вопрос: Как при выполнении изделий художественной керамики соблюсти все правила композиции? Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Для этого необходима четкая и грамотная постановка задач преподавателем. Некоторые задачи можно сформулировать следующим образом:

- выделение и более тщательная проработка композиционного или смыслового центра;
- работа над соподчиненностью частей композиции целому;
- передача динамичности, движения;
- усиленная передача глубины, пространства;
- эффектная стилизация формы;
- композиционно удачное расположение фактурных элементов;
- акцент на цветное исполнение;
- максимальная передача собственных чувств и эмоций в работе, передача отношения к выбранной теме и др. [2]

Также необходимо помнить, что для творческого роста и совершенствования навыков обучающихся нужны постоянные занятия и разнообразия выдвигаемых задач, тогда, как правило, развивающиеся качества помогут не только успешно передать тему, но и выразить в изделии индивидуальность личностного восприятия, показать уровень развития творческих способностей [8].

Список источников

1. Алёшина Г. А. Студия художественной керамики «Перовская мурава» // Сборник научных статей «Всероссийский конгресс фольклористов». – 2019. – Т. 2, № 4. – С. 55–58.
2. Бадян В. Е., Денисенко В. И. Основы композиции: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект; Трикта, 2011. – 175 с.
3. Варданян В. А., Матвеева Н. В., Русяев А. П., Хомякова И. В. Проблемы создания художественного образа средствами декоративно-прикладного искусства // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8, № 3. – С. 11.
4. Паранюшкин Р. В. Композиция. Серия «Школа изобразительных искусств». – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 80 с.
5. Соколов М. В., Шмаков В. А. Сложение зооморфных образов в Скопинской керамике конца XIX века // Современная научная мысль: сборник статей VIII Всеросс. науч.-практ. конф. (31 января 2022 г.). – Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2022. – С. 112–120.
6. Сысоева Е. А. Проектирование в системе обучения художественной керамике // Омский научный вестник. – 2012. – № 3(109). – С. 218–221.
7. Шмаков В. А. Анималистический жанр как важная составляющая в процессе обучения студентов Института искусств // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2019. – Вып. 2. – С. 121–127.
8. Шмаков В. А., Сысоева Е. А. Традиционные и новые формы работы в мастерской художественной керамики детской художественной школы г. Краснообска // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 1. – С. 189–193.

References

1. Aleshina G. A. Studio of Art Ceramics “Perovskaya Murava”. *Collection of scientific articles “All-Russian Congress of Folklorists”*, 2019, vol. 2, no. 4, pp. 55–58. (In Russian)
2. Badyan V. E., Denisenko V. I. Fundamentals of Composition: textbook for universities. Moscow: Academic project; Triкта, 2011, 175 p. (In Russian)
3. Vardanyan V. A., Matveeva N. V., Rusaev A. P., Khomyakova I. V. Problems of creating an artistic image using decorative and applied arts. *World of Science. Pedagogy and psychology*, 2020, vol. 8, no. 3, p. 11. (In Russian)
4. Paranyushkin R. V. Composition. Series “School of Fine Arts”. Rostov-on-Don: Phoenix, 2001, 80 p. (In Russian)
5. Sokolov M. V., Shmakov V. A. Composition of zoomorphic images in Skopin ceramics of the end of the XIX century. Modern scientific thought: collection of articles VIII All-Russian. scientific-practical conf. (January 31, 2022). Cheboksary: Expert and Methodological Center, 2022, pp. 112–120. (In Russian)
6. Sysoeva E. A. Design in the art ceramics education system. *Omsk Scientific Bulletin*, 2012, no. 3(109), pp. 218–221. (In Russian)
7. Shmakov V. A. The animal genre as an important component in the learning process of students at the Institute of Arts. *Modern tendencies of fine, decorative and applied arts and design*, 2019, iss. 2, pp. 121–127. (In Russian)

8. Shmakov V. A., Sysoeva E. A. Traditional and new forms of work in the artistic ceramics workshop of the children's art school in Krasnoobsk. *Modern tendencies of fine, decorative and applied arts and design*, 2018, no. 1, pp. 189–193. (In Russian)

Информация об авторах

Виктор Алексеевич Шмаков – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Анастасия Алексеевна Овсянникова – студент 4 курса, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Viktor Alekseevich Shmakov – Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Anastasia Alekseevna Ovsyannikova – 4th year student, direction “Pedagogical Education (with two training profiles)”, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 06.05.2024

Принята к публикации: 06.06.2024

Received: 06.05.2024

Accepted for publication: 06.06.2024