

ДЕКОРАТИВНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

Постановка проблемы. В настоящее время существенно возросли требования, предъявляемые к уровню подготовки специалиста. В качестве одной из главных задач образования выдвигается необходимость подготовки высококвалифицированного специалиста. Такой педагог должен быть способен к творчеству в области создания художественных произведений. Значительное место в процессе художественного образования играет декоративно-оформительское искусство, которое имеет давние традиции и является наиболее характерной для национальной культуры, обладающей возможностями воздействия на эстетическое воспитание, художественное и духовное развитие подрастающего поколения.

Проблемы композиции, ее закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда были и остаются актуальными для художников, архитекторов, музыкантов, то есть всех тех, кто занимается творчеством [1, с. 4]. Тема стилизации в практическом курсе «Основы композиции» занимает одно из ключевых мест, поскольку в ней наиболее отчетливо проявляются художественно-композиционные принципы системной организации изобразительного материала, связанные с обеспечением операционально-деятельностной функции категории меры. Методическая значимость стилизации в арсенале профессиональных средств дизайнера определяется тем, что на ее основе осуществляется художественно-образное преобразование многомерного, разнокачественного предметного содержания в ограниченно-обобщенную, целостную и визуально сгармонизованную форму [5, с. 146].

Постановка задачи. Развитие творческих способностей студентов ДПИ средствами декоративной стилизации.

Анализ последних исследований и публикаций. Декоративной стилизации большое внимание уделено в работах: О. Л. Голубевой., А. В. Панкратовой, С. Е. Беляевой, Г. М. Логвиненко, К. Т. Далгдиян, О. В. Чернышева, Р. В. Паранюшкина и др.

При разработке методики преподавания декоративно-прикладного искусства мы, как правило, опираемся на работы Т. С. Комаровой, В. С. Кузина, Б. Ф. Ломова, Н. Н. Ростовцева, А. С. Хворостова, Е. В. Шорохова, Т. Я. Шпикаловой и др.

Изложение основного материала. В программе дисциплины «Основы композиции» вопросу стилизации природных форм уделяется большое внимание, так как данные объекты всегда доступны и работа с ними помогает овладеть аналитическим мышлением и способами выражения природы в трансформированных формах, т.е. переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Стилизованное изображение изучаемых объектов дает возможность находить все новые оригинальные способы изображения действительности, отличные от иллюзорного, фотографического изображения.

Стилизация – это один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали [4, с. 40]. Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений [2, с. 87]. Этот метод преобразования реальных форм чаще всего используется в декоративном творчестве как народном, так и профессиональном. При разработке любой декоративной композиции автор обращается к приемам и методам стилизации. Этот процесс требует от исполнителя высокого профессионального мастерства и художественного вкуса, его результат сугубо индивидуален, так как отражает субъективное восприятие и отражение автором явлений окружающего мира в конкретных образах. Студенты факультета изобразительного

искусства изучают теоретически и практически разнообразные виды декоративно-прикладного искусства. Для более успешного освоения им должны предшествовать упражнения на декоративную стилизацию.

Декоративно-прикладное искусство по своему происхождению – народное. Изучение художественных традиций народного изобразительного творчества имеет не только познавательное значение. Цельность, эмоциональная насыщенность образов, оправданная простота оказывают влияние на формирование художественного вкуса. Необходимо обратить внимание студентов на ограниченное количество приемов, используемых в том или ином художественном промысле. Например, основу многих видов росписи (хохломяская, городецкая, гжельская, жостовская) на различных материалах (дерево, бересте, керамике, металле) составляет кистевой мазок в разнообразных вариантах. Простота приемов, ограниченное количество выразительных средств, обусловленное устойчивой традицией, обеспечивают стилевое единство, цельность и гармоничность изображаемого. В этой связи на начальной стадии обучения студентов декоративно-прикладному искусству мы рекомендуем копирование образцов народного орнамента, отдельных его элементов. При этом желательно изучить варианты стилизации одного и того же мотива в интерпретации разнообразных художественных промыслов: например, стилизовать изображение птицы в вышивке, кружеве, в резьбе и росписи по дереву, народной игрушке, лаковой миниатюре и т.д. Это позволяет расширить кругозор студента, накопить визуальную информацию, развивать аналитическое мышление, сформировать графическую и цветовую культуру, при этом происходит отбор декоративных средств выразительности, наиболее близких творческой индивидуальности студента.

Процесс декоративной стилизации требует предварительного знакомства с условным языком декоративного искусства, для этого студентам предлагаем ряд упражнений по темам:

– декоративно-графические средства выразительности (точка, линия, пятно) и их эмоциональное воздействие (графические средства могут предсказывать, а в отдельных случаях даже предопределять характер стилизации объектов);

– композиционные средства выразительности (симметрия, асимметрия, ритм, равновесие, контраст, нюанс, статика, динамика);

– цвет как декоративное средство выразительности, цветовые гармонии.

В стилизованном изображении природных форм (объектов животного мира, растительных форм) можно использовать природную фактуру, а можно внести сказочной фантастичности орнамент. При этом важно учесть, что декор должен не разрушать форму, а наполнять ее красивой фактурой с целью усиления эффекта декоративной выразительности. Поэтому орнаментальный рисунок нужно располагать по линиям развития формы, избегая свободных отвлеченных направлений. Итак, декоративным изображениям свойственны обобщение, условность формы, цвета, преувеличение тех или иных признаков, внесение элементов фантастического. Основные художественно-изобразительные приемы декоративной стилизации: выявление структуры для усиления условности; стилизованное изображение фактуры; выявление характерного через силуэтное изображение; диспропорциональность, нарушение пропорций для достижения необходимой выразительности; деформация; геометризация; визуальная трансформация основных структурных элементов исходного объекта для получения качественно нового; детализация для усиления декоративности.

Преображение реальных жизненных форм в стилизованном изображении осуществляется на основе найденных выделенных художником специфических выразительных черт объекта действительности. В связи с этим метод стилизации включает такие важные моменты, как обобщение, типизация, абстрагирование. При выполнении заданий такого рода вырабатывается умение видеть главное, существенное, характерное, отказываясь от незначительных деталей. Символические, знаковые изображения предметов, явлений в орнаменте известны еще в искусстве древних. Многие из них, утратив культово-

магическое значение, используются в современной декоративной композиции как ритмически организующее начало.

Изучение и непосредственное освоение различных видов декоративно-прикладного творчества требует предварительных упражнений в стилизации "под материал", т.е. поиск художественного образа с учетом техники исполнения, особенностей инструмента и свойств используемого материала. Очень полезны задания на декоративную стилизацию предметов с использованием изобразительного приема, отражающего характерное техническое исполнение в материале: треугольник – геометрическая резьба; спиралевидный завиток – филигрань; контурный рисунок – перегородчатая эмаль; кистевой мазок – роспись по дереву, керамике, металлу.

В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип – художественная трансформация реальных природных объектов с помощью самых различных изобразительных средств и приемов. Чаще всего такая трансформация производится с помощью изменения и упрощения формы реальных объектов флоры и фауны, укрупнения или уменьшения характерных частей этих объектов, изменения количества характерных деталей объектов в большую или меньшую сторону, изменения природного цвета объектов [3, с. 254]. Стилизации природных форм предшествуют зарисовки с натуры, а далее студенты создают декоративные образы на основе творческого воображения.

Итак, процесс стилизации природных форм можно разделить на два этапа. На первом этапе выполняют натурные зарисовки, выражающие точным, лаконичным языком наиболее характерные особенности природной формы и ее фактурной орнаментации. Второй этап – это творческий процесс. Студент, используя реальный объект, фантазируя, перевоплощает его в образ, построенный по законам гармонии орнаментального искусства. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что важным, а может быть и главным моментом в процессе стилизации является создание выразительного образа, преобразование реальности с целью выявления ее новых эстетических качеств.

Взаимовлияние, взаимопроникновение, синтез характерны для современного искусства, культуры в целом. Элементы декоративности используются во всех видах изобразительного искусства – графике, живописи, скульптуре – в монументальных, станковых, миниатюрных формах. Поэтому в учебных курсах факультета изобразительного искусства по живописи, графике, скульптуре должны иметь место такие задания, как "Декоративный натюрморт", «Декоративный портрет», «Орнамент» и т.п.

Учитывая всеобъемлющее влияние композиции на виды изобразительного искусства, задания должны строиться таким образом, чтобы цели и задачи, предьявляемые программой, перекликались с целями и задачами других художественных дисциплин таких, как рисунок, живопись, история декоративно-прикладного искусства, цветоведение.

В учебном процессе подготовки специалистов декоративно-прикладному искусству освоение приемов стилизации является важным этапом в содержании учебной программы. Освоение этих методов используется в дальнейшем при проектировании различных знаков, элементов фирменного стиля, эмблем различного назначения.

Творческий метод стилизации подразумевает заимствование исторических, национальных, сюжетных мотивов или художественных приемов из уже имеющегося культурного опыта, их творческое переосмысление и образную передачу современными художественными средствами.

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла, так как увеличилась потребность людей в создании стилистической цельной, эстетически значимой окружающей среды. С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям [2, с. 90].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В процессе изучения студентами ДПИ декоративной стилизации возникает понимание зависимости характера

изображения от материала, инструмента, техники и технологии исполнения, формы предмета. Различная техника исполнения в материале подскажет студенту различные подходы при составлении эскиза будущего изделия. Техника исполнения является качественным показателем декоративно-творческих работ, включающая в себя определенные умения в работе графическими материалами посредством чего можно воплотить замысел. Эти знания помогут в дальнейшем грамотно подойти к разработке эскиза творческой работы в материале.

Список использованных источников

1. Голубева О. Л. Основы композиции : учеб. пособие / О. Л. Голубева. – 2-е изд. – М. : Изд. Дом «Искусство», 2004. – 120 с: ил.
2. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г. М. Логвиненко.— М. : ВЛАДОС, 2008. – 144 с.: ил. – (Изобразительное искусство).
3. Дагдьян К. Т. Декоративная композиция: учеб. пособие / К. Т. Дагдьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312. [1] с. ил., [32] л. ил. – (Высшее образование).
4. Панкратова А. В. Пропедевтика: теория и композиции для графических дизайнеров: методическое пособие к курсу «Пропедевтика (основы композиции)» / А. В. Панкратова ; Смоленск. гуманит ун-т. – Смоленск, 2010. – 60 с.
5. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум / О. В. Чернышев. – Минск : Харвест, 1999. – 312 с.
6. Паранюшкин Р. В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р. В. Паранюшкин. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 79,[4] с. : ил. – (Школа изобразительных искусств).

Білялова І. Я.

Декоративна стилізація на заняттях по дисципліні «Основы композиции»

Рассмотрены методы декоративной стилизации на занятиях дисциплины «Основы композиции». Проанализировано развитие творческих способностей студентов ДПИ средствами декоративной стилизации.

Ключевые слова: композиция, стилизация, декоративно-прикладное искусство, творческая активность, методы декоративной стилизации, творческие способности.

Білялова І. Я.

Декоративна стилізація на заняттях із дисципліни «Основы композиції»

Розглянуто методи декоративної стилізації на заняттях дисципліни «Основы композиції». Проаналізовано розвиток творчих здібностей студентів ДПІ засобами декоративної стилізації.

Ключові слова: композиція, стилізація, декоративно-прикладне мистецтво, творча активність, методи декоративної стилізації, творчі здібності.

I. Bilyalova

Decorative Stylization of Subject «Basis of Composition»

The article considers the methods of decorative stylization of discipline «Composition Bases». The author shows the development of students` creative abilities of DPI by means of decorative stylization.

Key words: composition, stylization, decorative-applied arts, creative activity, methods of decorative stylization, creative abilities.

Стаття надійшла до редакції 16.05.2012 р.