

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Рассмотрена декоративная живопись в развитии творческого мышления будущих специалистов, а также её роль в формировании логики построения, умения распределять на картинной плоскости цвето-тональные аспекты. Декоративная живопись развивается, опираясь на современные художественные течения и традиции, сложилась как единство убеждений, синтезом которой стали лучшие достижения в преподавании, на базе многолетнего поиска и явились основой творческого процесса по этой дисциплине. Изучение предмета направлено на логику построения, стремящуюся к силуэту, умение распределять на картинной плоскости цвето-тональные акценты.

Ключевые слова: декоративная живопись, живопись, форма, художник.

"Декоративная живопись" – дисциплина, которая формирует дизайнера в решении профессиональных задач и ее нельзя рассматривать изолированно от общих проблем подготовки специалистов. Это не отдельно существующая дисциплина. Она входит в обязательный комплекс подготовки и является технологией изображения живописи на старших курсах. Декоративная живопись развивается, опираясь на современные художественные течения и традиции, сложилась как единство убеждений, синтезом которой стали лучшие достижения в преподавании, на базе многолетнего поиска и явились основой творческого процесса по этой дисциплине. Изучение предмета направлено на логику построения, стремящуюся к силуэту, умение распределять на картинной плоскости цвето-тональные акценты.

Возьмем для примера в нашем исследовании и проанализируем более подробно искусство XX в. Начало века в России ознаменовала плеяда художников, выделяющихся своим видением природы. Это и Н.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, В.В. Лебедев, А.А. Осмеркин, И.И. Машков, К.Н. Истомина. Они ставили задачу воссоединения принципов станковой живописи и прикладных качеств. Если углубиться в размышления теоретиков живописи А. Федорова-Давыдова "Русское искусство промышленного капитализма", можно согласиться с автором, в начале века зародился натюрморт нового стиля, Федоров-Давыдов рассматривает его, как особую "живописную тему", как особый метод трансформации внешнего мира. "Художник комбинирует предметы и выражает их в новых формах в различных соотношениях с сюжетным замыслом. Натюрморт выступает не как живописная тема, а как особое восприятие". А.Н. Бенуа высказал свое мнение о художниках того времени как о "нынешних страшилах, которые со временем станут классиками". Живопись искала свое содержание, поэтому и стала своеобразной "лабораторией поиска нового художественного языка". П. Кончаловский отмечал: "Было много молодых увлечений, но они прошли... – хорошая живопись осталась".

Декоративная живопись связана с декоративно-прикладным искусством-ремеслом, вывеской, лубком. "Культура хороша, а свой ум лучше", – писал И.И. Машков. И нас до сих пор радует его восприятие, любовь к яркому и красивому. Смелость быть самим собой – вот что покоряет и определяет подлинную черту классики, ее неповторимость. Консервация приемов невозможна. Необходимо искать новые формы решения, но обязательно связывать их с традицией ремесла, сохраняя свой взгляд на природу, но не поверхностный, а через осознание и пе-

реосмысление и это главная задача декоративности. Живопись, о которой мы говорим, является воспроизведением предмета, его формы и не только внешнего вида, а намного глубже. Иначе можно сказать, передача мыслей автора языком цвета, основанного на реальном восприятии. Понимать это важно, потому что декоративная живопись состоит из переосмысления природы. Перед нами всегда эксперимент, который рождает наше воображение. Развивать свое новое, основанное на реальности.

Творчество Ильи Машкова – одно из важнейших в рассмотрении нашей теории декоративной живописи. Он писал всегда только с природы, "чтобы воспринимать свежий и сильный язык природы, по своей сути далеко не наивный, не доморощенный", хотя учены в его творчестве были уроки русской вывески и других форм примитива, основанные на традициях народной живописной культуры. Основываясь на его творчестве и нам можно поставить свою задачу в декоративной живописи, т. е. перейти ко все большей предметной разработке, где каждое пятно сохраняет верность натуре, и пролеплено досконально. Формообразование ведется по тону в пределах цветового пятна. Сами формы написаны предельно локально без тончайших оттенков цвета. Предметы как бы звучат по-новому, что выражено в уменьшении значимости рефлексов и полутонов. Их просто нет на холсте. Но формы от этого не стали хуже, наоборот, они приобрели еще большую значимость и характерность. Лепка формы в пределах цветового пятна придает предметам цельность.

Как правило, постановки декоративного характера ставятся на прямом освещении, тем самым, сама постановка уже предопределяет решение, где основой является пластика пятна в несколько приподнятом тоне. Натюрморты выполняются в различной степени сложности, но тональное и колористическое решение остается ясным и логичным. Суть декоративной живописи не во внешнем эффекте, а скорее, наоборот, в открытии естественного состояния природы. Поэтому для большей глубины восприятия в декоративной живописи иногда используют смещение форм, стилизацию объемов, усиление пластики.

Художник может использовать любой графический материал вместе с цветом. Графика цветом должна гармонично войти в цветовой строй и не стать фактурным диссонансом. Часто графическим вставкам отдается предпочтение в решении центра композиции, их используют для усиления внимания зрителя. Так, в натюрморте, например, во вставке можно передать еще другую сторону природы и даже передать философские размышления самого художника. И это новое в развитии видения особенностей декоративной живописи. Далеко не сразу удастся перейти от натуральной постановки к творческому ее переосмыслению, поэтому нельзя жалеть время на поиски выражения замысла, эксперимент. Наибольшее количество поисков, несомненно, приведут к желаемому результату.

Каждый художник имеет право на эксперимент, пусть сугубо формальный. Опыт подсказывает многообразие художественного языка, способного выразить чувства и мысли. Не надо смущаться поиска, мы должны настроиться на разнообразие в расширении задач декоративной живописи. Декоративную живопись можно назвать сочинительством. Необходимо, чтобы простые вещи в натюрмортах или сюжетах и явлениях жили, рассказывали и напоминали нам о чем-то. В живописи можно все – переступить через каноны дозволенного, а ошибки и слабости превра-

тять в преимущество. Главное, это свое восприятие и если оно передано, то искусство выглядит убедительным. Художник как бы спорит с натурой, заставляя ее подчиняться своему замыслу, передвигает предметы, выстраивает их в сложную композицию. Простые формы делает сложными, заполняя их фактурой и орнаментом. К предметам важно относиться не просто как к объектам, а как к формам, имеющим свой характер, особенность, свою философию, для того чтобы не оставить зрителя равнодушным. "Художник переступает через каноны дозволенного, и его "ошибки" в конечном счете, так же воспринимаются как достоинства". В декоративной живописи нужен поиск. У каждого свой путь. Общих рецептов нет. Надо искать свою манеру, свое выражение цвета, опираться на мастеров живописи. Не следует вычеркивать из нашего наследия примитивистов, кубистов, абстракционистов и т.д., мы не будем спешить с приговором, а соберем все свое терпение и проанализируем творчество художников разных школ, чтобы не потерять, не упустить и не забыть главное – бережливо относиться к рациональному зерну художественного наследия при решении задач декоративной живописи. Никогда не надо быть категоричными и не спешить с выводами. Терпимость, внимательное отношение к малому и незаметному, порою "странному", непохожему, обычному и посредственному, бережная оценка творчества, даже если это творчество начинающего художника – вот что должно объединять художников-преподавателей.

Литература

1. Мастера искусства об искусстве. – М. : Изд-во "Искусство", 1998. – 336 с.
2. Новицкий А.Н. "Графика", Ф.П. Толстой / А.Н. Новицкий. – М. : Изд-во "Искусство". – К., 1912. – 336 с.
3. Щербаков А.В. Композиция в работе с натуры / А.В. Щербаков. – М. : Изд-во "Художник", 1971. – 336 с.
4. Патов А.А. Московские сочинения / А.А. Патов. – М. : Изд-во "Искусство", 1960. – 336 с.
5. Веницианов А.Г. Русская художественная школа : курс рисования. – Заметки. Первая половина XIX в. / А.Г. Веницианов. – М. : Изд-во "Сов. худ.", 1992 – 424 с.
6. Болотина Русские "обманки" XVIII в. – М. : Изд-во "Сов. худ.", 1989. – 336 с.
7. Бернард Эмиль. Поль Сезанн / Эмиль Бернард. – М., 1912. – 336 с.
8. Болотина И.Е. Исследования и статьи "Проблемы русского и советского натюрморта" / И.Е. Болотина. – М. : Изд-во "Сов. худ.", 1989. – 336 с.
9. Мировое искусство, иллюстрированная энциклопедия. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. – СПб., 2006. – 336 с.
10. Машков И.И. Живописцам / И.И. Машков. – СПб. : Изд-во "Творчество". – 1981. – № 9. – 336 с.
11. Истомин К. Избранные произведения / К. Истомин. – М. : Изд-во "Сов. худ.", 1985. – 336 с.
12. Натюрмортная графика Ф. Толстого в сб. Гос Третьяковская галерея. – М. : Изд-во "Сов. худ", 1974. – 424 с.
13. Натюрморт – БСЭ т. 17. – 336 с.
14. Русский натюрморт. – М. : Изд-во "Художник". – 1970. – № 10. – 336 с.
15. О фактуре масляной живописи. – М. : Изд-во "Художник". – 1967. – № 12. – 336 с.

Шульпина Н.Д. Декоративный живопис. Развитие творческого мышления

Розглянуто декоративний живопис у розвитку творчого мислення майбутніх фахівців, а також її роль у формуванні логіки побудови, вміння розподіляти на картинній площині тонально-кольорові аспекти. Розвиваючись декоративний живопис спирається на сучасні художні течії і традиції, склався як єдність переконань, синтезом якого стали кращі досягнення у викладанні, на базі багатолітніх пошуків є основою творчого процесу даної дисципліни. Вивчення предмета спрямоване на логіку побудови, що прагне до силу-ету, вміння розташувати кольорово-тональні акценти на картинній площині.

Ключові слова: декоративний живопис, живопис, форма, художник.

Shulpinova N.D. Decorative painting. Development of creative thinking

This article examines the decorative painting in the development of creative thinking of future specialists, as well as its role in shaping the logic of construction, ability to distribute the picture plane color-tonal aspects. Decorative painting develops, based on modern artistic movements and traditions, has developed as the unity of belief, the synthesis of which were the best in teaching, during years of searching and were the basis of the creative process in this discipline. Study of the subject is directed to a logic of tending to the silhouette, the ability to distribute the picture plane color-tonal accents.

Keywords: decorative painting, painting, shape, artist.

УДК 37:7.012(477.83-25)

Доц. І.А. Юрченко, канд. мистецтвознав. –
НУ "Львівська політехніка"

ЕТНОМИСТЕЦЬКА ТЕМАТИКА У СТРУКТУРІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ ТА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Розглянуто особливості формування етномистецької тематики на кафедрі дизайну та основ архітектури інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка". Огляд тем проведено на рівні пропедевтичної підготовки, курсового та дипломного проектування на освітньо-кваліфікаційних рівнях "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр".

Ключові слова: етномистецька тематика, дизайн-освіта, пропедевтична підготовка, курсове проектування, дипломне проектування.

Одним із завдань предметної діяльності вищих навчальних закладів є підготовка висококваліфікованих молодих фахівців, де навчальний процес відіграє провідну роль. З огляду на це, виникає запитання – які ж конкретні завдання мають вирішувати вищі школи в процесі навчальної підготовки дизайнера? Сутність будь-якого навчання полягає у вишколенні певних навичок, які будуть потрібні молодому фахівцеві в реальному житті, зокрема на виробництві. Це і знання базисних понять та категорій проектної діяльності, закономірностей творення предметних форм та навичок їх тривимірного моделювання, вміння грамотно оформити проектну документацію тощо. Окрім визначених завдань, важливою складовою підготовки фахівців-дизайнерів є цілеспрямоване введення в структуру навчальних дисциплін проектної тематики. Вони мають відповідати провідним кафедральним темам та навчальним дисциплінам, мають бути актуальними й відображати тенденції розвитку сучасного соціокультурного середовища. Форми речей, що оточують нас, демонструють нам багатогранність сучасних дизайн-підходів у виборі тем. Це і переосмислення тематики історичних стилів, і біонічний дизайн, і вирішення засобами дизайну екологічної тематики, і ергономічний дизайн тощо. Метою роботи є зосередження уваги на проблемі введення в навчальний процес етнокультурної та етномистецької тематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою статті є праці викладацького складу кафедри дизайну та основ архітектури НУ "Львівська політехніка" та спеціалізовані збірники, в яких розглядається етнокультурна та етномистецька тематика. Комплексною роботою є збірник наукових праць "Становлення і розвиток етнотворення: український та європейський досвід" [4]. У збірнику означену тематику подано широким діапазоном тем, у яких викладено теоре-