

РОЛЬ КЛАУЗУР В ДЕКОРАТИВНО-ЖИВОПИСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

М. А. Карнаев, И. Н. Карнаева (г. Новосибирск)

В статье рассмотрены основные методические этапы декоративно-живописной подготовки студентов-дизайнеров. Предлагаемая нами методика направлена на формирование декоративного восприятия студентов, представления о закономерностях развития стилизованной формы предмета, а также выявления средствами композиционного решения характера натуры с целью создания декоративно-художественного образа.

Ключевые слова: клаузуры, декоративный натюрморт, целостность восприятия, стилизация, художественный образ, дизайнерская живопись.

THE ROLE OF CLAUSES IN THE DECORATIVE AND PICTORIAL TRAINING OF DESIGN STUDENTS

M. A. Karnaev, I. N. Karnaeva (Novosibirsk)

The article discusses the main methodological stages of decorative and pictorial training of design students. Our proposed methodology is aimed at creating a decorative perception of students, understanding the laws of development of the stylized form of the subject, as well as identifying, by means of compositional solutions, the nature of nature, in order to create a decorative and artistic image.

Keywords: clauses, decorative still life, integrity of perception, stylization, artistic image, design painting.

Важную роль на первоначальном этапе обучения декоративной живописи играют специальные подготовительные упражнения – клаузуры. В обучении будущих дизайнеров клаузура служит, прежде всего, для развития воображения, образного мышления, фантазии, композиционных способностей, навыков яркого отражения творческих замыслов на бумаге в виде абстрактных цветовых пятен и линий. Применение такого вида учебных упражнений позволяет студентам выполнить творческие поиски в виде неизобразительных живописных композиций, направленные на передачу настроения и чисто субъективного восприятия мира в данный момент.

Карнаев Михаил Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова, член Союза художников России.

M. A. Karnaev – Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts named after A. D. Kryachkova.

Карнаева Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры изобразительного искусства Институт искусств Новосибирский государственный педагогический университет, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Детская художественная школа р. п. Краснообск».

I. N. Karnaeva – Novosibirsk State Pedagogical University, MBUDO «Children's Art School» Krasnoobsk.

Умение фиксировать в клаузуре общее цветовое и тоновое состояние натуры дает возможность сознательно использовать приобретенный навык в последующей длительной работе над декоративным натюрмортом.

Возрастает значение кратковременно-тренировочных упражнений, ориентированных на поиск наиболее эффектных, выразительных схем элементов композиционного решения и одновременно приемов стилизации. В связи с этим большое внимание должно быть уделено разработке эскизов декоративно-композиционных решений натюрморта. Эскизы призваны активизировать внимание студентов к той или иной композиционно-стилистической закономерности. Их цель дать студентам сумму конкретных знаний и практических навыков, научить их видеть и передавать декоративное и эмоциональное состояние натурной постановки. Поэтому в содержание учебного процесса нами включены обязательные практические приемы работы по видоизменению изображения, направленные на более углубленное изучение приемов стилизации и обеспечивающие грамотное композиционное решение разнообразных учебно-творческих задач.

Длительные творческие задания декоративного натюрморта дают возможность подробно проанализировать характерные особенности натурной постановки и решить все декоративно-творческие задачи в полном объеме, вплоть до создания оригинального художественного образа.

Таким образом, предлагаемая нами экспериментальная методика направлена на формирование декоративного восприятия студентов, представления о закономерностях развития стилизованной формы предмета, а также выявления, средствами композиционного решения, характера натуры, с целью создания декоративно-художественного образа.

Для достижения выдвигаемой цели необходимо решение следующих задач:

– создать условия для развития целенаправленного декоративного восприятия, в процессе которого усвоение новых знаний о приемах стилизации в процессе выполнения декоративной композиции осуществляется как субъективное решение студента с помощью преподавателя;

– научить анализировать декоративную и образную составляющую натурной постановки на основе совершенствования декоративного восприятия, ассоциативного мышления и изучения различных приемов декоративной стилизации;

– научить применять изобразительные и выразительные возможности различных живописных техник для создания художественного образа в декоративной композиции.

В нашей экспериментальной методике мы предлагаем систему специальных подготовительных упражнений (клаузур) по выполнению декоративно-живописных композиций, направленных на передачу настроения, эмоционального состояния декоративного образа натурной постановки.

Перед каждым длительным заданием выполняются подготовительные упражнения – клаузуры – предварительные неизобразительные цветовые гармонии небольшого размера. Их цель – организация поиска абстрактного композиционного решения и быстрая фиксация первого, не адаптированного впечатления, в результате чего выстраивается декоративно-ритмическая композиция [5].

Следующим важным этапом является работа над эскизом, основной его задачей является поиск стилизованной силуэтной формы предметов, композиционной, цветовой и тональной организации всех элементов изображения на плоскости изображения в соответствии с творческим замыслом.

В процессе выполнения эскизов практически решается совокупность следующих задач:

- учебная постановка по декоративной живописи располагается так, чтобы студент мог воспринимать ее фронтально, не зависимо от точки зрения и освещена прямым светом. Поэтому первоначальная задача при работе над эскизами заключается в нахождении стилизованной силуэтной формы предметов, композиционной структуры с использованием закономерностей ритма, симметрии и асимметрии и т. д.;

- важнейшая проблема работы над эскизами – организация цветовой гармонии, которая также должна быть приведена в систему. Четкое деление элементов по цвету и тону придает изображению выразительность, облегчает декоративное восприятие композиции;

- необходимо развивать у студентов умение видеть композиционно-ритмическую гармонию элементов постановки как систему, понимать взаимодействие силуэтных форм в этой системе;

- при работе над эскизами не требуется детальная проработка силуэтных форм предметов изображения, однако, линейная, контурная прорисовка и принципиальное деление на светотеневые плоскости необходима.

При работе над длительной постановкой уровень стилизации можно связать с идеей и образами задуманной композиции. Поэтому указанные упражнения дают такой материал, который можно использовать в процессе творческих заданий и непосредственно применять в разработке декоративно-живописного образа.

Выбирая цветовую гармонию, важно оценить слитное колористическое впечатление от подобранного сочетания и руководствоваться своим чувством цвета, чтобы работа обладала образностью. Комплекс гармоничных цветовых отношений, создающих, декоративную композицию определяется взаимосвязанностью колористических пятен. Эти связи состоят из хроматических и тональных количественных соотношений. Из того и другого складывается общий характер объединения цветовых частей в одно целое, являющееся основой декоративной композиции [4, с. 78].

При решении декоративной композиции студентами в эскизах учитывается равновесие, доминирование, акцентировка, а также характер цветовой и тоновой контрастности, содержащий в себе статику, или динамику по цветовому и тональному напряжению. Так, для композиции, которая должна выразить динамику, выбираются контрастные цветовые и тоновые отношения, а для композиции в статике – сближенные отношения, основанные на нюансах.

Количественные цветовые соотношения образуются из насыщенности тона и площадей цветовых пятен, которые строятся сообразно пропорциям их величин и организуются в ритмические схемы.

Таким образом, изучив принципы организации цветовой гармонии в декоративной композиции, следует перейти к решению конкретного образа, для этого композиционно – ритмическая схема должна быть приближена к задуманному психологическому эффекту.

Итак, практические приемы работы в области решения декоративного натюрморта состоят из следующих предложенных действий:

- выбор цветовой гармонии;
- поиск наиболее выразительного построения для организации декоративной композиции;

– нахождение в клаузурах цветового и тонального решения в пределах возможностей декоративной живописи;

– перевод с языка условных схем клаузур на язык декоративно-живописной композиции и установление сгармонированных цветовых отношений в натюрморте.

Выполнение эскизов натурной постановки является логической ступенью к реализации задуманного декоративного образа, а также позволяет повышать творческую активность студентов, развивать их мыслительные процессы (фантазию, воображение и т. д.).

С целью повышения уровня умений студентов по созданию декоративных изображений на занятиях по живописи необходимо применять разнообразные методы и приемы обучения, постепенно усложнять задания, применять различные формы занятий – лекции, экскурсии, просмотр видеоматериалов, игровые формы и др. Благоприятная и доброжелательная атмосфера на занятиях, безусловно, способствует творческому процессу [1, с. 67].

Анализ программ обучения художественным специальностям показал, что задания по выполнению декоративного натюрморта являются их неотъемлемой частью, однако выполняются они, как правило, на занятиях по декоративной композиции или цветоведению. В данном исследовании предложена методика, основанная на применении декоративного изображения натюрморта на занятиях по живописи, так как совершенствования живописной подготовки у студентов, по нашему мнению, возможно лишь в процессе обучения декоративной стилизации [2, с. 98].

Программные задания по выполнению декоративной стилизации на занятиях по живописи вносят разнообразие в их тематику, пробуждают у студентов интерес к созданию новых цветовых гармоний в изобразительной деятельности, расширяют творческий кругозор, способствуют переходу на новый уровень профессиональной подготовки художника-дизайнера.

Таким образом, содержание методики совершенствования живописной подготовки в контексте нашего исследования включает следующие основополагающие аспекты:

– в основе обучения студента-дизайнера декоративной живописи лежит логически выстроенный учебный процесс, способствующий активизации профессионального восприятия, овладению конкретными приемами создания декоративных живописных композиций, приемами стилизации, приобретению практического опыта по трансформации – переводу объемных предметов на условное обобщенное решение, анализу и приемов силуэтно-плоскостного обобщения модели;

– важным средством активизации познавательной и творческой деятельности студентов является педагогическое управление художественным процессом, которое выражается в создании педагогических установок, направленных на осознание целей и задач декоративной стилизации;

– процесс подготовки студентов-дизайнеров состоит из последовательной системы занятий, состоящей из двух этапов: на первоначальном этапе обучения декоративной живописи необходимы специальные подготовительные упражнения – клаузуры и разработка эскизов декоративно-композиционных решений натюрморта. Второй основной этап состоит из выполнения длительного декоративного натюрморта.

Список литературы

1. *Бесчастнов Н. П.* Изображение растительных мотивов: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 176 с.
2. *Ермолаева Л. П.* Основы дизайнерского искусства. – М.: Архитектура-С, 2009. – 152 с.
3. *Логвиненко Г. М.* Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство». – М.: ВЛАДОС, 2005. – 144 с.
4. *Овчинникова Е. В., Зыков С. Н.* Клаузура как источник проектно-художественных решений в дизайне [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=22873> (дата обращения: 17.11.2020).