

Живопись.

Основные принципы декоративного решения учебной постановки.

Методические рекомендации

для педагогов дополнительного образования.

(Использованы работы учащихся из методического фонда

МБУ ДО «Школы искусств и ремесел им. А.С.Пушкина «Изограф»)

Декоративная живопись – одна из специфических форм изобразительного искусства, овладение которой входит в программу детских художественных школ и школ искусств.

Декоративным решением натюрморта учащиеся начинают заниматься с первого года обучения. Задания по теме «Декоративный натюрморт» в нашей школе, да и в подавляющем большинстве других школ, включены в программу по живописи (раздел «Цветоведения»). Также, выполнение такого рода задания тесно связано с темами декоративно-прикладной композиции. В том или ином виде необходимость изображения декоративного натюрморта и его элементов часто возникают именно на уроках композиции, где происходит изучение графических средств выразительности, закономерностей в декоративной композиции, а также создание эскизов для работы в рамках станковой композиции.

При работе над декоративным натюрмортом, прежде всего, ставится задача выявления декоративных возможностей природы, а также определяется композиционная организация плоскости листа, гармоничное цветовое и тональное решение. Выполнение задания - это не фотографическое изображение природы, а её осмысление: отбор и выявление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение трактовки натюрморта конкретной стилистической задаче. Задачей может быть переработка природы в пластический язык, продиктованный либо функциональными

особенностями будущей композиции, например, подготовкой эскиза для росписи тарелки, для росписи платка, для витража, либо предполагается создать станковое декоративное произведение.

Начиная изучение темы «Декоративный натюрморт» желательно знакомить детей с работами таких художников, как Сезанн, Ван Гог, Матисс, Сарьян, Куприн и других, чьи произведения обладают качествами декоративности. Здесь следует говорить, прежде всего, об особенностях декоративной композиции, её форме, цвете, возможной фактуре, т.е. об особенностях использования средств художественной выразительности, с помощью которых и создаётся произведение декоративного искусства. А также желательно обсуждение вопросов, касающихся творческой манеры и авторской стилистики.

При работе над декоративным натюрмортом рекомендуется демонстрировать подборку учебных декоративных композиций и пособий из методического фонда. Это позволяет, не мешая собственному творчеству учащихся, вдохновить их, и направить в нужном направлении, зажечь тех, кто затрудняется с композиционным или стилистическим решением, кто испытывает неуверенность в работе подобного типа.

Примеры декоративных натюрмортов
из методического фонда школы.

Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение трехмерного пространственно-глубинного изображения в условное плоскостное двухмерное пространство. Учебная задача, стоящая перед учащимся в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы выявить характерное, наиболее выразительное свойство в природе и усилить в его декоративной трактовке, превратив объект в новое художественно-образное качество учебной постановки. При этом следует избегать надуманных способов стилизации природы, которые идут не от характерных особенностей данного натюрморта, а от других визуальных впечатлений. Декоративный натюрморт дает возможность развития чувства цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и насыщенности, и в целом активизирует творческие силы учащихся.

Простейший способ стилизации,

построенный на осмыслении освещенности натюрморта

Вообще, декоративная живопись, как и другие виды искусства, обладает всеми свойствами, характеризующими понятие декоративности. Это и плоскостность изображения, обобщённость силуэта форм предметов, повышенная цветовая гармония и ограниченность в подборе цветов, тональное и контрастное решение, орнаментальность, условность решения

темы, - то есть все то, что неизменно присутствует в народном декоративно-прикладном искусстве.

Для этого обычно подчеркивается в картине не её повествовательную сторону, не глубину пространства, не материальную объемность вещей, а саму плоскость картины. Цвет чаще всего ложится на такую поверхность ровным и плотным слоем без светотени и без воздушных растяжек. Обычно он сохраняет определенную связь с цветом изображенных предметов. Но все-таки это уже не реальный предметный цвет, а условный и плоскостной, измененный для того, чтобы сделать наиболее нарядной, орнаментально красивой саму живописную поверхность.

*Плоскостная и условно-плоскостная
трактовка картинной плоскости*

Существует несколько подходов к трактовке декоративного натюрморта:

1. Плоскостной подход, когда происходит отказ от воздушной и линейной перспективы;

2. Активизация локального решения цвета, обобщая цветовой тон и подчиняя его законам колорита;
3. Переработка реалистического изображения в образно - эмоциональное;
4. Конструктивный подход, когда в форме предметов необходимо увидеть, прежде всего, структуру;
5. Орнаментальный подход, когда предмет можно превратить в деталь своеобразного орнаментального кружева.

Работу над заданием можно разбить на следующие этапы:

1 этап.

Выбор наиболее интересного положения. Для этого можно сделать несколько набросков. Тоновые наброски желательно делать любым мягким материалом, акварелью или гуашью, используя минимум цветов.

Фото натюрморта

2 этап.

Когда определено наиболее интересное положение, переходим к построению и композиции в листе. На этом этапе происходят поиски декоративного решения, композиции, ритма, силуэта.

Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Пространство условно. При построении натюрморта карандашом можно не использовать законов перспективного изображения.

Важно добиться равновесия в листе, при необходимости можно двигать предметы в поисках наиболее удачной компоновки.

*Компоновка натюрморта
и силуэтность прорисовки предметов постановки*

Изображение рисуется без перспективы, плоско. Здесь на первое место выдвигается задача увидеть силуэт и его интересно трактовать.

Главное – организовать плоскость листа, следить за тем, чтобы все его части были равномерно заполнены.

3 этап.

Определение главного основного элемента в один - два насыщенных цвета. Для этого нужно решить, какой один цвет или два контрастных преобладают в постановке, являются наиболее главенствующими и являющимися основной темой декоративной трактовки натюрморта.

4 этап.

Детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта. Здесь учащийся решает основную задачу по светлоте и цветовому тону. Главное – сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией.

*Характер стилистики
и степень детальной проработки предметов.*

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целостного впечатления от работы. Учащимся необходимо предложить начать работу с эскизов. Эскизная стадия – это отбор основных цветовых параметров, поиск композиционной схемы, выбор живописной трактовки и выбор стилистического принципа решения формы, а также основы колористических связей. Чем меньшими средствами будет достигнут тот или иной эффект, тем выше будет степень его выразительности. Система, построенная с помощью двух цветов, будет более выразительна, чем система колорита четырех, пяти и большего количества цветов. Чем меньше тональных или цветовых акцентов, тем выразительнее будет декоративное построение.

Лаконизм цветовых акцентов постановки (коллаж)

Поэтому полезно рекомендовать учащимся выполнение декоративных решений в условной или ограниченной малым количеством цветов гамме. Это развивает чувство гармонии и внимание к цветовым оттенкам и тональным отношениям натюрморта.

Следующая, не менее сложная задача: степень условности решения натюрморта или стилизации. Она может варьироваться от незначительной до варианта полного разрушения конкретной формы и перехода в формальное композиционное решение. Допускается использование техники коллажа, процарапывания и другие.

Будет полезен также опыт использования фотографии для наглядного объяснения законов построения живописного пространства на плоскости листа и разрушение пространства в декоративном решении. Начальная фотография обрабатывается на компьютере сначала для усиления пространственного восприятия: первый план становится контрастнее, резче и более насыщенным в цвете, а дальний соответственно размывается и становится менее контрастным и насыщенным, можно еще и холоднее его сделать. Для декоративного решения обратные операции проводятся для разрушения глубины пространства и можно попробовать использование фильтров, как пример графического решения на плоскости.

*Компьютерная обработка фотографии постановки для объяснения
передачи декоративности объема предметов*

Этот прием служит наглядным пособием возможного алгоритма работы над декоративной трактовкой учебной постановки.

Регулярные упражнения в декоративном решении натюрмортов развивают вкус, чувство цветовой гармонии, композиционное чувство. Выполнение подобных заданий способствуют более интенсивному творческому развитию учащихся, которым приходится заниматься анализом реальной учебной постановки, выработкой общего стиливого подхода в стилизации предметов и среды постановки, а также упорядочением композиционной схемы и созданием колористического образа учебной работы.

Квач С.И.

Преподаватель первой квалификационной категории

МБУ ДО «Школы искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф»

Н. Новгород. 2019 г.