

Методы и приемы, используемые в создании образа декоративной живописи

В статье раскрываются основные методы и приемы, способствующие созданию художественного образа декоративно-живописной учебной работы, а именно: орнаментально-ритмическая основа натурной постановки, творческая интерпретация природы, силуэт.

Декоративная живопись, творческая интерпретация природы, орнаментально ритмическая основа, ритм.

A.A.Kachalova,
Shadrinsk

Methods and ways used in the creation of decorative arts

Synopsis: the article describes the main methods and ways contributing to the creation of the artistic image of students' studies in decorative work, that is ornamental and rythmical bases of natural posing, creative interpretation of nature, silhouette.

Key words: decorative arts, creative interpretation of nature, ornamental and rythmical bases, rythm.

Для современного искусства характерно слияние познавательной и чисто художественной сторон творчества.

Произведения декоративно-прикладного искусства отражают культурный уровень народа той или иной эпохи. Оно не только помогает им жить, но и формирует их вкусы: обостряет художественное видение, воспитывает чувство цвета, ритма, учит понимать замысел произведения, его образность.

Общие законы изобразительного искусства действуют и в декоративно-прикладном искусстве, но оно имеет свою специфику, свои композиционные и стилистические особенности.

Декоративность - это совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно - организующую роль произведений искусств пластических в окружающей человека предметной среде. [5, с. 67];

Художественные приёмы, обуславливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор (в том числе орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластические формы, композиционная организация линейных ритмов, пластических объёмов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др. [5, с. 68];

Декоративная живопись как вид искусства является одним из средств эстетического воспитания. Это особая форма познания и осмысления действительности. Она эмоционально воздействует на человека, развивает его интеллект, формирует его чувства, учит видеть и познавать мир.

Художественные методы и приемы декоративной живописи:

1. Орнаментально-ритмическая основа натурной постановки

Слово «ритм» происходит от греческого слова «rhythmos» - соразмерность, стройность; закономерное чередование соизмеримых и чувственно осязаемых элементов (звуковых, речевых, изобразительных) и т.д. Ритм является одним из важнейших выразительных и формообразующих средств музыки, поэтической речи, изобразительного искусства и архитектуры.

В искусстве находит отображение ритмическая закономерность двух типов: относительно устойчивая – регулярная, канонизированная и неканонизированная. Регулярные ритмы основаны на четко выявленной единице соизмеримости художественных периодичностей (метр), что характерно для орнаментального искусства, музыки, танца, архитектуры и поэзии.

В нерегулярных, в неканонизированных ритмах периодичность осуществляется вне строгого метра и носит приблизительный и непостоянный характер: то появляется, то исчезает (художественная проза, изобразительное искусство).

Ритм является организующим началом в композиции любого живописного произведения.

Орнаментальная композиция живописного произведения означает составление, построение пластически завершенной структуры изображения.

Орнаментально-ритмическая основа, структура или строй живописного изображения представляет собой составление, построение пластически завершенной структуры изображения на основе использования нерегулярного, неканонизированного ритма. [2, с.34];

В практической работе студентов поиск орнаментально-ритмической основы или строя живописного произведения заключается в членении плоскости живописной работы на большие и малые части, их пластическо-орнаментальной увязке на основе использования нерегулярного ритма в соответствии с конфигурацией и форматом живописного произведения. Членение плоскости работы на различные по размеру, по пластическим очертаниям части определяются характером натуральных постановок – силуэтом предметов, характерным орнаментом тканей, входящим, например в натюрморт, композицией самой постановки натюрморта. Выбор орнаментально-ритмической основы или строя живописного произведения в технике гуашь производится обычно на предварительных эскизах небольшого размера (эскизах) и заключается в поисках лучшего композиционного решения с точки зрения нахождения устойчивого зрительного равновесия всех элементов орнаментально-ритмического строя живописного произведения. При определенном опыте такие эскизы можно выполнять линейно, но студентам для окончательного уяснения творческого замысла при выполнении практических живописных работ по курсу «Декоративная живопись» форэскизы следует выполнять в цвете.

Проблема «отбора элементов для картины», т.е. отбора средств выражения, тесно связано с обучением студентов методу творческой интерпретации натуры.

2. Творческая интерпретация натуры

Метод творческой интерпретации натуры заключается в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств натуральных постановок (например, объемности, материальности и т.д.) и выявлении других существенных для художников-дизайнеров качеств (орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами «ограниченной палитры», силуэт форм различных элементов натуральных постановок и другие качества).

Метод творческой интерпретации натуры является специфически образным средством выражения творческого замысла и в произведениях декоративно-прикладного искусства лежит в основе переработки бесконечно разнообразных форм окружающей действительности в «условные, плоскостные, орнаментальные изображения».

Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения в декоративной живописи базируется также на выявлении орнаментально-ритмической основы натуральных постановок и заключается в необходимости «удержать изображение на плоскости» при отказе от различных способов изображения иллюзорного пространства, трехмерности натуральных постановок. Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов натуральных постановок связана с определенным абстрагированием

многочисленных качеств природы, активным применением метода творческой интерпретации природы. [2, с.37];

Метод творческой интерпретации природы при плоскоотно-орнаментальной трактовке элементов изображения в декоративной живописи заключается также в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств натуральных постановок, в том числе от трехмерности, для выявления других, существенных для художников-дизайнеров качеств постановок, способствующих «удержанию изображения на плоскости». Одним из приемов метода творческой интерпретации природы при плоскоотно-орнаментальной трактовке элементов изображения является значительное нивелирование тональных градаций натуральных постановок. Это не означает отказа от тона в живописи – тон в декоративной живописи является одним из средств выражения творческого замысла, однако необходимо бесчисленные градации по тону в природе привести в определенную систему.

3. Силуэт в декоративной живописи

Поиск выразительных силуэтов форм является одной из специфических задач живописи, в том числе и декоративной.

«...Законы силуэта те же, что и законы живописи. Главный из них – единство противоположностей. Одинаковость стоящих рядом силуэтов так же противопоказана искусству, как и одинаковость стоящих рядом тонов, долженствующих различаться друг от друга». [2, с.42];

Работа над силуэтом в декоративной живописи подразумевает как нахождение выразительных силуэтов форм деталей натуральных постановок, так и нахождение выразительных по пластическим очертаниям компонентов орнаментально-ритмического строя живописного изображения, т.е. членение плоскости на выразительные по силуэту составные части.

Внимание студентов обращается также на необходимость поиска выразительной, с точки зрения силуэта и пластики, трактовки орнамента на тканях и других деталях натуральных постановок и подчинения стилистики этой трактовке, орнаментально-ритмическому строю композиции живописного произведения.

При поиске выразительных силуэтов форм элементов натуральных постановок большое значение имеет творческий отбор, заключающийся в некотором абстрагировании многочисленных качеств природы, при переводе их в условные плоскоотноные силуэтные изображения. Абстрагирование как логический процесс является одним из составных элементов процесса познания действительности.

Понятие «абстрагирование» происходит от латинского «abstractio» (удаление, отвлечение) – мысленное отвлечение множества сторон, свойств, признаков и связей конкретного предмета, явления или события и мысленное выделение отдельных его сторон и признаков, отвлеченное понятие, возникшее в результате этого процесса.

Творческий выбор, выявление главной орнаментально-ритмической структуры живописного произведения контуром различной толщины и цвета зависит от творческого замысла студента.

Работа над различными заданиями курса «Декоративная живопись» способствует развитию активного творческого отношения студентов к природе и поиску новых творческих решений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дагладян, К.Т. Декоративная композиция : учебное пособие / К.Т. Дагладян. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 312 с.
2. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека : учебное пособие для студентов-дизайнеров. – М. : Гном и Д, 2001. – 120 с.
3. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 144 с.

4. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Р.В. Паранюшкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 79 с.
5. Популярная художественная энциклопедия. В 2 т. Т. 1 / под. Ред. В.М. Полевого. – М. : Советская энциклопедия, 1986. – 476 с.