

Метод творческой интерпретации природы, как средство развития художественного воображения студентов-дизайнеров на занятиях декоративной живописи

В статье раскрываются основные приемы метода творческой интерпретации природы, способствующие развитию художественного воображения студентов –дизайнеров в процессе обучения декоративной живописи.

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

A. A. Kachalova,
Shadrinsk

Methods creative interpretation of the nature as a means of development of the artistic imagination of students-designers

The article describes the basic techniques of the method of creative interpretations of nature, conducive to the development of the artistic imagination of students-designers in the process of learning decorative painting.

Keywords: *Decorative painting, creative interpretation of nature, ornamental-the rhythm, the rhythm.*

Образное отражение действительности свойственно всем видам искусства, но характер отражения различен в каждом из них. В живописи, скульптуре и графике образное отражение проявляется в форме непосредственного воспроизведения явлений. В дизайне, декоративно-прикладном и оформительском искусстве отражение действительности трансформируется в зависимости от материала исполнения и назначения вещи.

Кроме предметных изображений, дизайнером используются не предметные: цветовые полотна, геометрические фигуры, объемные формы, символы и орнамент – все это помогает разнообразно решать композицию пространства. В этой ситуации дизайнер выступает как режиссер пространства. Он может иллюзорно улучшать параметры интерьера, сделать шире стены, увеличить высоту потолка, предложить компактное и удобное размещение мебели. В экстерьере дизайнер может облегчить и расширить городскую площадь, придать ей праздничность, то или иное настроение и т.д. Дизайнер должен обладать творческим воображением, уметь пользоваться им при решении тех или иных композиционных задач, чувствовать красоту и свойства различных материалов.

Воображение играет огромную роль в искусстве. Художник-дизайнер должен «увидеть» в своем изображении законченное произведение во всей целостности. Совсем не обязательно включать в композицию много элементов, можно ее построить, изобразив минимум деталей, усиливая их характерность, типичность. В декоративно-оформительском искусстве тема необязательно выражается через изображение конкретных предметов.

Иногда нужно строить композицию, используя не предметные формы.

Процесс творческого воображения изучался многими исследователями (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, О.М. Дьяченко, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков и др.). В их исследованиях подчеркивается мысль о том, что творческое воображение связано с существенной новизной и неопределенностью познаваемой ситуации, разрешение которой предполагает неограниченное разнообразие возможных способов. А.В. Петровский дает следующее определение творческого воображения, оно, «в отличие от

воссоздающего, предполагает самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности» [4].

Отличительной особенностью творческого воображения, по мнению ряда психологов (Л.С. Выготский, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн и др.), является своеобразный «отлет от действительности», создание нового образа, а не простое воспроизведение известных представлений, что характерно для памяти или внутреннего плана действий. Данная особенность творческого воображения является необходимой для создания художественных образов в искусстве и воплощения творческих замыслов в непосредственном художественном продукте тем или иным человеком. Художник, по мнению В.С. Кузина, без развитого воображения, практически не может заниматься творческой деятельностью, в лучшем случае он сможет делать лишь слабые, отдаленно напоминающие действительность копии.

Развитие воображения, в том числе и воображения художественного – проблема, которая должна решаться на всех возрастных уровнях.

Сложность задач, возникающих перед воображением, зависит от характера сведений о тех предметах, явлениях, которые мы пытаемся себе представить – от того, насколько эти сведения полны, подробны и точны, и в какой форме они выражены. Представления воссоздающего воображения различаются по их точности и яркости. Точность, правильность построения представлений в воображении, их соответствие требованиям, задачи в значительной мере определяется жизненным опытом человеком, накопленным им раньше запасом представлений. Ведь это резервуар, из которого мы черпаем материал для новых образов. Вряд ли сможет правильно представить себе море человек, который видел воду только льющейся из крана. Определяется оно и уровнем пониманием тех описаний и изображений, по которым создаются представления.

Но яркость, живость, отчетливость новых образов зависит не от запаса представлений, а от индивидуальных особенностей человека и, прежде всего, от того, насколько его воображение окрашено чувствами.

В творческом воображении создаются представления, согласно выделенным или поставленным целям. Эти представления различаются по их оригинальности и реалистичности. Оригинальность, своеобразие представлений творческого воображения - это степень новизны, непохожести на то, что уже было известно, а реалистичность определяется тем, насколько представление, созданное воображением, близко к действительности. Сохраняются для творческого воображения и различия по яркости представлений. Результаты творческого воображения нельзя оценить сами по себе, вне той деятельности, которую они обслуживают [1].

В различных работах, касающихся эстетического освоения человеком действительности, авторы указывают на существование особого типа воображения – художественного (Р. Арнхейм, А.Я. Зись, Б.Г. Лукьянов, Н.А. Новикова, Е.П. Олесина, Т.Е. Шехтер и др.). Ряд авторов А.А. Басова, М.Ф. Овсянников, Е.П. Олесина и др. говорят в своих работах даже об эстетическом воображении. Оно связывается авторами, во-первых, с элементами эстетического сознания, а, во-вторых, базируется на каком-то определенном чувстве. Такое эстетическое воображение «отличается от других форм воображения только тем, что оно служит удовлетворению какого-нибудь чувства. Если в душе художника рождается известный художественный образ, то он должен соответствовать известному чувству, если такого соответствия не оказывается, то образ должен быть видоизменяем до тех пор, пока художник не почувствует такого соответствия» [5].

Художественное воображение способствует тому, что художник воссоздает действительность и отражает свое отношение к ней. Именно такое воображение с одной стороны, отражает действительность, а с другой – представляет субъективное видение ее и отношение к ней самого художника. Поэтому одним из основных свойств

художественного воображения является отражение в нем единство субъективного и объективного, рационального и эмоционального.

В различных живописных формах художественной деятельности студентов-дизайнеров происходит развитие такого художественного воображения, которое порой включает и воображение творческое, и воображение воссоздающее. Известно, что художественная деятельность человека представляет собой и процесс создания художественного произведения, или продукта, и процесс его восприятия. В создании художественного продукта происходит воплощение определенных свойств действительности с той или иной степенью новизны, при этом человек, создающий этот продукт опирается на прошлый опыт. Преобразовывая прошлый опыт, создатель художественного продукта добавляет в его создание новые образы или запечатлевает образы путем перекомбинирования известных средств выразительности. Таким образом, можно сказать, что художественное воображение по своим основным свойствам адекватно воображению творческому.

В декоративной живописи важную роль играет то, насколько творчески студент может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки.

На занятиях декоративной живописи, для развития художественного воображения студентов дизайнеров, мы используем метод творческой интерпретации природы, который 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 (стилизация, орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами «ограниченной палитры», силуэт форм различных элементов натуральных постановок и другие качества).

Метод творческой интерпретации природы 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».

Одним из важных моментов в развитии художественного воображения студентов является выявление наиболее существенных для дизайнера качеств натурной постановки, таких как стилизация, орнаментально-ритмический строй живописного произведения, трактовка цвета средствами «ограниченной палитры», силуэт форм различных элементов натуральных постановок и другие.

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора [3].

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

Орнаментально-ритмическая основа, структура или строй живописного изображения представляет, следовательно, - составление, построение пластически завершенной структуры изображения на основе использования нерегулярного, неканонизированного ритма.

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 [2].

В своей творческой практике дизайнеры, вынуждены выражать свой замысел, используя ограниченное количество цветов, поэтому перед студентами ставится задача развивать колористическое видение природы, образно-ассоциативное восприятие природы и умение изображать ее в определенном колористическом ключе, т.е. в гармоничных цветосочетаниях, извлеченных из природы.

Поиск выразительных силуэтов форм является одной из специфических задач декоративной живописи.

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 произведения, т.е. членение плоскости на выразительные по силуэту составные части.

Подводя итог проведенному теоретическому анализу определения «художественное воображение», его структуры, проецируя полученные результаты на учебный процесс по подготовке дизайнеров, можно констатировать, что развитие художественного воображения у студентов является неотъемлемым компонентом в их профессиональной подготовке.

Становится очевидным, что на занятиях декоративной живописи, не только прививаются знания, умения и навыки, но и учитывается индивидуальный творческий потенциал (возможности) каждого студента - дизайнера и его индивидуальный стиль творческой деятельности, т.е. происходит развитие художественного воображения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дьяченко, О. М. Об основных направлениях развития воображения / О.М. Дьяченко // Вопросы психологии. – 1988. – № 6. – С. 52-59.
2. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие для студентов вузов/ Л.П. Ермолаева.– М., 2003.
3. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобр. искусство» / Г.М. Логвиненко. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 144 с.
4. Пирожкова, М. Г. Психологические особенности структуры воображения : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М.Г.Пирожкова. – М., 2001. –240 с.
5. Эстетическое воспитание в детском саду : пособие для воспитателей дет. сада / под ред. Н.А. Ветлуговой. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 207 с.