

Зинченко Н.И.

n.zinchenko@nsuada.ru

Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова,
г. Новосибирск, Россия

УДК: 75.058

DOI: 10.37909/978-5-89170-315-5-2022-2022

ББК: 85.147

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ХУДОЖНИКОВ- МОНУМЕНТАЛИСТОВ

Аннотация. Анализируется роль учебных заданий по стилизации, выполняемых при освоении декоративной живописи, в формировании образного мышления у будущих художников-монументалистов. Сформированная в ходе многолетней практики преподавания учебная технология предполагает последовательное абстрагирование натурального изображения и включает в себя четыре этапа (подготовительный, стилизации, импровизации и интерпретации), которые позволяют перейти от природы к ее художественному образу. Статья основана на опыте преподавания в НГУАДИ.

Ключевые слова: стилизация; декоративная живопись; монументально-декоративное искусство; художественный образ; образное мышление.

Zinchenko N.I.

n.zinchenko@nsuada.ru

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture,
Design and Arts (NSUADA),
Novosibirsk, Russia

THE ROLE OF DECORATIVE PAINTING IN THE FORMATION OF IMAGINATIONAL THINKING IN MONUMENTAL ARTISTS

Abstract. The role of training tasks in stylization, which are performed during the development of decorative painting, in the formation of figurative thinking in future muralists is analyzed. The teaching technology, which was formed during many years of teaching practice, involves the consistent abstraction of an drawing made from nature, and includes four stages (preparatory, stylization, improvisation and interpretation), which allow you to move from nature to its art image. The article is based on the experience of teaching at NSUADA.

Keywords: stylization; decorative painting; monumental and decorative art; artistic image; imaginative thinking.

Введение. На примере заданий по декоративной живописи рассматривается вопрос формирования образного мышления у студентов, обучающихся по направлению «Монументально-декоративное искусство». Материалом статьи послужил опыт преподавания изобразительных дисциплин на кафедре Рисунка, живописи и скульптуры (РЖС) в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова.

Результаты. Цель обучения студентов по направлению «Монументально-декоративное искусство» в высшей школе состоит не только в обучении различ-

ным прикладным техникам и материалам, это лишь «малая задача», но, прежде всего, в воспитании художников-профессионалов, способных к самостоятельной творческой работе.

Ведущую роль в монументально-декоративном искусстве играет такая категория профессиональной деятельности, как художественный образ. Соответственно, овладение образным мышлением является одной из важнейших задач при подготовке будущих художников-монументалистов – эта способность отражает их качественный уровень как специалистов.

Для художника образное мышление – это процесс художественного познания, при котором в его сознании формируется мысленный, как правило, зрительный, образ, отражающий воспринимаемый им объект окружающей среды в предельно обобщенном, сконцентрированном виде. Эта способность не возникает сама по себе, в отрыве от практики и систематического обучения. Существуют образовательные технологии, позволяющие обучить искусству и алгоритму образного мышления, когда в ходе практического освоения различных живописных материалов и техник у студента формируются и развиваются навыки и способности воспринимать и создавать живописными средствами художественные образы. Одной из таких технологий является комплекс заданий по стилизации природных мотивов, которые выполняются в рамках освоения декоративной живописи. Это путь абстрагирования: от натурального изображения природного объекта до его художественного образа. Практика преподавания этого предмета на кафедре РЖС НГУАДИ показала, что наиболее плодотворной является его организация в виде следующих четырех этапов (*табл. 1, рис. 1–4*).

1. Подготовительный этап к работе начинается с выявления и фиксации растительных мотивов, формирующих образ того или иного растения. За основу, в качестве исходной натуры, так сказать отправной точки, брались реальные живые растения и цветы. Задание заключалось в том, чтобы не просто перерисовать («сфотографировать») растение, а чтобы живописно-графическими средствами «схватить» его наиболее характерные черты: структуру, пластику, характер и т.д. Этот этап изучения натуры дает конструктивную основу, которая помогает в ходе дальнейшей стилизации создать индивидуальный художественный образ и, в конечном итоге – индивидуальную работу. Проработанные эскизы используются для выполнения работы в материале (*рис. 1*).

2. Этап стилизации. Следующим этапом является стилизация выполненных натуральных зарисовок. Этап является переходным при трансформации натурального изображения растения и начинается с упрощения и перевода натуральных зарисовок в плоскостное изображение. Стилизация ведется по пути отбора соответствующих элементов, поиска пластики, массы, а так же ритма будущей картины. Важную роль при этом играет подборка цветового колорита. В результате студент получает цветовые пятна с характерными формами выбранного растения (*рис. 2*).

3. Этап импровизации. Импровизация активизирует бессознательный потенциал студента, задействует его профессиональную интуицию, избавляет ум от инертности и вносит в работу необходимые экспромт, динамику и настроение (*рис. 3*). Здесь важно не потерять главную «нить» и передать в рисунке самое главное. Неожиданность задачи и отсутствие изначально предreshенного результата, как правило, способствуют различным импровизациям: неожиданным, динамичным сочетаниям изобразительных средств, нестандартному использованию фактуры и материала.

Таблица 1.
Работы студентов НГУАДИ. Рук.: Зинченко Н.И.

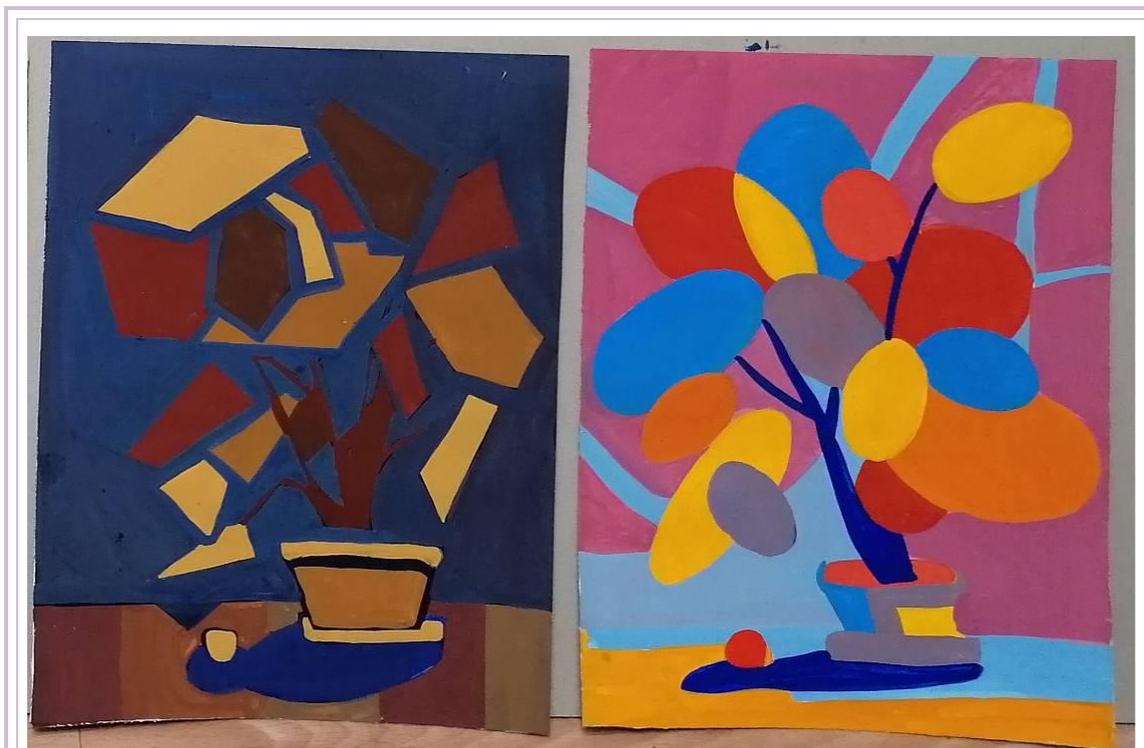

Рис. 1. Подготовительный этап [2].

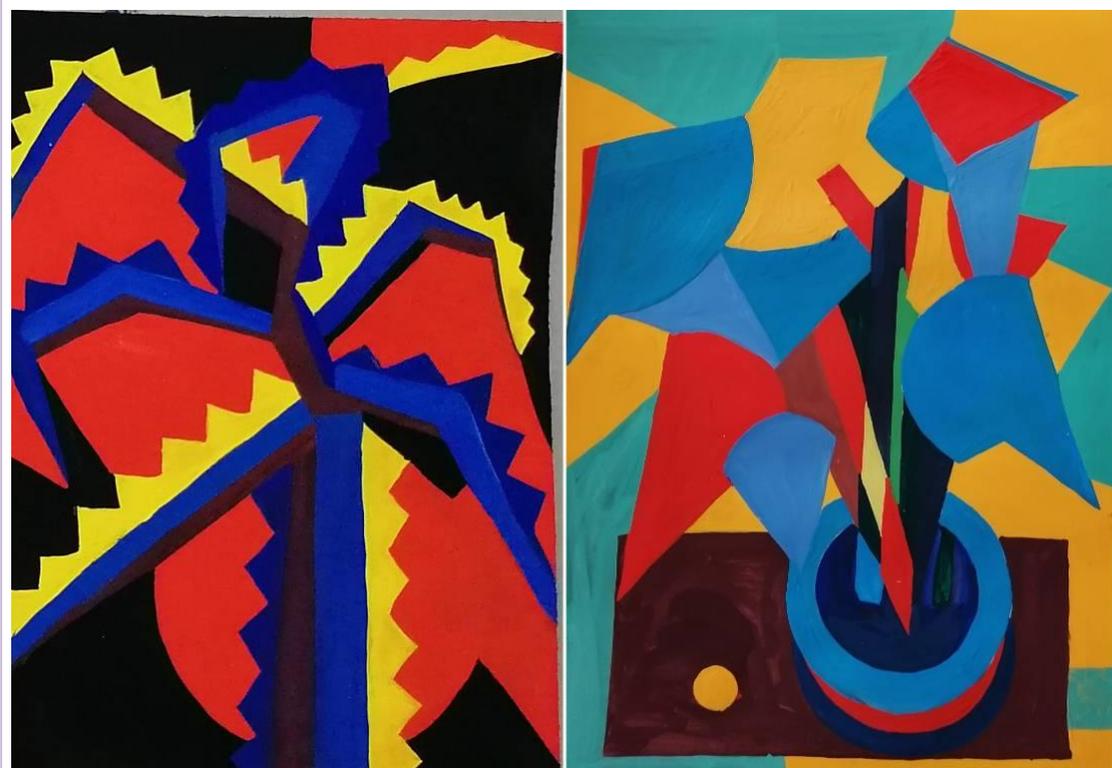

Рис. 2. Этап стилизации [2].

Таблица 1.
Продолжение

Рис. 3. Этап импровизации [2].

Рис. 4. Этап интерпретации [2].

Как и в случае с техникой гобелена, которая рассматривалась нами ранее [1], здесь активно влияет на замысел сам материал, который словно бы подсказывает автору верное направление мысли. Для студентов на этом этапе главное – сформировать интуитивное представление о том, как будет выглядеть работа в конечном итоге – и придерживаться его. Чтобы не сдерживать, не ограничивать поток мыслей, необходимо использовать мягкие материалы, такие как гуашь, темпера, пастель.

Одна из важных задач этого этапа – научиться рисовать импровизацию свободно, в едином творческом порыве, по художественному наитию. В этом заключается значение импровизации: после глубокого рационального изучения и переработки натуры на двух предыдущих этапах, импровизация должна помочь студенту развить композиционное мышление, умение работать с материалом на автомате, а также способность «уходить» от узкой конкретности натурального изображения, «окрыляя» замысел, придавая ему художественную широту и глубину.

4. Этап интерпретации. Завершающим этапом формирования образного мышления является то, что мы назвали интерпретацией. На этом этапе воплощается окончательное образное решение идеи. При помощи материала, путем доработки композиционной структуры, изображение собирается в единое композиционное целое. Импровизация дает студенту новый исследовательский опыт: учит его полностью отходить от конкретной натуры и мыслить ее абстрактно, используя только общие формы и пластику данного растения, создавая художественный образ средствами композиции (рис. 4).

Выводы. Будучи важным этапом в подготовке будущих художников-монументалистов, формирование образного мышления предполагает овладение сложным процессом восприятия и создания художественных форм.

Рассмотренная в статье учебная технология предполагает последовательное, поэтапное абстрагирование (стилизацию) исходного натурального изображения. Такой путь (от конкретной натуры к ее художественному образу), разделенный на четкие, взаимосвязанные, этапы, дает студенту бесценный практический опыт и метод переосмысления натуры и сути художественного образа.

С одной стороны, эта работа позволяет студенту практически овладеть умением видеть и фиксировать важные детали, черты и цветовой колорит натуры – характерные черты ее художественного образа. С другой стороны, чем больше студент увидит интерпретаций художественного образа – его потенциальных смыслов, вариаций, оттенков, конкретных живописных форм отображения – тем содержательнее и разнообразнее будет его дальнейшая творческая работа, тем богаче будет его образное мышление.

Список литературы

1. Зинченко Н.И. Преподавание искусства гобелена в НГУАДИ / Н.И. Зинченко // *Региональные архитектурно-художественные школы.* – 2019. – № 1. – С. 269–271.

Список источников

2. Зинченко Н.И. Личный архив.