

В. В. Бердышев, Н. А. Захаров, В. В. Кучеровская

ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Статья посвящена проблемам преподавания рисунка и живописи для дизайнеров в вузе. Понимание закономерностей выявления формы и принципов создания образа способствует более точному отбору пластических средств, и позволяет дать развитию творческих способностей студентов именно то направление, которое обусловлено спецификой обучения. Акцент делается на типах решения пространства и его образно-пластической организации. В рамках преподавания рисунка и живописи необходимо проводить анализ декоративности, выраженной через совокупность изобразительных средств. Пространство, объём, плоскость, цвет, линия, фактура – художественные средства, являющиеся и формальными элементами композиции. Программой по рисунку и живописи должен быть предусмотрен комплекс образовательных задач, позволяющий сочетать академический метод объемно-пространственного изображения с декоративностью: от умения видеть декоративные качества природы к решению творческих задач, непосредственно связанных с профилирующей композицией.

Ключевые слова: изобразительные средства, декоративность, рисование, принципы создания изображения, живопись.

V. V. Berdyshev, N. A. Zakharov, V. V. Kucherovskaya

DRAWING AND PAINTING LEARNING PHASES AT DESIGN EDUCATION

The essay is dedicated to the problems of teaching drawing and painting at Design Departments of high schools and universities. Understanding of form elicitation patterns or image creation principles contributes to a more precise choice of figurative instruments and allows developing students' creative abilities as required by the specifics of their professional education. The emphasis is made on the methods of space presentation and its picturesque and figurative organization. When teaching drawing and painting it is necessary to carry out an analysis of decorativeness expressed via a set of figurative tools. Spaces, volumes, planes, colours, lines and a texture are artistic means which are also formal components of a composition. The syllabus for teaching drawing and painting should include a set of educational tasks allowing combining the academic method of spatial image presentation with decorativeness, i.e. a student's ability to see decorative properties of the nature should facilitate solving their creative tasks of a designer.

Key words: artistic means, decorativeness, drawing, image creation principles, painting.

Трудно переоценить значение школы в подготовке художника-дизайнера и художника-прикладника. Под понятием школы понимается уровень академической подготовки по рисунку, живописи. Однако не менее важным в обучении и формировании художника является воспитание декоративного восприятия и образного мышления. Программой по рисунку и живописи должен быть предусмотрен комплекс образовательных задач, позволяющий сочетать академический метод объемно-пространственного изображения – фундаментальную основу художественного образования – с методами выявления художественной формы необходимыми для развития дизайнерского мышления: от умения видеть декоративные и конструктивные качества природы к решению творческих задач, непосредственно связанных с профилирующей композицией.

Условно, исходя из четырехлетнего (для бакалавров) обучения, процесс преподавания рисунка и живописи можно разделить на три этапа.

Первый этап – в рамках первого курса – обозначается «академическим».

Цель: развить наиболее полно способности и потенциально заложенные возможности студентов, вызвать в каждом ученике веру в изобразительное искусство как в средство самовыражения и творческой реализации своих идей.

В процессе учебы все должно быть направлено на развитие зрительного восприятия, на умение видеть.

Общие задачи этого этапа:

- повышение культуры восприятия студентов;
- развитие наблюдательности и воображения;
- изучение технических приемов и возможностей изобразительных средств;
- приучение к систематическому творческому труду.

В рамках преподавания рисунка на этом этапе ставятся следующие задачи:

- изучение закономерностей природы; постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами рисунка;
- изучение графических средств, овладение основными навыками рисунка;
- умение правильно передавать пропорции, ознакомление с законами перспективы.

В программе предусмотрены задания по рисованию с натуры, что позволяет осмыслить принципы построения объемной формы на двухмерной плоскости, развивает объемно-пространственные представления. Особое внимание уделяется конструкции формы. Подбираются предметы различные по характеру, пропорциям, но ясные по конструкции.

В рамках преподавания живописи:

- выработка быстрого живописного восприятия основного характера изображаемого;
- цельность видения;
- выявление доминирующих цветовых отношений;
- поиск цветового и тонального силуэта.

Основное внимание уделяется выявлению наиболее интересного живописного решения.

Для достижения поставленных задач и в рисунке, и в живописи ставятся краткосрочные постановки. Быстрые этюды, построения, зарисовки, наброски преобладают над длительными постановками. Кроме постановки глаза, развития быстроты восприятия и умения видеть, достигается раскрепощение в приёмах, способах рисования.

Второй этап – в рамках второго курса – условно обозначим «переходным». Подход к рисунку и живописи претерпевает изменения в сторону аналитического, базирующегося на законах формальной композиции и цветоведения. Особое внимание уделяется поиску образного решения.

На этом этапе *основная задача* и по рисунку, и по живописи научить студента осмысленно выбирать изобразительные средства. Выбор изобразительных средств должен быть обусловлен пластической идеей и способствовать наиболее выразительному решению поставленной задачи.

Закономерности восприятия объекта зависят от методических задач и целей, ради которых создается изображение.

В рисунке на этом этапе основное внимание уделяется конструктивному построению и анализу формы.

«Находить и понимать пластические качества формы, высвобождая их из мелочей случайного зрительного опыта, проверять и осмыслять свое впечатление от натуры знанием объективно присущих ей свойств», – эти слова Д. Н. Кардовского наиболее точно характеризуют учебные задачи (Кардовский, 1939: 12). В начале каждой постановки по рисунку выполняются аналитические упражнения: «Тональная раскладка» и «Линейная раскладка».

«Тональная раскладка» – изображение учебной постановки в два тона.

Основная задача – определить «большой свет» и «большую тень», избегая мелочного срисовывания освещения: все внимание сконцентрировать на выявлении большой формы свето-тональными отношениями.

При этом важно следующее:

- определение количественных взаимоотношений света и тени;
- развитие модуля: «крупное, среднее, мелкое»;
- выявление движения больших форм;
- организация композиции рисунка через выявление композиционного центра, ритма, акцентов и пауз.

Важны не только объекты изображения, но и их взаимосвязи между собой и краями композиции (касание, пересечение, величина расстояний и т. п.).

Рисование пятновое: в небольших количествах можно использовать линию или соединять белое с белым, чёрное с чёрным.

«Линейная раскладка» – изображение учебной постановки линией.

Линия как выразительное средство наилучшим образом способна охарактеризовать постановку: передать форму и объём предмета, положение предмета в пространстве, выявить ритм композиции, передать динамику и пластику форм.

Необходимо приучать глаз различать линию:

- определить количественные взаимоотношения линий и фона в композиции (много, мало, равновесие);
- выделить доминирующие линии, определяющие ритм композиции рисунка, например: вертикальные, горизонтальные, диагональные;
- проанализировать характер линий – длинные, средние, короткие, прямые, плавные, угловатые, острые, рваные;
- выявить развитие модуля изображения (крупное, среднее, мелкое), обращая внимание на композицию пустот между линиями, рассматривая фон как составную часть художественного целого;
- выделить главное и второстепенное в изображении;
- обратить внимание как на силуэт композиции в целом, так и на силуэты отдельных деталей, используя разнообразие линий (отличие силуэта от контура).

Рисование линейное с минимальной градацией толщины.

Целью второго этапа обучения живописи является развитие способностей видеть и передавать декоративные качества природы, выработку у студентов декоративного восприятия.

К сожалению, декоративность как художественное качество формы еще мало изучена и требует глубокого и всестороннего анализа и осмысления.

Существующие в настоящее время определения очень обобщенно характеризуют понятие декоративности. Важно выделить именно глубинную сущность декоративности, отделяя ее от поверхностного украшательства. Декоративность – способ образно-пластической организации композиции, формообразующий элемент, основа пластической конструкции.

Анализируя произведения искусств разных эпох, стилей и жанров можно увидеть необычайное разнообразие композиционных и колористических решений, объединенных понятием декоративность.

Качество «декоративности» можно выделить и при использовании объемно-пространственного изображения принципа (например, в реалистической станковой живописи), и при пластически-плоскостных решениях пространства, применяемых и в живописи, и в графике, и в монументальном искусстве, и в широком спектре народного искусства.

При объемно-пространственном изобразительном принципе декоративность прежде всего выражена через колорит: повышенная цветность, чистые прозрачные тени, широкая обобщенность, применение локального цвета, концентрированного направленного света.

Создание красочной декоративной гармонии может достигаться различными путями. Контраст или сближенная гамма, многоцветие или цветовая сдержанность.

Не менее важны и количественные характеристики цвета: проблема равновесия, взаимоотношения более крупных цветовых плоскостей с более мелкими, ритмическая организация плоскости, объема, пространства.

Условно-плоскостное решение пространства делает декоративность доминирующим принципом, приобретающим особую силу и выразительность.

В рамках преподавания рисунка и живописи необходимо проводить анализ декоративности, выраженной через совокупность изобразительных средств. Пространство, объём, плоскость, цвет, линия, фактура – художественные средства, являющиеся и формальными элементами композиции.

Понимание закономерностей выявления формы и принципов создания образа будет способствовать более точному отбору пластических средств и позволит дать развитию творческих способностей студентов именно то направление, которое обусловлено спецификой обучения (Бицираев, 2002).

В начале работы над живописной постановкой также можно рекомендовать аналитические упражнения: «Раскладка по тепло-холодности», «Раскладка по интенсивности цвета», «Анализ колорита».

«Раскладка по тепло-холодности» – изображение учебной постановки тремя цветами: холодным, теплым и нейтральным.

Подбираем три цвета (тёплый, холодный и нейтральный) одной тональности и, анализируя учебную постановку, определяем количество и «географию» трех температурных зон. Выявляем доминирующую температуру композиции.

Основная задача – выявить большой свет и большую тень, как основной фактор влияния на изменение тепло-холодности.

При этом важно:

- определить количественные отношения теплых и холодных цветов;
- увидеть какие объекты теплые или холодные в целом;
- выделить градации теплого и холодного в каждом изображенном предмете;
- изучить характер взаимодействия тёплого и холодного (касание, пересечение, величина расстояний и т. п.).

«Раскладка по интенсивности цвета».

Основная задача – обратить внимание студентов на важность анализа степени яркости цветов в постановке.

Для выполнения задания выбираем один яркий цвет, на усмотрение автора, и, начиная от самого чистого цвета в натурной постановке, переходим к более сложным цветам. Используя один и тот же цвет, усложняем его добавлениями чёрного, серого или белого.

Важно определиться с количеством ярких, средних и сложных цветов в композиции.

«Анализ колорита».

Из всего разнообразия оттенков цвета в постановке, необходимо определить и выделить три основных цвета, доминирующих в колорите композиции.

Эти три цвета (различные по тепло-холодности) редактируем с помощью тонального ряда и степенью яркости. И таким образом определяем общий характер цветовой гаммы: контрастная или сближенная, с преобладанием одного главного цвета, насыщенная или приглушенная, темная или светлая, холодная или теплая.

Основная задача – «ограничить» палитру, т. е. очистить от случайного неоправданного многоцветия.

При выполнении аналитических заданий по живописи используется обобщенно-ус-

ловный способ изображения. Не нарушая правдивости постановки, несущественные детали обобщаются (опускаются), а важные подчёркиваются (заостряются). Способ рисования – пятно, линия, точка.

Такого типа задания имеют важное значение при формировании определенных профессиональных понятий. Студенты приобретают опыт переработки многообразия природы, предметного мира в обобщенные художественные образы, способность видеть главное, характерное, конструктивное; развивают аналитическое мышление, фантазию; изучают разнообразные приёмы рисования; воспитывают чувство стиля.

Третий этап – в рамках 3 и 4 курсов – условно обозначим «профессиональным».

Подход к рисунку и живописи концептуально-аналитический, базирующийся на знаниях, полученных на первых двух курсах, в том числе и на проектно-композиционных дисциплинах. И в рисунке, и в живописи на этом этапе, помимо учебных задач, перед студентами ставится задача выполнить работу на высоком профессиональном и художественном уровне, развить творческую индивидуальность. В живописи на этом этапе создаются декоративные композиции в максимально свободной форме, при условии узнаваемости модели (постановки). Работа ведётся колерами. Задачи колорита решаются одновременно с проработкой формы.

Рисунок объёмно-конструктивный, тон используется в качестве подчёркивания формы. Трактовка тональности достаточно условна: «большой свет» и «большая тень».

На этом этапе перед началом работы над постановкой также можно рекомендовать выполнение аналитических упражнений. Цель – более глубокое изучение характера природы.

Опасность этого этапа: за условным декоративным решением в живописи и конструктивным подходом в рисунке утратить видение характерных, индивидуальных черт природы, свести все к наработанному приёму, схематично-условному поверхностному изображению.

Кроме общих закономерностей форм и пропорций, особенно при изображении человека, необходимо видеть и выделять индивидуальные особенности, создать на их основе неповторимый художественный образ, обладающий обобщением, цельностью, передачей типичного и в то же время выразительностью, основанной на глубоком изучении характерных черт.

Литература

1. Бицираев С. Х., 2002. Учебно-методическое пособие по живописи. СПб. : Изд-во СПбГУ.
2. Кардовский Д. Н. и Делла-Вос-Кардовская О. Л., 1939. Сборник статей. М. : Моск. союз сов. художников.