

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ЖИВОПИСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ АКАДЕМИЧЕСКОГО К ДЕКОРАТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ НАТУРНОЙ ПОСТАНОВКИ

Карнаев М.А., кандидат педагогических наук, доцент

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова

***Аннотация.** В статье представлена авторская методика выявления типичных пробелов в живописной подготовке студентов-дизайнеров при помощи критериев оценки, которые позволяют получить возможность сформулировать направление методических воздействий на начальном этапе обучения. Именно на этом этапе обучения процесс накопления теоретических знаний, практических умений и навыков должен перейти в более качественный процесс реализации креативных идей, что является основополагающим требованием к подготовке будущего художника-дизайнера.*

***Ключевые слова:** критерии оценки живописной подготовки, академическая живопись, декоративная стилизация, восприятие.*

Анализ психолого-педагогических особенностей живописного процесса, а также выявленная нами специфика живописной подготовки дизайнеров позволили выяснить, что декоративная стилизация, лежащая в основе дизайнерской живописи, является основой для развития креативного мышления будущего специалиста.

Критерии оценки живописной подготовки студентов позволяют определить отправные точки в организации учебно-методического процесса.

Прежде всего необходимо выявить у студентов исходный уровень развития восприятия живописного натюрморта, определить уровень образования представлений об изображаемом, выявить, в какой степени развиты практические умения, необходимые для создания декоративных живописных композиций, и насколько они взаимосвязаны с восприятием и представлением, что в совокупности определяет исходный уровень готовности студентов к профессиональному обучению.

Необходимо отметить, что студенты начальных курсов уже получили базовые академические знания по живописному изображению натюрморта и уже имеется определенный изобразительный опыт, а также технические живописные приемы. Обладая знаниями, умениями и навыками академической акварельной живописи, они переходят

к выполнению более сложных творческих заданий, связанных с декоративной стилизацией, при помощи гуашевой живописи. Именно на этом этапе обучения процесс накопления теоретических знаний, практических умений и навыков должен перейти в более качественный процесс реализации креативных идей, что является основополагающим требованием к подготовке будущего художника-дизайнера.

Мы предполагаем, что выявление типичных пробелов в живописной подготовке студентов при помощи критериев оценки позволят получить возможность сформулировать направление методических воздействий на данном этапе обучения.

Для проведения практического задания был поставлен несложный натюрморт в теплой гамме, состоящий из предметов быта, с различными по пластике четкими силуэтными формами, различными по цвету, тону и фактуре, на фоне двух соразмерно-контрастных драпировок. Натюрморт располагался ниже линии горизонта и освещался естественным боковым светом таким образом, чтобы объемные формы предметов выглядели наиболее выразительно.

Задачи постановки:

Выявить степень целостного восприятия натюрморта.

Определить возможности студентов представлять натюрморт для живописного изображения.

Определить фактический уровень взаимодействия восприятия, представления и технических умений.

В ходе проведения занятия необходимо проследить, насколько методически осознанно студенты производят выбор формата листа относительно выбранной точки зрения и найденной композиционной схемы натюрморта, насколько грамотно анализируют натурную постановку и соотносят конкретный зрительный образ натюрморта с техническими возможностями гуашевой живописи, насколько целостно воспринимают композиционные связи в предложенном живописном натюрморте и соотносят их с выбором и заполнением картинной плоскости.

После постановки задач по написанию натюрморта и его подробного анализа самими студентами мы попросили обстоятельно описать словами замысел будущего этюда (обосновать выбор точки зрения, формат листа, композиционное размещение предметов, колористический строй, основные и второстепенные контрасты и т.д.). Были даны рекомендации сделать ряд предварительных композиционных и живописных поисков с различных точек зрения, а затем написать этюд натюрморта.

В процессе изучения дисциплины «Живопись» они, безусловно, проходили обучение по традиционной академической методике и знакомы с основными этапами изображения натюрморта: на композиционном этапе работа начинается с выбора формата листа бумаги, где определяется величина, положение и характер пятна всей постановки и каждого предмета в отдельности относительно друг друга путем сравнения пропорций. После этого студенты приступают к реализации построения натюрморта: выявляют и анализируют конструктивную основу каждого предмета постановки, проводят необходимые вспомогательные линии построения. На этом этапе большое значение имеет построение всех предметов натюрморта с соблюдением пропорциональных особенностей и законов перспективы, создание объемно-пространственной конструкции предметов.

На следующем этапе изображения студенты приступают к решению натюрморта в цвете, определяют общий колорит всей постановки,

а также находят большие цветовые и тональные отношения по пятнам, что приводит к моделированию формы и выявлению объема предметов.

Проведение данного этапа позволило выяснить, что студенты-дизайнеры в целом справляются с академическими задачами выполнения живописного натюрморта. При анализе и оценке изобразительного процесса и законченных живописных работ мы опирались на критерии оценки живописной подготовки студентов-дизайнеров.

Первая группа критериев оценивает уровень развития восприятия:

- в большинстве работ студентов передано общее восприятие пропорций предметов;

- грамотно передается восприятие основных и второстепенных тональных и цветовых контрастов натюрморта;

- изображение силуэтного очертания предметов свидетельствует об адекватном восприятии натюрморта;

- большинство студентов выдержали соразмерность и баланс пятен на изобразительной плоскости, но ритмическая организация отсутствовала в большинстве работ, что свидетельствует о низком уровне восприятия ритмического строя натюрморта;

- изобразительные действия направлены на передачу объемно-пространственного изображения и показывают восприятие воздушной и линейной перспективы;

- восприятие композиционного и смыслового центра натюрморта выявлены в работах студентов, правильно намечены пропорциональные отношения предметов в натюрморте;

- соотносительность восприятия с замыслом также наблюдается в работах студентов;

- взаимодействие восприятия с представлением не проявили достаточной готовности к решению поставленной задачи.

Проведение данного этапа позволило выяснить, что студенты начальных курсов в целом справляются с академическими задачами написания натюрморта. Анализ изобразительного процесса и законченных живописных этюдов показал, что:

- практически все студенты выбрали вертикальный формат листа бумаги, независимо от точки зрения на натюрморт;

- большинство студентов сразу приступили к построению предметов натюрморта, не уделив

достаточно внимания предварительным композиционным поискам;

— большинство испытуемых выдержали соразмерность и баланс пятен на изобразительной плоскости, но ритмическая организация отсутствовала во всех работах;

— композиционный центр выявлен в рисунках не у всех студентов, а также не у всех точно намечены пропорциональные отношения предметов в натюрморте;

— изобразительные действия сосредоточены на объемно-пространственном конструктивном построении каждого из предметов в натюрморте и постановке их на плоскости подиума;

— цветовой и тональный разбор натурной постановки студенты ведут правильно, от общего к частному. Грамотно моделируют объемную форму предметов на основе светотеневых градаций (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс). Слабее решаются пространственные задачи, в основном за счет падающих теней, остальные возможности сознательно не используются;

— попытки разнообразить мазок в зависимости от фактуры и месторасположения предметов в натюрморте у студентов не наблюдаются.

В результате анализа живописных работ студентов было выявлено, что 50% сознательно выбирали точку зрения на натурную постановку и в соответствии с месторасположением натурной постановки грамотно определяли формат листа бумаги; 33,3% студенческих работ демонстрируют удачное композиционное размещение натюрморта на листе бумаги, хотя предварительные композиционные поиски не ведутся; 52,8% студентов справляются с выделением композиционного центра предметов натюрморта; грамотно разбирают баланс цветовых и тоновых отношений в натюрморте и моделируют объемную форму предметов 46,2% студентов; закончить работу, ритмически организовать цветовые пятна в натюрморте удалось 33,3% студентов, однако достичь образности композиционного решения удалось лишь трем студентам, что составило 9,9% [1].

Таким образом, мы видим, что студенты знают и практически владеют системой изображения объемных предметов на картинной плоскости, методом последовательного ведения живописного этюда. Однако следует отметить, что они не всегда выбирают оптимальные выразительные

композиционные и технические средства для решения учебных задач натурной постановки.

На втором этапе студентам 2-го курса было предложено выполнить декоративное решение предыдущей натурной постановки.

Изображение декоративного натюрморта занимает особое место в подготовке студентов-дизайнеров. Именно при декоративном решении постановки познаются выразительные возможности живописных материалов, постигается смысл композиционных решений, формируется восприятие и образное мышление студентов.

В процессе работы над декоративной стилизацией натюрморта чрезвычайно важно формировать у студентов декоративное восприятие как основу декоративно-живописного изображения, которое значительно отличается от объемно-пространственного.

Анализ психолого-педагогических особенностей обучения живописи студентов-дизайнеров показал, что декоративное восприятие начинается от общего эмоционального впечатления, получения целостного образного представления о натурной постановке и основывается на знании закономерностей стилизации, а также композиционной организации силуэтно-плоскостного изображения. То есть обобщенные образы группы предметов натурной живописной постановки могут формироваться только на основе глубокого и всестороннего познания конкретных предметов с выявлением их функциональных и конструктивных особенностей, позволяющих на последующих этапах обучения перенести познанные характеристики на другие, еще не познанные предметы.

Натурная постановка была помещена на уровне глаз рисующих (линии горизонта) и освещалась боковым естественным светом так, чтобы подчеркнуть силуэтную форму предметов. Необходимо было выявить типичные ошибки студентов при декоративном восприятии природы.

Задачи постановки:

1. Выявить степень декоративного начала в восприятии природы.

2. Определить возможности студентов представлять натюрморт как стилизованную декоративную композицию.

3. Определить фактический уровень взаимодействия восприятия, представления и технических умений в процессе выполнения декоративного изображения.

В методическом отношении необходимо выявить, насколько процесс декоративного изображения натюрморта у студентов взаимосвязан с восприятием натурной постановки, уровень понимания декоративной стилизации.

На данном этапе студенты-дизайнеры 2-го курса не сразу приступили к выполнению задания, длительность латентного периода составила около 10–15 минут. Необходимо отметить, что студенты начали работу сразу на формате листа, не выполнив предварительных стилистических и композиционных поисков наиболее оптимального решения декоративной композиции. Приемы стилизации сводятся в основном к тому, что студенты убирают конструктивные линии построения, оставляя силуэтную линию предметов, однако при этом характер предметов не преобразовывается и не трансформируется в выразительное образное изображение.

Анализ работ студентов показал, что лишь немногие изменили первоначальное местоположение относительно натурной постановки, выбрали более удачную точку зрения на натюрморт, а также выбрали иной формат.

На основании анализа проведенных работ на уровне композиционного решения натюрморта можно увидеть слабое владение композиционными приемами:

— выбор точки зрения происходит неосознанно, без учета поставленных задач на решение декоративной композиции, формат листа бумаги выбирается независимо от месторасположения;

— соразмерность предметов натюрморта на листе в большинстве случаев выполнялась с незначительными искажениями;

— композиционное размещение предметов натюрморта происходит на уровне фотографического переноса изображения;

— баланс цветовых и тоновых пятен в качестве композиционного приема используется недостаточно, как и характерная выразительность цвета и тона предметов и натурной постановки в целом;

— ритм цветовых и тоновых пятен используется при организации композиции интуитивно или не используется совсем, студенты не применяют приемы ритмической организации декоративной композиции;

— практически отсутствует образность и выразительность композиционно-декоративного решения.

Трансформация формы предметов в соответствии с декоративным замыслом выполнялась в 23,1% студенческих работ, хотя искажение формы предметов было не всегда оправдано; с силуэтно-плоскостным восприятием природы справились 29,7% студентов; степень цветовой и тональной проработанности предметов и плоскостей декоративной композиции отмечена в 16,5% работ; применение орнаментально-ритмического строя живописного произведения наблюдалось в 9,9% работ; создание гармоничности декоративно-живописного изображения вызвало определенные трудности и только 9,9% студентов справились с этой задачей, их работы отличались также и образностью [1].

Таким образом, на уровне стилизованного решения натюрморта можно увидеть, что студенты в недостаточной мере применяют приемы и правила стилизации в решении декоративно-живописной композиции:

— трансформация форм предметов в соответствии с декоративным замыслом происходит в основном за счет контурного построения без учета характерных особенностей объемных форм натюрморта;

— студенты довольно успешно воспринимают силуэтно-плоскостную основу постановки в целом, однако испытывают трудности при видоизменении объемных форм природы и переносе их в декоративно-плоскостное решение;

— степень цветовой и тональной проработанности предметов и плоскостей декоративной композиции достигается в работах студентов неосознанно;

— орнаментально-ритмическое заполнение плоскостей предметов и драпировок как прием для создания стилизованного изображения применяется крайне редко;

— при изображении натурной постановки студенты так и не подходят к решению образных задач, оставляя без внимания эмоциональную и смысловую нагрузку натюрморта.

В целом на уровне, определяющем степень практических умений, наблюдается снижение качественных показателей владения студентами техническими навыками по сравнению с академическим решением натурной постановки, что, на наш взгляд, связано с отсутствием практического опыта создания стилизованного изображения:

— грамотное владение техникой работы живописными материалами и инструментами

при построении стилизованного изображения ограничивается уже приобретенными ранее практическими умениями и навыками. Роста технического мастерства в зависимости от поставленной задачи не происходит, что свидетельствует о том, что живописная подготовка студентов-дизайнеров при изображении стилизованного натюрморта требует значительного совершенствования.

— студенты недостаточно грамотно владеют последовательностью ведения работы по созданию декоративно-живописной композиции, не используют академический метод (от общего к частному) в решении задач декоративного изображения натюрморта;

— не всегда применяют разнообразные техники стилизации при передаче материальности и фактуры элементов постановки;

— не используют разнообразие декоративно-художественных приемов для создания стилизованного изображения, что свидетельствует о неосознанном подходе к работе;

— достижение необходимой степени условности в создании образа декоративно-живописной композиции вызывает у студентов особые трудности в силу отсутствия у них художественного опыта.

Таким образом, анализ результатов второго этапа показал, что обучение живописи студентов-дизайнеров 2-го курса по традиционной программе требует совершенствования методики живописной подготовки, в основе которой лежит декоративная стилизация. Студенты не могут в полной мере самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, не видят конечный результат работы как завершенный декоративно-художественный образ.

Необходимо отметить, что если в процессе обучения живописи студентов-дизайнеров акцентировать педагогические воздействия на развитие их целостного восприятия, на формирование умений трансформации живописных отношений в стилизованные композиционные, декоративные образы, то эффективность обучения живописи студентов значительно повысится.

Библиографический список

1. Карнаев М.А. Декоративная стилизация в живописной подготовке студентов начальных курсов: дис. ... канд. пед. наук. – Омск: ОмГПУ, 2013. – 175 с.

TYPICAL GAPS IN THE PAINTING TRAINING OF DESIGN STUDENTS DURING THE TRANSITION FROM ACADEMIC TO DECORATIVE PERCEPTION OF LOCAL STATION

Karnaev M.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. *The article presents the author's methodology for identifying typical gaps in the pictorial training of design students, using evaluation criteria that will make it possible to formulate the direction of methodological influences at the initial stage of training. It is at this stage of learning that the process of accumulating theoretical knowledge, practical skills and abilities should move into a better process of implementing creative ideas, which is a fundamental requirement for preparing a future artist-designer.*

Keywords: *criteria for assessing painting training, academic painting, decorative stylization, perception.*