

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

УДК : 378.147+7.071+75.058+72.012

Белгородская Е.Е.

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры рисунка, живописи и
архитектурной графики,
архитектурно-художественного института,
Одесской государственной академии
строительства и архитектуры,
г. Одесса, Украина

ДЕКОРАТИВНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В КОМПОЗИЦИИ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ

В статье рассматривается и анализируется целесообразность изучения стилизации в декоративной композиции, её методов и приёмов, а так же цель стилизации – получение выразительной декоративной композиции.

Ключевые слова: стиль, стилизация, декоративная композиция, методы и приёмы стилизации, художественное образование.

Актуальность проблемы обусловлена тенденциями архитектурного образования, которые выражаются в комплексном художественно-композиционном и научных подходах к организации учебно-творческого процесса, в необходимости формирования архитектора творца и практика. А также они выражаются в единстве обучения и воспитания на трех уровнях учебно-творческой деятельности – познания, осмысления, преобразования, соответствующих видам учебно-творческой деятельности, содержанию учебно-творческой деятельности, процессов мышления, способствующих активизации учебно-творческой деятельности в их динамике развития. С целью обеспечения всестороннего развития личности студентов архитектурной специальности, а так же формирования у них практических умений и навыков основ декоративно-прикладного искусства, воспитания эстетической культуры и художественного вкуса, рассматриваются и изучаются понятия стиля, стилизации и декоративной стилизации в композиции. Теоретический материал об основах композиции, способах и приёмах стилизации, усваивается будущими архитекторами в сочетании с упражнениями и практическими работами, в процессе которых студенты создают собственные учебно-творческие композиции.

Анализ последних исследований и публикаций. Современная практика художественного обучения предполагает наличие множества методик, направленных на развитие творческого (композиционного) мышления. Опыт их применения в разных школах широко представлен в специальной методической и научной литературе (Бесчастнов Н. П., Дагдидян К. Т., Никоненко Н. М., Логвиненко Г. М., Молотова В. Н., Парксёнов Г. И., Сурина М. О., Третьяков Н. Н. и др.). Описанные в методической литературе формы композиционных упражнений позволяют целенаправленно решать разнообразные дидактические задачи композиционного формообразования.

Вопросам изучения профессиональной подготовки в области композиции архитектора посвящены исследования Р.Арнхейма, В.А Киселёва, Г.И. Парксёнов, К. О Пархоменко, А. А Тиц и др.

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать целесообразность изучения стилизации в декоративной композиции, её методов и приёмов.

Изложение основного материала. Стилизация в изобразительном искусстве известна с древнейших времён. Орнаментальные композиции с элементами стилизации применяются в настенных росписях, мозаике, лепных, резных, чеканных и кованых украшениях и изделиях, в вышивке, в расцветке тканей. Творческая стилизация в изобразительном искусстве носит индивидуальный характер, подразумевает авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны. При создании произведений декоративно-прикладного искусства наиболее плодотворным является метод творческой стилизации. Название этого важного художественного метода могло бы быть не *стилизация*, а *интерпретация*, которое более точно передаёт сущность и особенность этого творческого процесса: художник смотрит на объект из окружающей жизни, интерпретирует его и эмоционально передаёт так, как он его чувствует, ощущает. Он заново создаёт этот натуральный объект, но уже в виде художественного символа. При этой интерпретации лучше всего следовать творческому принципу триады: «познать, оценить и улучшить». Этот теоретический принцип не имеет конкретного автора, но он был хорошо известен уже несколько веков назад. Художественная интерпретация в одном из российских учебных пособий для художников 18 века рассматривалась так: «Простой подражатель природы не может никогда произвести ничего великого, не может никогда возвысить и распространить воображение и тронуть сердце зрителя. Он должен стараться усовершенствовать их величием своих понятий все искусства получают своё совершенство от умопонимаемой красоты (то есть, от красоты творчески воображаемой художником) преимущественной над тою, какую можно обрести в природе каждой вещи особенно». В этом наставлении художнику предлагается творчески переосмысливать реально существующие объекты природы, в том числе и самые прекрасные [7]. Поэтому стилизацию любого явления или объекта окружающего мира, в частности, природы и природных форм, следует рассматривать не в качестве одного из оригинальных художественных приёмов и средств выражения, а считать основным творческим методом и основным выразительным средством декоративно – прикладного искусства.

Стиль (гр. *stylos* – палочка для письма) – это совокупность признаков, художественных особенностей характеризующих изобразительное искусство, архитектуру и т.д. определенного времени и направления с точки зрения идейного содержания и художественной формы [2; 7]. Рассматривать шире значение понятия стиль, мы можем как: «...наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определённого этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи». **Чаще всего стиль определяют как систему внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса, содержанием и формой, колоритом и техникой выполнения, пространственными построениями. Сравнивая стиль и манеру, рассматриваем ма-**

неру, как особенные черты творческого процесса, а стиль – его конечный результат, обязательный синтез, целостность всех компонентов художественного произведения [4; 5; 6].

Стилизация – это намеренная имитация, трансформация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т. п. в ином, применительно только к пластическим искусствам смысле. Стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора. Изобразительные средства композиции – это пространственный объем, цвет, фактура, благодаря определенной организации художником, архитектором, приобретают индивидуальный характер и, следовательно, стилевую окраску. Стиль произведения возникает, когда в мышлении художника происходит творческая работа, в результате которой изображаемый объект приобретает новую реальность, отличную от обыденной действительности и превосходящую её силой впечатления; когда в природную окраску предмета вливаются цветовые оттенки чувств, а динамика форм передаёт движения и мысли автора [4]. Широкую известность получили знаменитые стилизованные произведения Ван Гога, Натальи Гончаровой, Андре Дерена, Василия Кандинского, Александра Куприна, Фернана Леже, Аристарха Лентулова, Анри Матисса, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Мартироса Сарьяна, Поля Сезанна, Роберта Фалька, Германа Федорова, Павла Филонова, Марка Шагала, и многих других известных мастеров.

Стилизацию можно подразделить на два вида:

а) внешняя стилизация (поверхностная), не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля;

в) декоративная стилизация, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля.

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с пространственной средой. Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более широкого композиционного целого [4]. Целью стилизации является получить выразительную декоративную композицию. Одним из средств достижения этой цели является создание орнаментально-пластического изображения. Оно создается путем активного применения графических средств (линия, пятно, штрих, точка) как по отдельности, так и в сочетании. Теоретической основой для творческой стилизации нужно считать положение, согласно которому создание подлинно нового – это создание того, чего напрямую нет в природе, нет в окружающем мире, хотя главным и единственным источником для этого нового должна служить всё та же природа, всё тот же окружающий мир. Отсюда возникает общее понятие декоративной композиции.

Декоративная композиция – это композиция, имеющая высокую степень выразительности и модифицированные, стилизованные или же абстрактные элементы, которые придавая ей декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие. Таким образом, главной целью декоративной композиции является достижение ею максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или же полным (в беспредметных композициях) отказом от достоверности, которая становится излишней или даже мешающей [1; 3].

В первую очередь, декоративной стилизации в композиции свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализировки. Из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются. В результате происходит сознательное *искажение* и *деформация* размеров и пропорций изображаемых натуральных объектов, целями которой являются: увеличение декоративности, усиление выразительности (экспрессии), облегчение и ускорение восприятия зрителем авторского замысла. В этом творческом процессе самопроизвольно возникает ситуация, при которой чем ближе изображение приближается к сущности природы объекта, тем оно становится всё более обобщённым и условным. Таким образом, стилизованное изображение, можно легко превратить в абстрактное. Результатом творческой стилизации является изображение объекта с обобщёнными признаками, придающими изображению *символичность*.

Выводы. В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип – *художественная трансформация* реальных природных объектов с помощью самых различных изобразительных средств и изобразительных приёмов. Трансформация производится с помощью изменения и упрощения формы реальных объектов флоры и фауны, укрупнения или уменьшения характерных частей этих объектов, изменения количества характерных деталей объектов в большую или меньшую сторону, изменения природного цвета объектов. Довольно часто стилизованное изображение предполагает объединение нескольких разных частей, каждая из которых скопирована с какого-либо объекта природы или объекта окружающей жизни и творчески видоизменена. Художественная трансформация природных объектов имеет главную цель – превращение реальных природных форм в стилизованные или в абстрактные, наделённые выразительностью и эмоциональностью такой силы, яркости и запоминаемости, которые недостижимы в реалистических изображениях. Поэтому *стилизация* и *абстракция* изображения довольно тесно связаны с его экспрессивностью (выразительностью). Если изображение или композиция экспрессивны, то независимо от того, созданы они в стилизованной, абстрактной или же реалистической манере, в их фундаменте заложена *абстракция*, понимаемая как обобщённость и символичность всего изображения или какой-то его части с целью лучшего выражения глубинной сущности композиции. Используя *стилизацию* и *абстракцию* в изображениях объектов, нужно обязательно уметь с их помощью показывать и передавать экспрессивность. Отказ от изображения несущественных реалистических деталей объектов декоративной композиции с одновременной заменой

их абстрактными элементами является *абстрактная стилизация*, которая существует в двух видах: абстракция, имеющая реалистический образец в окружающем мире, и абстракция, не имеющая такого образца, – воображаемая (беспредметная) абстракция [2]. Делая вывод, мы можем сказать, что главным принцип, который наиболее эффективно помогает создателю композиции – является визуальный принцип отбора (ограничения), следуя которому нужно действовать по схеме: собирать, отбирать, упрощать, подчинять, и оставлять только то, что ясно и просто выражает замысел. Таким образом, создание декоративной композиции так же, как и создание композиции в других видах изобразительного искусства (живописи, графике, архитектуре и т.д.) включает в себя авторский замысел и его творческое воплощение в практическом композиционном построении законченной художественной формы, наиболее полно и удачно выражающей авторский замысел [2].

Литература

1. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстильной и легкой пром-ти»] / Бесчастнов Н. П. – М.: Владос, 2008. – 176 с.
2. Дагладиян К.Т. Декоративная композиция: учебн. пособие / К.Т. Дагладиян. Изд. 2-е перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312с.
3. Никоненко Н.М. Декоративно-прикладное творчество. Художественное оформление интерьера: практическое руководство для взрослых и детей / Никоненко Н. М.: Феникс, 2003. – 128с.
4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 030800 «Изобразительное искусство» / Логвиненко Г. М. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 144с.
5. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Молотова В. Н. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 272с.
6. Парксёнов Г. И. Курс формальной композиции в системе художественно-графической подготовки архитектора: [учебно-методическое пособие по дисциплине «Рисунок» для студентов 1-3 курсов направления «Архитектура»] / Г.И. Парксёнов, И.Л. Левин. – Н. новгород: Нижегород. Гос. Архит. – строит. ун-т, 2011. – 125с.: ил.
7. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре : [учеб. пособие для вузов, обучающихся художеств. спец. и дизайну] / Сурина М. О. – 3-е изд., изм. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 151с.

Білгородська О.Є

Декоративна стилізація у композиції як складова художньої освіти майбутнього архітектора.

У статті розглядається та аналізується доцільність вивчення стилізації в декоративній композиції, її методів та прийомів, а також мета стилізації – отримання виразної декоративної композиції

Ключові слова: стиль, стилізація, декоративна композиція, методи та прийоми стилізації, художня освіта.

Yelena Belgorodskaya, candidate of educational sciences, docent of drawing, painting and architectural graphics, Architecture and Art Institute, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Ukraine.

Decorative stylization in the composition is a component of art education of future architects.

Styling is a deliberate imitation, transformation or a free interpretation of the artistic language of a style typical of a particular author, the flow direction of the national schools, etc. otherwise, applies only to the plastic arts sense. Styling is a decorative synthesizing depicted figures and objects using a number of conventional techniques to simplify the figure and shape, volume and color relations. In the decorative arts styling is a natural method of rhythmic organization of the whole; most characteristic styling for ornament, in which the object image becomes a motif pattern. The aim is to get the expressive styling decorative composition. One means of achieving this goal is the creation of ornamental and plastic image. It is created by the active use of graphical tools (line, spot, dot, dot) either singly or in combination. Theoretical basis for creative styling should be considered a provision under which create a truly new – is the creation of what is directly asked in nature, not in the world, although the main and only source for this new must serve all of the same nature, the same the world. Hence the general notion of decorative composition appears.

Decorative composition – a composition with a high degree of expressiveness and modified, stylized or abstract elements that are giving it a decorative look, enhance its sensory perception. Thus, the main aim of the decorative composition is to achieve its maximum expressiveness and emotionality with partial or complete (in the non-figurative compositions) waiver of reliability, which is unnecessary or even interfering.

Keywords: architectural education, decorative stylization, composition, art education, higher education institution.