

ДЕКОРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАТУРНОГО РИСУНКА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Е.П. Никитина

Основой любой творческой работы является способность целостного восприятия мира, пространства, объектов изображения. Все значительные теоретики искусства, и, в частности, Владимир Андреевич Фаворский стремились понять внутренние законы искусства, уяснить, каким образом изображение становится произведением искусства, каков характер его зрительного восприятия. Всю жизнь он боролся – и своим искусством, и своими статьями и лекциями – против пассивного, механического срисовывания натуры, за её активное истолкование, за творческое осознание реальности, за содержательность, духовность искусства.

Выполняя натуральный рисунок, пристально всматриваясь в каждую деталь, художник должен стремиться увидеть её место в закономерности целого, найти единство контура и плоскости листа, объёма формы и белого пространства бумаги, выявить в этом рисунке «пластическую идею».

Всякое изображение отражает процесс постижения художником окружающего мира, в основе зрительного восприятия которого лежат предметно-пространственные связи. Художник ищет единство, цельность между бесконечным пространством и конечным предметом, выражая одну категорию через другую, как бы уподобляя их друг другу. Вот эта-то органическая связь обеих категорий (пространство, предмет) изобразительного искусства и будет искомой пластической цельностью изображения, при которой все фигуры, все предметы, всё пространство живут на изобразительной плоскости как единый организм, где все элементы и отдельные явления, которые видит художник, должны быть приведены в произведении в сложную цельность, где всегда что-то должно быть главным, а что-то второстепенным, что-то совсем незначительным, как и в мире, окружающем нас. Вот это-то единство и выражает идею художника и, одновременно, создаёт произведение искусства.

Графические возможности в декоративном изображении объектов

Главной задачей академического рисования является достоверная передача изображаемых объектов на плоскости с помощью линейной перспективы и законов светотени.

Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности, при которой достоверность не является главной задачей.

Одним из главных принципов является принцип контраста светотеневых отношений, где полутона заменяется либо тенью (чёрным), либо светом (белым).

Таким образом, композиция строится на чередованиях чёрных и белых пятен различной конфигурации. Композиция может быть усложнена введением серого тона.

Другим выразительным средством декоративного рисования является стилизация изображаемых объектов. Здесь важную роль играют характер линии, штриха, точки и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности листа. Данный тип декоративного изображения требует значительного опыта и мастерства, что приходит с практикой.

Необходимо не спешить сразу рисовать, а внимательно рассмотреть предметы, обратить внимание на наиболее важные, привлекающие зрение участки постановки, ситуации. Оригинальность заключается не в предельной деформации предметов до неузнаваемости, а в оригинальном способе отображения увиденного, порой самого обычного.

Важно, чтобы все предметы в одной композиции трактовались в едином стиле. Пластика линий и декора должна соответствовать пластике объектов.

Декор наносится сообразно форме предметов, при этом важно добиться, чтобы он работал на выявление пластики и соответствовал объёмам и размерам. Плотность и степень заполнения декором могут быть

самыми разными в зависимости от замысла автора.

Работая над стилизацией объектов в постановке, всегда необходимо отталкиваться от природной формы предметов: удлинённые предметы не стоит заменять на компактные, тогда как утрировать ситуацию и ещё более их удлинить будет вполне логично.

Декоративная стилизация в натюрморте

Жанр натюрморта наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной стилизации. В нём работали многие большие мастера, и история мирового искусства даёт нам множество разнообразных по своей стилистике образцов декоративного натюрморта.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы, организованные в единую группу. Специфика жанра подразумевает повышенное внимание художника к структуре объёмов, фактуре поверхности предметов и характеру их пространственных соотношений.

Рассмотрим, как решали эти вопросы художники, работавшие в декоративной манере. Автор может создать в натюрморте сложный образ, имеющий определённое значение, как, например, натюрморты К. Петрова-Водкина, обострённые по постановке и композиции, включающие в себя философское осмысление современности.

Представители кубизма (П. Пикассо, Ж. Брак) стремились утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объёмы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. П. Пикассо создал серию натюрмортов, в которых стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы.

Мастера фовизма (А. Матисс, А. Дерен) шли по пути выявления декоративно-экспрессионистических возможностей цвета и фактуры, используя активные сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки.

Декоративные натюрморты И. Машкова были созданы под влиянием кубистов и фовистов. Художник активно применяет цветовые и фактурные средства, передавая пластическую жизнь предмета в среде, преувеличивает размеры объектов для достижения эффекта зрелости, тяжести цветового плода, пользуется экспрессией контурного рисунка.

Много работавший в области натюрморта А. Куприн близок к кубистам: натура изображается у него так, чтобы была ясна её геометрическая первооснова. Предметы выполнены упрощённо, схематично. Контур и объёмы их предельно лаконичны. Художник нарушает формы предметов, сжимает, пользуется большими плоскостями, планы наслаиваются друг на друга, лишь намекая на глубину.

В декоративном натюрморте одну из важнейших ролей играет орнамент. Вот что говорит об орнаменте выдающийся график В. Фаворский: "Орнамент, я думаю, прежде всего – обработка поверхности: фактура, цвет и т. д., среди которых орнамент – частный случай. Если можно без орнамента – пусть без орнамента. Но при помощи орнамента легче дать поверхности характер. В конце концов какой-нибудь титул буквенный, заставка, концовка – это тоже орнамент" [3].

Орнамент всегда складывается из двух моментов, а это часто забывают: из характера и ритмичности. Красоту мы действительно находим там, где имеется характер в сочетании с ритмом.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может, наоборот, за счёт усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построения композиции.

Гравюра как вид декоративного преобразования

Разнообразные декоративные возможности в создании графической композиции имеет гравюра. Техники её настолько различны, что с помощью этого разнообразия можно создавать неповторимые по силе воздействия произведения искусства. Каждая из них имеет свои отличия. Знаменитый теоретик искусства Василий Кандинский говорил, что многообразие и различия легко упорядочить, если взять за основу этого порядка специфику графического процесса [1].

Наиболее распространёнными графическими техниками являются: офорт, гравюра на дереве, литография.

В офорте естественным образом, играючи достигается появление мельчайшей чёрной точки. Напротив, крупная белая точка появляется лишь в результате значительных усилий и различных уловок.

ДЕКОРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАТУРНОГО РИСУНКА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В гравюре на дереве положение вещей прямо противоположно: маленькая белая точка требует лишь одного укола, а большая чёрная – усилий и осмотрительности.

В литографии пути к обоим результатам примерно равноценны, и необходимость в усилиях отпадает.

Так же точно различаются между собой и возможности исправлений для этих трёх техник: в офорте, строго говоря, исправления невозможны, в гравюре по дереву – допустимы, в литографии – неограниченны.

Офорт был изобретён в Германии Д. Хопфером в начале XVI в. Этой техникой вскоре заинтересовался А. Дюрер, выполнивший ряд офортов на железных досках. Большое место занял офорт в творчестве Рембрандта, А. ван Дейка.

Чистая техника офорта получает распространение в России лишь в XIX в., когда к ней обратились И.И. Шишкин, Т.Г. Шевченко, В.А. Серов.

Ксилография – гравюра на дереве. Для получения такой гравюры берут доску продольного распила, изготовленную из мягкого дерева (груша, липа). Отпечатанные с такой доски оттиски называют продольной гравюрой. Для обрезной гравюры характерны линия и пятно, т.к. продольный распил дерева не даёт возможности художнику имитировать тон при помощи тонкого штриха.

В XVIII в. английский гравёр Томас Бьюик сделал своеобразное открытие.

Он взял доску не продольного распила, а поперечного из твёрдого дерева. Вместо ножей для гравирования он применил специальные резцы – штихели, которые употреблялись для работы по металлу. Это дало возможность нанести на доску тончайшие штрихи и тем самым обогатить чёрно-белую гамму гравюры. Такая гравюра называется торцовой.

Большое место заняла ксилография в книжной графике. Московская школа гравюры, во главе которой был В.А. Фаворский, стала уникальным явлением и в мировом искусстве.

Одним из последователей В.А. Фаворского были А.Д. Гончаров и Д. Бисти.

«Литография» происходит от двух греческих слов «литос» – «камень» и «графо» – «пишу». Это вид плоской гравюры, печатной формой для которой служит камень, известняк особой породы.

Литография появилась сравнительно недавно, в 1798 г., и быстро получила широкое распространение. Характерные для ли-

тографии широкие, мягкие, бархатистые линии, глубокий чёрный тон привлекли к ней художников – романтиков Т. Жерико, Э. Делакруа во Франции, Р.П. Бонингтона в Англии, Ф. Гойю в Испании и других.

Среди русских художников XIX в. прекрасными мастерами литографии были В.Ф. Тимм, А.О. Орловский, В.А. Серов, М.В. Добужинский, Л.О. Пастернак. В XX в. такие замечательные художники, как Н.Н. Купрянов, Г.С. Верейский, Е.А. Кибрик и другие.

Сейчас большое развитие получила гравюра на линолеуме, материале более современном и более податливом, дающем большие возможности художнику. Как и гравюра на дереве, гравюра на линолеуме – один из способов высокой печати. В числе первых художников России, кто серьёзно занялся линолеумом как материалом, пригодным для гравирования, был И.Н. Павлов, а также А.П. Остроумова-Лебедева. В своих работах они создали прекрасные архитектурные образы Москвы и Санкт-Петербурга.

Довольно простой способ обработки линолеума, по сравнению с другими материалами, привлекает к нему внимание и начинающих художников. Этот демократичный материал способен передавать фактуру любой поверхности, что позволяет художнику создавать красивые и выразительные произведения.

Особенности декоративно-графического преобразования натурального рисунка

В начале курса изучения рисунка студенты анализируют форму предложенных в натюрмортах предметов. Под формой предмета следует понимать геометрическую сущность поверхности предмета, характеризующую её внешний вид. Любую, даже самую сложную форму можно разложить на простые геометрические. Это особенно важно уметь делать будущим архитекторам и дизайнерам. Особенности архитектурного рисунка заключаются именно в его конструктивности. Задача – научиться видеть и передавать в том числе и средствами декоративными, конструктивную сущность любого объекта, в том числе и человека.

Поэтому вся система преподавания рисунка строится по принципу «от простого к сложному». Постановки, состоящие из простых геометрических тел, позволяют изучать не только законы перспективы, но и законы композиционного строя графического листа.

Постепенно от простых натюрмортов мы переходим к работе над более сложными объектами. И, наконец, выполняются рисунки интерьеров, архитектурных пейзажей и декоративных преобразований к ним. Работа над графическим декоративным преобразованием позволяет наиболее полно раскрыть индивидуальность каждого студента. В таких заданиях раскрывается возможность будущего художника создавать произведение искусства, то, ради чего изучается рисунок. Все средства выражения графической пластической идеи могут быть применены в такой работе, в том числе и рассмотренные выше виды и техники гравюры.

Очень убедительно сказал о гравюре В.А. Фаворский: «В гравюре всё состоит из чёрных и белых пятен и штрихов. Даже серого в ней нет. Казалось бы, что такими средствами можно изобразить только зиму, снег, чёрные деревья без листьев и, может быть, ещё ворон. Но это не так. Художник разными штрихами и разным соотношением чёрного и белого стремится изобразить все цвета, всё, что он видит.

Белым штрихом на чёрном легко передать яркую молнию, блеск воды, мелькание освещённых листьев, блеск оружия и кольчуг.

Лёгкими белыми штрихами можно передать туман, идущий от реки, и воздух, заслоняющий от нас далёкие предметы.

Передавая живые лучи солнца, их движение, перемешиваешь белые и чёрные линии, и они как бы шевелятся.

Чёрным пятном и штрихом передаёшь и мрачную тучу, и тёмную зелень дуба, и масть коня, и плащ воина, и тёмно-красное знамя. И если приглядеться, то видишь, что чёрное и белое всё время кажется разным; то тяжёлым и грузным, то лёгким и воздушным» [3, с. 56].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – СПб., 2005.
2. Соколова Т.Н. Орнамент почерк эпохи. – Л., 1972.
3. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М., 1986.
4. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. – М., «Педагогика», 1983.
5. Школа изобразительного искусства. Т.6. – М.: Искусство, 1966.