

теория и методика профессионального образования

Дунаева Наталия Юрьевна,
член Московского союза художников
аспирант Высшей школы народных искусств,
заведующая кафедрой рисунка
Московского филиала ФГБОУ высшего
профессионального образования
«Высшая школа народных искусств (институт)»
ndunaeva22@mail.ru

Обучение рисунку в Московском филиале Высшей школы народных искусств

Московский филиал Высшей школы народных искусств (института) был основан на базе Московской школы художественных ремёсел. Созданная в 1938 году школа многие годы успешно вела подготовку специалистов для предприятий народных художественных промыслов.

С 1997 года на базе Московской школы художественных ремёсел проводился эксперимент по подготовке специалистов с высшим образованием. Уникальный опыт Московской школы художественных ремёсел в области подготовки художников традиционного прикладного искусства высшей квалификации в системе непрерывного профессионального образования был отмечен Министерством образования Российской Федерации. В 2003 году Московская школа художественных ремёсел была преобразована в Московский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Высшей школы народных искусств, получив, таким образом, статус высшего учебного заведения.

В настоящее время институт готовит художников по четырём направлениям традиционного прикладного искусства: художественной вышивке, художественной росписи ткани, художественной росписи по металлу и папье-маше и ювелирному искусству.

Программа обучения включает в себя ряд общехудожественных дисциплин: академический и декоративный рисунок, пластическую анатомию, перспективу, академическую и декоративную живопись, композицию, цветоведение, моделирование, скульптуру, производственное обучение и другие предметы.

Фундаментальной базовой дисциплиной в МФ ВШНИ является рисунок, который в определенном смысле лежит в основе всех изобразительных искусств. Обучение художников различных видов и жанров начинается именно с него.

Спецификой подготовки по рисунку художников традиционного прикладного искусства является сочетание заданий по академическому рисунку и декоративной графике.

Рисование с натуры – первооснова профессионального художественного образования. Академический рисунок даёт наиболее полное представление о натуре, её строении, пропорциях, пластике. Законы и правила рисования усваиваются в результате систематической, осознанной работы студентов.

Задачами курса «Академический рисунок» являются изучение закономерностей передачи объёмных трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа бумаги через создание трёхмерного иллюзорного пространства, развитие у студентов композиционного мышления, пространственного видения (объёмно-пространственного мышления).

Студенты должны: научиться мыслить формой, понимать конструктивную основу предметов; уметь применять на практике законы линейной и воздушной перспективы, законы построения светотени; знать пластическую анатомию человека, животных и птиц.

Будущий художник традиционного прикладного искусства должен не только владеть академическим рисунком, но и параллельно с этим, используя приёмы декоративной графики, уметь трансформировать реалистические изображения в различные по сложности декоративные композиции.

Художнику в области художественной росписи тканей, вышивки и других направлений традиционного прикладного искусства необходимы знания в области специального рисования – графики.

Это обуславливается спецификой их работы над созданием различных по сложности орнаментальных композиций, исполненных в основном графическими средствами.

В процессе обучения студенты знакомятся с лучшими примерами станковой и иллюстративной графики.

Крайне важно также изучение истории народного искусства, ведь в области художественного текстиля, художественной вышивки накоплен огромный исторический опыт.

В книге «Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII веков» интересные факты приводит исследователь западноевропейской набойки Н. Ю. Бирюкова: «Сюжетные набойки были предшественниками печатной деревянной гравюры на

пергаменте и бумаге, которые начали развиваться в середине XV в. Здесь, у истоков гравёрного искусства, по-видимому, произошло разделение резчиков на мастеров гравюры и специалистов, изготавливающих набойные доски, причём в ранний период гравёрного искусства одна и та же резная доска могла употребляться для печатания на бумаге и на ткани» (4, с. 36).

В средневековой Европе мастера набойки входили в цех живописцев, что говорит о связи изобразительного искусства с текстилём.

Знание взаимосвязи развития мировой графики и приёмов графического оформления тканей важно как для понимания развития художественного оформления текстиля в различные исторические периоды, так и для поисков художником новых композиционных решений.

В своей практической работе художник традиционного прикладного искусства должен понимать графическую организацию штучной декоративной вещи: платья, платка, шали, панно, скатерти, ширмы, шкатулки, ювелирного изделия и др. и уметь грамотно изобразить изделие в своём проекте.

Основными элементами изобразительного языка графики являются линия, штрих, точка, пятно. В соответствии с этим все графические изображения на бумаге и в проектах тканей, вышивок и т. д. делятся на четыре основные группы:

- линейные (в основе линия);
- штриховые (в основе штрих);
- пятновые (в основе пятно);
- точечные (в основе точка).

Графические изображения могут строиться различными сочетаниями линии и пятна, точки и линии и т. д., а также содержать в себе одновременно все элементы графики. Художнику традиционного прикладного искусства важно уметь свободно работать различными графическими средствами с тем, чтобы найти оптимальное решение в создании композиции каждой отдельной вещи.

В процессе обучения студенты изучают различные материалы и техники рисунка: карандаш, уголь, соус, сепия, перо, тушь, акварель, гуашь.

Учебная программа включает комплекс постепенно усложняющихся заданий по таким дисциплинам, как академический и декоративный рисунок.

В первом задании по академическому рисунку студенты знакомятся с приёмами натурального изображения простых растительных форм. В процессе рисования листьев, стеблей с листьями и плодов растений идёт изучение и передача характерного,

свойственного каждому виду кустарника или дерева строения, расположения листьев на стебле, их пропорций, различных форм плодов.

Большинство растений, используемых в творчестве художников, относится к группе высших (листочесбелных) растений.

Форма, фактура, цвет стеблей и листьев этих растений используются художниками при создании различных растительных орнаментов.

Листья бывают простыми и сложными, с цельной или расчленённой листовой пластинкой, с различным положением жилок на листе. Они по-разному располагаются на стебле.

Многообразие конфигураций листьев позволяет создавать художникам различные по сложности, непохожие друг на друга орнаменты.

За натурным изображением простых растительных форм следует задание по декоративной переработке ранее выполненных зарисовок листьев и веток растений. В этом задании студентами изучаются действие различные графических элементов: линии, пятна, точки, штриха.

Задачей является выявление с помощью различных графических средств характерных, индивидуальных черт растения и, в итоге, создание его декоративного образа.

Дальнейшее изучение растительных форм происходит на разных курсах обучения на примере таких заданий как «зарисовки цветов с натуры», «декоративное изображение растений и цветов», «рисование букета цветов с натуры», «декоративное изображение букета цветов».

Цветы – важная тема для художника традиционного прикладного искусства, ведь изображениями цветов, различными растительными орнаментами, издревле украшались предметы быта: посуда, ткани, изделия из дерева, металла и др.

Издавна народные мастера-ремесленники создавали на плоскости или на объёмной форме совершенно разные по исполнению и творческому осмыслению образы растительного мира, исходя из своего видения этого мира и сообразуясь со своим вкусом и талантом. Трактовки цветов и растений могли ими изображаться в виде как лёгкого линейного рисунка, так и сложной по тону и цвету пространственной формы.

Человек, наблюдая за окружающей его природой, легко убеждается в её красоте, гармонии и совершенстве. Художник способен не только ощутить эту красоту, но и передать свои ощущения, найдя для этого наиболее соответствующей его ощущениям форму выражения.

Первостепенное значение в этом стремлении принадлежит растительному миру. Именно он отличается необычным богатством и совершенством различных форм своих структурных элементов: ветвей, листьев, цветов, плодов и др. Это многообразие вдохновило не одно поколение великих художников, мастеров рисунка и живописи. Цветы часто изображались в натюрмортах. Деревья, кустарники являлись неотъемлемым атрибутом пейзажной живописи.

Растительный орнамент преобладает и в мировом декоративно-прикладном искусстве. Растительные мотивы лежат в основе многих декоративных форм.

Большое внимание в обучении рисунку студентов МФ ВШНИ уделяется теме «Изображение цветов».

Студенты начинают рисовать цветы с натуры в конце первого курса: вначале – в учебных аудиториях, затем – на пленэре в Ботаническом саду.

В природе различают простые и сложные соцветия. Простые соцветия имеют главную ось, на которой располагаются цветки; у сложных соцветий цветки располагаются на осях второго, третьего и более высокого порядка.

Так как немногие из поступивших на первый курс имеют практику в рисовании цветов, обучение начинается с аналитических ознакомительных рисунков, выполняемых преимущественно карандашом.

Задачами рисования цветка являются внимательное изучение его строения, разбор отдельных составляющих (цветоножки, околоцветника, чашелистиков, лепестков, пестика, тычинок), нахождение пластической взаимосвязи форм растения.

Рисунки могут быть линейными, силуэтными, с подробной передачей деталей, тона и фактуры растений.

Приобретя некоторый опыт в конструктивном анализе цветов на аудиторных занятиях, студенты продолжают их рисовать на пленэре.

Работая в Ботаническом саду, они учатся видеть и понимать красоту мира природы, знакомятся с бесконечным многообразием форм цветов и растений, учатся отбирать в природе мотивы уже имеющие декоративные качества. Диапазон графических материалов расширяется: рисунки выполняются карандашом, тушью кистью или пером, углём, сепией, пастелью и другими материалами на белой и тонированной бумаге.

После натуральных зарисовок растений и цветов студенты выполняют их декоративные художественно-образные изображения, подмечая ритмические особенности форм, пластику растения, фактуру его поверхности. Работы могут быть исполнены как с натуры, так и на основе ранее выполненных зарисовок.

Задачей является выявление орнаментально-пластических (декоративных) качеств растений и цветов, создание их художественно-декоративного образа.

Декоративные орнаментально-пластические изображения растений на занятиях по рисунку выполняются в пределах узнаваемости природы.

В работах применяются основные выразительные средства графики (линия, пятно, штрих, точка) в различных сочетаниях.

В дальнейшем собранный материал по изображению растений и цветов может быть использован на занятиях по композиции при выполнении, например, таких заданий на отделении «Художественная роспись ткани» как «Построение полосы растительного орнамента», а также при создании проектов платков, шалей, панно, ширм, украшенных растительными орнаментами.

Все задания курса по декоративной графике в институте ориентированы на усвоение студентами знаний, непосредственно связанных с их будущей профессией. Такие задания курса декоративной графики, как декоративное изображение растений и цветов; декоративное изображение букетов; декоративное изображение натюрмортов с включением предметов, украшенных орнаментом; декоративное изображение птиц; декоративное изображение насекомых (бабочек, жуков и др.); декоративное изображение пейзажа, интерьера, важны для дальнейшей работы студентов над проектами декоративных тематических работ на занятиях по курсу специальной композиции на отделениях: «Художественной росписи тканей», «Художественной росписи по металлу и папье-маше», «Художественной вышивке» и на отделении «Ювелирного искусства».

Каждая учебная работа по декоративной графике является творческой, и учебные задания направлены на развитие индивидуальных способностей будущего художника.

Все графические задания выполняются на основе ранее исполненного с природы рисунка. Только после его детальной проработки в карандаше студенты приступают к работе над серией графических эскизов по заданной теме, используя такие материалы, как тушь, акварель, гуашь. В них ведётся поиск наилучших вариантов графических решений учебного задания.

Условность графики как вида искусства открывает широкие возможности для композиционного творческого поиска. Работа над эскизами начинается с определения формата будущей графической композиции. Затем находится наиболее удачное соотношение размеров изображаемых предметов с масштабом выбранного формата.

Графическая работа должна быть построена с учётом основных принципов композиции: цельности, симметрии, асимметрии, ритма, пластики. В работе должен быть хорошо продуман и подчёркнут композиционный центр.

Композиция может быть светлой или тёмной в зависимости от количества чёрного и белого в работе. Такие графические элементы, как штрих или точка, воспринимаются в чёрно-белой графике как серый цвет. Соотношение чёрного, белого и оптически получаемого штрихом или точкой серого взаимодействуют в композиции. Умело используя эти отношения, студенту нужно достичь композиционной гармонии в работе, при этом выделив в ней главное, наиболее существенное и подчинив главному второстепенное.

На основе наилучшего варианта эскиза выполняется итоговая работа по декоративной графике. В ней замысел автора должен быть раскрыт во всей полноте. Работа должна быть детально проработана и в целом выполнена на высоком техническом уровне.

Задания по декоративной графике выполняются в течение всего курса обучения будущих художников традиционного прикладного искусства. Так же, как и академические задания по рисунку, задания по декоративной графике усложняются постепенно: от декоративного изображения листьев и веток растений до графического изображения сложных орнаментальных натюрмортов и, наконец, создания декоративных графических работ с изображением фигуры человека.

Будущему художнику традиционного прикладного искусства необходимо свободное владение специальным рисунком – декоративной графикой. Эти навыки должны не только способствовать общехудожественному развитию, но и помогать решению специальных задач, связанных с проектированием тканей, созданием изделий из металла и папье-маше, предметов ювелирного искусства и т. д. Таким образом, сочетание в программе по рисунку академических заданий и декоративной графики является эффективным методом подготовки художников традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Антонов Ф.В., Бесчастнов Н.П., Бурмистров Б.А. и др. Рисунок: Учеб. пособие для вузов. М.: Легпромбытиздат, 1988.
2. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
4. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII вв. М.: Искусство, 1973.
5. Хитров А.Е. Рисунок. М.: Легкая индустрия, 1964.
6. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учебное пособие. М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009.