

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра рисунка и живописи

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ДЕКОРАТИВНОЙ
ЖИВОПИСИ

Учебное пособие

Благовещенск 2010

РЕЦЕНЗИЯ

На учебное пособие «Начальные сведения о декоративной живописи»

Федосеева К.В. Горбатенко Н.В. (составителей)

Данное учебное пособие включает в себя базовые знания для успешного начала практических занятий по предмету «академическая живопись №2».

Пособие предназначено студентам – дизайнерам специальности: 070601-«дизайн среды», «дизайн костюма», 070603-«искусство интерьера», 070801-«декоративно-прикладное искусство», первого курса обучения для пользования в учебной практике.

Цель пособия – показать основные начальные, творческие и технические аспекты предмета «академическая живопись №2».

Учебное пособие хорошо проиллюстрировано, что даёт дополнительное, наглядное представление о предмете изложения.

Пособие может быть использовано студентами смежных специальностей.

Рецензент:
Чл. СХ России
Председатель АОСХ

В.В. Кондратьев

ББК
Ф32

*Печатается по
решению
редакционно-издательского
совета
факультета дизайна и
технологии
Амурского
государственного
университета*

Федосеев К.В. Горбатенко Н.В. (составители)
«Начальные сведения о декоративной живописи». Учебное
пособие. - Благовещенск: Амурский гос. ун. 2010. - 12 с. – ил.

Учебное пособие «Начальные сведения о декоративной живописи» предназначено для дисциплины «академическая живопись №2», студентам – дизайнерам специальности: 070601 - «дизайн среды», «дизайн костюма», 070603 - «искусство интерьера», 070801 - «декоративно-прикладное искусство», и других смежных специальностей, первого курса обучения для пользования в учебной практике.

Данное учебное пособие включает в себя базовые знания для успешного начала практических занятий по предмету «академическая живопись №2».

Цель пособия – показать основные начальные, творческие и технические аспекты предмета «академическая живопись №2».

Рецензент: В.В. Кондратьев Чл. СХ России, Председатель АОСХ.

Амурский государственный университет

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Работа над форэскизом	4
Выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки	6
Методы творческой интерпретации природы	6
Трактовка элементов изображения цветом	9
Ограничение количества используемых цветов «ограниченная палитра»	9
Значение материалов и техник живописи в практике художника-дизайнера	10
Заключение	11
Библиографический список	12
Приложение	

ВВЕДЕНИЕ

Термин "декоративность" в настоящее время широко используется в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре и дизайне. Однако часто под термином "декоративность" подразумеваются различные понятия, в той или иной степени, отражающие его сущность. Одни исследователи отождествляют декоративность лишь с функцией украшения, признают декоративность в качестве дополнительного свойства произведения искусства, другие - вообще отвергают декоративность на том основании, что декоративная условность якобы затмевает содержание произведения искусства и усложняет его понимание, третьи - видят в активном использовании приёмов декоративности перспективу дальнейшего развития изобразительного искусства, в частности живописи.

Понятие декоративность происходит от латинского, слова "decor" - красота, прелесть, изящество, иногда его переводят как украшённость. Латинское слово "decorare" означает - украшать, убирать, наряжать. В кратком словаре по эстетике 1983 года дано наиболее полное и верное толкование термина "декоративность" как формы выражения красоты и совокупности особых качеств произведения искусства, в том числе и декоративно-прикладного.

"Декоративность (от латинского "decorare" - украшать) - специфическая" особенность декоративно-прикладного искусства, которая может быть истолкована как форма выражения красоты.

Декоративность является не только специфической особенностью декоративно-прикладного искусства, неразрывно связанной с выразительностью, но и приёмом художественно-образного мышления во всех пространственно-временных искусствах, в том числе и в живописи.

Данный материал будет полезен студентам-дизайнерам для успешного начала занятий по дисциплине «декоративная живопись», покажет некоторые творческие и технические аспекты предмета изложения.

РАБОТА НАД ФОРЭСКИЗОМ

Поиск композиционного решения декоративной живописной работы осуществляется посредством работы над форэскизами - предварительными эскизами небольшого размера (масштаба примерно А-5,А-4).

Основная задача форэскиза является поиск композиционной, колористической и тональной организации элементов изображения на плоскости в соответствии с творческим замыслом. А также поиск ритмической структуры живописной работы с использованием законов ритма, симметрии и асимметрии.

При работе над форэскизом решается совокупность творческих проблем: выбор метода творческой интерпретации натуры, стилизации или геометризации элементов изображения, отбор и анализ элементов изображения, акцентирование отдельных наиболее важных качеств натуральных постановок.

Первое что надо сделать: выбрать точку зрения на учебную постановку, т.е. место работы, с которого лучше видны взаимосвязь элементов постановки. Для выбора точки зрения, как правило, нужно обойти вокруг учебной постановки и иногда сделать форэскизы с различных точек зрения с целью нахождения лучшего композиционного решения.

Уже в форэскизе намечается стилистика изображения пространства, которое может быть иллюзорно уплощённым или практически отсутствовать.

Важная часть в работе над форэскизами - организация изображения по тону. В начале работы нужно определить, что является самым тёмным в постановке, что самым светлым. Чёткое деление элементов изображения по тону придаёт форэскизу ясность, хорошую "читаемость", облегчает восприятие живописного произведения, "собирает" композицию изображения.

В работе над форэскизами не требуется детальная проработка форм элементов изображения. Форэскиз не должен выглядеть миниатюрной живописью. Это - творческий поиск, развивающий воображение, фантазию, формирующий творческое мышление, определяющий лишь композиционное, колористическое и тональное решение будущей живописной работы.

При распределении изображения на плоскости выбранного формата одной из главных композиционных задач является расположение композиционного центра изображения, а также нахождение конструктивных пластических связей, соединяющих композиционный центр и второстепенные детали изображения в единое целое.

Во время работы с цветом нужно проанализировать тип колористической гармонии, найти колористический ключ постановки, определить основные цветовые и тональные контрасты.

Необходимо развивать умение видеть колористическую гармонию элементов постановки как систему и понимать взаимодействие цветов в системе, представлять себе, что изменится в колористической системе, если какой-нибудь цвет изъять, или добавить. Обычно в постановке какие-то цвета преобладают или являются ключом колористического контраста. При этом мы говорим, например, о серо-зеленом колорите, серо-голубом или бежево-коричневом, другие же цвета занимают по масштабу меньшие площади, но они необходимы для оттенения и обогащения колористической гаммы постановки.

Работа над форэскизами развивает "режиссёрское" мышление - умение акцентировать главное, существенное в учебной постановке и подчинять ему второстепенное.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ НАТУРНОЙ ПОСТАНОВКИ

Ритм является организующим началом в композиции любого живописного произведения.

Содержательная функция ритма проявляется на всех уровнях живописного произведения: как в системе мазков, так и в нахождении орнаментально-ритмической взаимосвязи всех элементов изображения.

Орнаментально-ритмическая основа, структура или строй живописного изображения представляют собой построение пластически завершенной структуры изображения на основе использования ритмических законов.

В практической работе поиск орнаментально-ритмической основы или строя живописного произведения заключается в разделении плоскости изображения на большие и малые части, их пластическо-орнаментальном соотношении на основе использования нерегулярного ритма в соответствии с форматом живописного произведения.

МЕТОДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАТУРЫ

Методы творческой интерпретации природы заключаются в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств натуральных постановок (например, объемности, материальности и т.д.) для выявления других, существенных для декоративной живописи качеств: поиск орнаментально-ритмической основы живописного произведения, некоторой стилизации и геометризации элементов изображения, акцентирования силуэта, трактовки цвета средствами ограниченной палитры. В некоторых случаях усиления декоративного звучания цвета при применении законов контраста, активного использования отдельных элементов изображения - линии, штриха, точки, пятна, фактуры.

В декоративной живописи метод творческой интерпретации природы заключается в некотором абстрагировании многочисленных качеств природы при переводе их в условные плоскостные, иногда силуэтные изображения.

Термин "абстрагирование" происходит от латинского слова "abstractio" что значит удаление, отвлечение.

Абстрагирование является также способом художественного мышления и создания художественного образа в изобразительном искусстве. Оно предполагает отвлечение от второстепенных, несущественных деталей ради художественного образа, обусловленного творческим замыслом произведения.

Среди приёмов абстрагирования в изобразительном искусстве можно выделить: отбор и подчёркивание особенностей объектов изображения; отказ от ненужных деталей, изменение, деформацию форм изображаемых объектов; символизацию, когда изображаемые элементы становятся ключом для прочтения и понимания художественного произведения или когда элементы изображения становятся символом более универсальной идеи, непосредственно не изображаемой.

Как метод творческой интерпретации природы можно рассматривать геометризацию элементов изображения, т.е. выявление и акцентирование геометрической пластики элементов изображения.

Геометризация элементов изображения первоначально возникла в кубизме - направлении в изобразительном искусстве, возникшем во Франции в начале XX века. Ярким представителем кубизма был П. Пикассо.

Геометризация элементов изображения в декоративной живописи может быть выражена в различной степени - от абсолютной, т.е. композиции из геометрических форм, до геометрической стилизации форм, когда геометризация элементов изображения способствует их выразительности, акцентированию орнаментально-ритмической основы и выразительности композиции.

Другим методом творческой интерпретации природы в декоративной

живописи является плоскостная трактовка элементов изображения. Плоскостная трактовка элементов изображения в декоративной живописи предполагает определенное абстрагирование многочисленных качеств природы, отказ от передачи трёхмерности элементов изображения, отказ от различных способов изображения трёхмерного пространства.

Плоскостную трактовку элементов изображения в декоративной живописи иногда называют "плоскостно-орнаментальной" трактовкой элементов изображения.

Одним из приёмов такой трактовки элементов изображения - значительное упрощение тональных градаций, свойственных элементам натуральных постановок. Это не означает отказ от тона в живописи, так как тон в декоративной живописи является одним из средств выражения творческого замысла. Метод творческой интерпретации природы при плоскостно-орнаментальной трактовке элементов изображения в декоративной живописи заключается также в поисках наиболее выразительной и лаконичной трактовки форм натуральных постановок, акцентировании их силуэта. Характер трактовки форм элементов может быть разнообразным и определяется композиционным замыслом, орнаментально-ритмическим строем.

Работа над силуэтом в декоративной живописи подразумевает как нахождение выразительных силуэтов отдельных форм натуральных постановок, так и поиск интересных по пластическим очертаниям компонентов орнаментально-ритмического строя живописного произведения.

Нужно также обращать внимание на необходимость поиска выразительной с точки зрения силуэта и пластики трактовки орнамента на тканях, керамике и других деталях натуральных постановок и подчинения их общей стилистики композиции живописного произведения.

Метод творческой интерпретации природы обуславливает необходимость творческого отбора выразительных средств, акцентирования отдельных качеств натуральных постановок, выбора элементов изображения и выбора типа их стилизации или геометризации.

ТРАКТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЦВЕТОМ

Колористическое "богатство" в декоративной живописи достигается посредством передачи цветовых и тоновых отношений в живописи, как с натуры, так и по представлению и воображению.

Уже отмечалось, что каждая учебная постановка имеет собственную цветовую и тональную организацию, каждый элемент которой имеет свой цвет и тон. Собранные вместе, они влияют друг на друга, изменяя от соседства друг с другом свой цвет и тон.

У пишущих одну и ту же натурную постановку изображение может получаться в более тёплой или холодной колористической гамме, более светлое или тёмное по общему тону. Но оно у всех будет "грамотным" в том случае, если угадано в живописной работе соотношение цветов - система цветовых и тональных отношений.

Мастера изобразительного искусства, подчиняясь логике творческого композиционного замысла, часто акцентируют одни цветовые и тоновые контрасты натуры и приглушают другие.

Колорит живописного произведения определяется не только натурными цветовыми и тональными отношениями, но и индивидуальными особенностями видения и восприятия цвета каждым художником, психологией и структурой творческого процесса, стилистическими особенностями манеры, присущей каждому художнику.

ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЦВЕТОВ

"ОГРАНИЧЕННАЯ ПАЛИТРА"

В творческой практике художники-стилисты, специалисты по художественному оформлению, рекламе, изделий текстильной и легкой промышленности вынуждены выражать свой замысел, используя ограниченное количество цветов, что обусловлено

технологическими требованиями. Поэтому освоение метода работы средствами "ограниченной палитры" имеет большое значение.

При работе средствами "ограниченной палитры" ставится задача развития колористического видения природы, которая включает ассоциативно-образное восприятие природы и изображение в определенном колористическом ключе, т.е. в гармоничных цветовых сочетаниях. Для решения этой задачи необходимо освоение теории гармонических сочетаний цветов.

Декоративность колористического строя живописных произведений, выполненных средствами "ограниченной палитры", заключается не в обязательной яркости и повышенной контрастности цветовых и тональных отношений, хотя такое решение не исключено и может использоваться, а в поиске сложных гармоничных колористических сочетаний всех элементов живописного произведения, в объединении многочисленных красок природы в гармоничную цветотональную систему.

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК ЖИВОПИСИ В ПРАКТИКЕ ХУДОЖНИКА-ДИЗАЙНЕРА

Одной из задач подготовки дизайнеров является обучение студентов профессиональным навыкам работы живописными материалами, используемыми художниками в проектной деятельности. Эти навыки осваиваются в процессе исполнения декоративной живописи темперными красками, гуашью, пастелью и другими материалами, которые помогут в раскрытии замысла.

Овладение профессиональными приёмами в живописи, знание технологии работы живописными материалами и различных техник и способов живописи, умение применять эти знания необходимы для художника прикладного искусства.

"Техника - это язык художника; развивайте её неустанно, до

виртуозности. Без неё вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту",- говорил П.П. Чистяков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При завершении работы над форэскизом важно акцентировать различными средствами композиционный центр, раскрыть различные типы конструктивно-пластических связей всех частей изображения, определить тип колористической гармонии и тональной организации изображения.

С первых же занятий по декоративной живописи необходимо творчески относиться к натуре - уметь выбирать основное, главное и опускать второстепенное, акцентировать наиболее интересные моменты постановок. Какие детали натуральных постановок в каждом отдельном случае считать главными - вопрос вкуса, такта и творческой индивидуальности студента.

В первых учебных работах по декоративной живописи решить все задачи сразу практически невозможно. Поэтому процесс накопления знаний и умения должен проходить постепенно, закрепляясь путем повторения упражнений-этюдов с натуры в аудитории и во внеаудиторных условиях, во время самостоятельной работы студентов, в процессе творческой работы по представлению и воображению.

В данном учебном пособии нет конкретных рецептов творческой работы, так как приёмы творчества должны меняться в соответствии со временем.

Библиографический список:

1. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для вузов. / М., 2004.
2. Шорохов Е.В. Композиция. /М.,1986.
3. Платонова Н.И. , Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника. / М.,1983.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1 плоскостное решение.

Рис.2 стилизация.

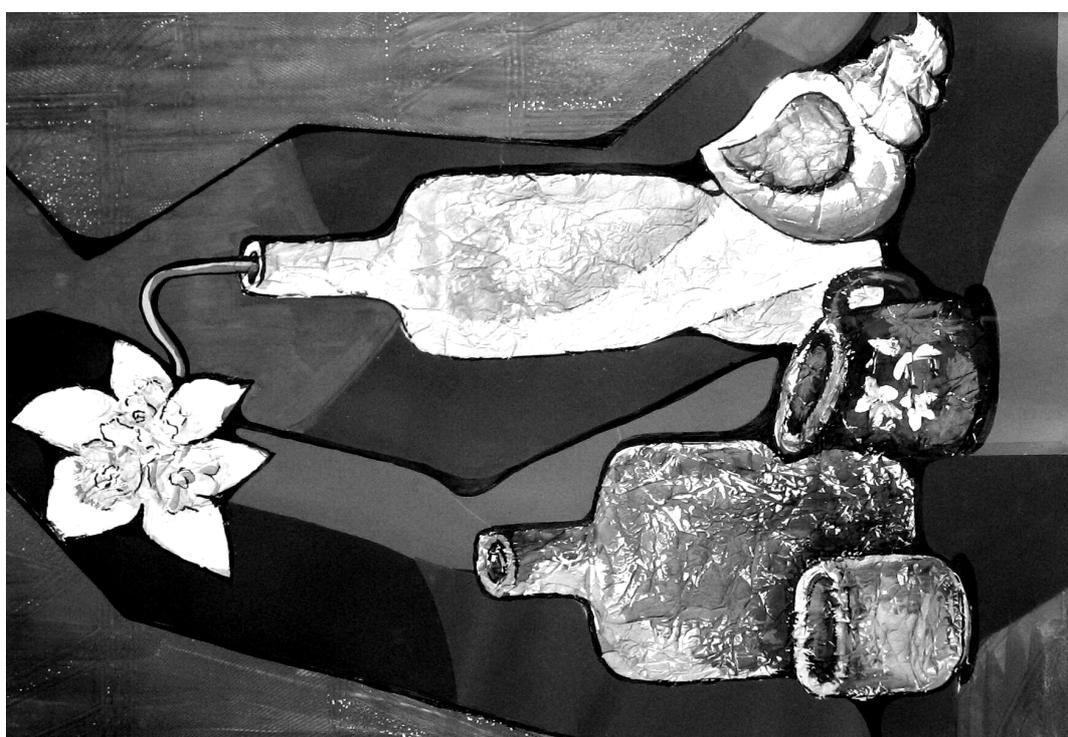
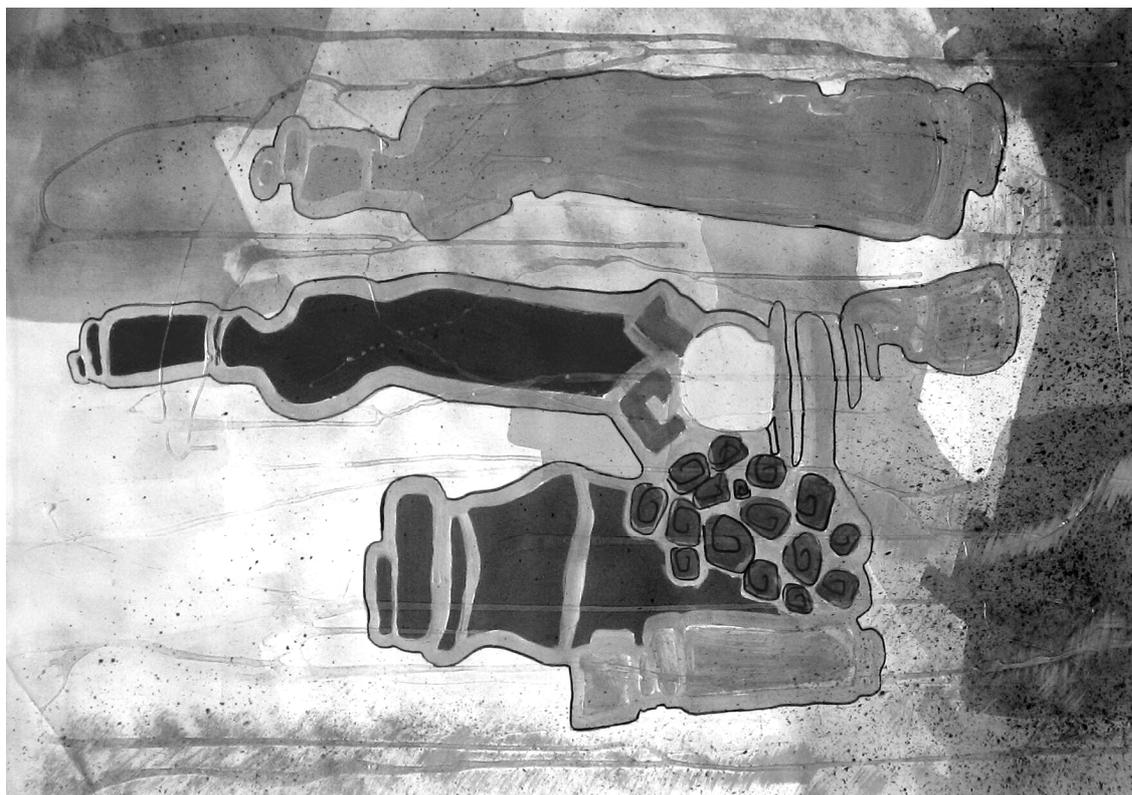

Рис.3 плоскостная трактовка с выявлением силуэта.

Рис. 4 геометрзация с абстрагированием.

Рис.5 применение смешанной техники исполнения.

Рис.6 геометрзация с плоскостной трактовкой.