

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»

Е.О. Соколова

**СТИЛИЗАЦИЯ
КАК МЕТОДИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ**

Монография

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2017*

УДК 373.5.016:741
ББК 74.268.51
С59

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 28.02.2017 г.

Одобрено научно-техническим советом ВГУ имени П.М. Машерова. Протокол № 1 от 02.02.2017 г.

Автор: доцент кафедры изобразительного искусства ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат педагогических наук **Е.О. Соколова**

Р е ц е н з е н т ы :

заведующий кафедрой народного декоративно-прикладного искусства факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор *Г.Ф. Шауро*;
декан художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат педагогических наук, доцент *Ю.П. Беженарь*

Соколова, Е.О.

С59 Стилизация как методическое средство взаимосвязи натурного и декоративного рисования : монография / Е.О. Соколова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – 211 с.
ISBN 978-985-517-583-5.

В монографии рассматривается вопрос взаимосвязи натурного и декоративного рисования через исследование таких понятий, как «стилизация», «декоративное искусство» и «натурное рисование», в основе которых лежит единый алгоритм – обобщение. Особое внимание уделяется формированию знаний, умений и навыков учащихся использовать метод стилизации при переходе от реалистического изображения к декоративному при создании художественных изделий из различных материалов с учетом белорусских национальных особенностей формообразования.

Научное издание адресовано учителям изобразительного искусства, студентам художественно-педагогических специальностей, магистрантам и аспирантам.

**УДК 373.5.016:741
ББК 74.268.51**

ISBN 978-985-517-583-5

© Соколова Е.О., 2017
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВА- НИЯ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ ПРИ ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ	8
1.1 Стилизация как основополагающий принцип взаимосвязи натурного и декоративного рисования	8
1.2 Особенности стилизации, заложенные в традициях белорус- ского народного декоративно-прикладного искусства	27
Глава 2 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭФ- ФЕКТИВНОЕ ОВЛАДЕНИЕ ПРИЕМАМИ СТИЛИЗАЦИИ ПРИ ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ	72
2.1 Поиск наиболее эффективных методов обучения, направ- ленных на последовательное овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования	85
2.2 Разработка экспериментальной программы, направленной на эффективное овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования	120
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	188
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	191
ПРИЛОЖЕНИЕ (экспериментальная программа обучения)	201

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время художественное образование в Республике Беларусь является одним из приоритетов государственной политики в сфере образования и ориентировано на сохранение национальной культуры страны и создание условий для ее дальнейшего развития. Большая роль в достижении этих целей отводится общеобразовательным школам с художественно-эстетическим направлением (художественным, архитектурным, эстетическим), а в качестве объединяющего фактора выступает обучение дисциплинам художественно-эстетического цикла. При изучении этих предметов особое внимание уделяется натурному и декоративному видам рисования, которые в свою очередь основываются на развитом восприятии природы, а также на ее отражении с помощью различных изобразительных средств и приемов.

Одним из важных средств в овладении основами декоративного рисования является метод стилизации. *Стилизация – это способ отражения объектов действительности в процессе их творческой переработки и видоизменения при максимально или минимально возможном или необходимом художественном обобщении.* Обобщение как способ отражения общих и основных признаков объектов и явлений действительности способствует ориентации в мире людей и вещей, поиску сходства в самых разных материальных объектах, позволяет точнее и глубже понимать себя и других людей, освобождает от необходимости снова изучать одни и те же объекты и явления.

В процессе обучения на уроках изобразительного цикла *обобщение* является определяющим фактором в ходе выполнения рисунка с натуры, особенно на первоначальном этапе изображения. В то же время предельная обобщенность формы и подчеркнутая выразительность ее деталей свойственны рисунку, выполненному методом стилизации в процессе декоративного рисования и при изготовлении эскиза изделия декоративно-прикладного характера. Из этого следует, что обобщение формы предмета является важным фактором грамотного выполнения натурального и декоративного изображения. Поэтому применение метода стилизации в процессе натурального и декоративного рисования, а также при создании декоративной работы в материале занимает важное место в художественном развитии учащихся и выполняет следующие функции:

- учит видеть «большие» отношения формы изображаемого объекта, развивает чувства пропорции и целостное видение формы;
- развивает художественно-образное мышление, наблюдательность, воображение и фантазию;
- способствует лучшему пониманию взаимосвязи природы явлений «натура–стилизация–материал»;

– формирует художественный вкус и представления об особенностях национального искусства;

– раскрывает истинную природу сущностных понятий – «стиль», «декоративно-прикладное искусство» и «натурное рисование».

Из вышеизложенного следует, что стилизация – это метод, при использовании которого у учащихся закладываются фундаментальные знания о действительности, формируются художественно-обобщенные представления о ее образном отражении, вырабатывается понимание особенностей национального стиля.

Понимая *стиль* как «систему внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса» [146, с. 27], необходимо отметить, что стиль как устойчивая и неизменная структурная составляющая национальной культуры определяет основу стилизации в различных видах декоративно-прикладного искусства. Н.М. Сокольникова и В.Н. Крейн в своем исследовании «История стилей в искусстве» рассматривают стиль как «художественное выражение восприятия мира, свойственного людям определенной эпохи и страны. В нем получает зримое воплощение историческое и национальное своеобразие художественной культуры» [148, с. 4].

Национальные стили отличаются специфичностью художественно-пластического языка и особенностями «переработки», трансформации природного мира. Народное творчество, проистекающее от природы (натуры), отражается в изделиях народного искусства, составляя при этом единую картину бытия человека в гармоничной взаимосвязи «природа–человек–быт». Поэтому красота окружающей действительности, трансформированная в изделия декоративно-прикладного характера, культуру, традиции, обряды, вещи, которые нас окружают, является объектом познания для выполнения стилизации.

Таким образом, через исследование таких понятий, как «стилизация», «декоративное искусство» и «натурное рисование», в основе которых лежит единый алгоритм – обобщение, с учетом национальных традиций и материала нами определены пути и методы трансляции особенностей национального искусства применительно к учащимся. Понимание искусства в русле стилизации, декоративности и натурального рисования при основательном изучении действительности поможет учащимся глубже понять своеобразие национальной культуры.

В данной монографии стилизация представлена как *методическое средство взаимосвязи натурального и декоративного рисования* в процессе создания изделий декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей обработки материала. Проблема осуществления взаимосвязи натурального и декоративного рисования заключается в том, насколько учащиеся при выполнении стилизации активно и разнообразно опираются на знания и умения, полученные при рисовании с натуры.

Основные теоретические положения нашей научной работы, касающиеся природы рисования с натуры и различных видов рисования, базируются на фундаментальных трудах ученых, художников-педагогов О.А. Авсияна, Е.И. Игнатьева, В.С. Кузина, В.К. Лебедко, Н.Э. Радлова, Н.Н. Ростовцева и др. Следует отметить, что большинство исследований было посвящено проблемам обучения какому-то одному виду рисунка, в то время как вопрос взаимосвязи натурного и декоративного рисования не был еще достаточно изучен.

При анализе психолого-педагогических закономерностей изобразительной деятельности в области натурного и декоративного рисования нами были использованы важнейшие положения результатов исследований следующих известных отечественных и зарубежных ученых: Р. Арнхейма, Н.Н. Волкова, Р. Вудвордса, Л.С. Выготского, Е.И. Игнатьева, С.Е. Игнатьева, В.И. Киреенко, В.С. Кузина, П. Линдсея, Б.Ф. Ломова, О.И. Никифоровой, Д. Нормана, С.Л. Рубинштейна, П.М. Якобсона и др. В данных научных трудах подчеркивается, что обобщенное видение природы проходит через все процессы познавательной деятельности художника (восприятие, мышление, память, воображение), выявляя наиболее характерные особенности объекта действительности, которые необходимы при создании выразительного художественного образа для реалистического и декоративного изображения. Например, Н.Н. Волков, изучая конкретную связь ощущения и мысли в процессе восприятия природы для дальнейшего изображения, отмечал, что «живое восприятие действительно противоречиво, будучи наделено и признаками ощущения и признаками мысли. Образы восприятия единичны и, вместе с тем, в восприятии, несомненно, уже присутствует обобщенность» [28, с. 8], вследствие чего образ становится более осознанным и понятным.

В области исследований художественного стиля и стилизации мы опирались на фундаментальные труды Г. Вёльфлина, В.Г. Власова, А.Ф. Лосева, А.Н. Соколова, Н.М. Сокольниковой, которые рассматривали стиль как выражение сути и уникальности самого феномена художественного творчества в единстве всех его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи, школы и традиций. При этом авторами были изложены субъективные позиции терминов «стиль» и «стилизация», прослежены их этимология, история и вскрыты заложенные в этих названиях противоречия. Н.М. Сокольникова дает определение термину «стилизация» и раскрывает принципы стилизации в декоративно-прикладном искусстве, живописи и графике, а также отмечает, что процесс выполнения стилизации должен происходить на основе творческого переосмысления природы. Однако вопрос взаимосвязи натурного и декоративного рисования не являлся проблемным в ее исследовании.

При рассмотрении вопросов семантики белорусского орнамента и особенностей формообразования в изделиях белорусского народного ис-

куства мы апеллировали к исследованиям таких известных искусствоведов и этнографов Беларуси, как Н.И. Касперович, М.С. Кацер, Н.Я. Никифоровский, Е.М. Сахута и др.

В основу изучения теоретических положений проблемы народных традиций в художественной культуре нами положены исследования ведущих российских ученых – И.Я. Богуславской, В.М. Василенко, В.С. Воронова, М.А. Некрасовой, С.Б. Рождественской, которые отмечали, что в народном искусстве заключена коллективная историческая память народа, а одним из важнейших условий формирования и развития самобытных художественных традиций народного искусства является природно-географический фактор с местными культурными традициями.

Воспитание учащихся средствами национального искусства – важный вопрос нашего исследования, который нашел свое научное подтверждение в работах таких видных ученых, как Г.Н. Волков, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и ряде других. Большой вклад в изучение методов использования национального искусства на уроках изобразительного искусства внесла Т.Я. Шпикалова. В ее авторских программах раскрывается положение о том, что эстетическое восприятие природы и произведений всех видов искусства в равной мере помогает учащемуся осваивать и понимать основы художественного изображения, развивать детское творчество как при выполнении живописной или графической работы, так и при создании художественного изделия.

При изучении проблемы взаимосвязи натурного и декоративного рисования нами было выявлено, что до сих пор вопросы художественного образования учащихся рассматривались с разных позиций художественно-творческой деятельности, не комплексно, а *по отдельности* (академический рисунок, декоративное рисование, развитие и воспитание учащихся средствами народного декоративно-прикладного искусства). Однако проблема *взаимосвязи натурного и декоративного рисования с учетом национальных особенностей формообразования, традиций и материала* при изучении дисциплин художественно-эстетического цикла остается недостаточно разработанной на сегодняшний день и поэтому заслуживает отдельного внимания.

Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ ПРИ ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ

1.1 *Стилизация как основополагающий принцип взаимосвязи натурального и декоративного рисования*

В толковом словаре С.И. Ожегова *стилизация* в изобразительном искусстве трактуется как «представление предметов, фигур в условно упрощенной форме» [112, с. 767]. Предельная обобщенность, даже схематичность формы и подчеркнутость основных деталей характерны для рисунка, выполненного методом стилизации.

Стилизация – это способ отражения объектов действительности в процессе их творческой переработки и видоизменения при максимально или минимально возможном или необходимом художественном *обобщении*. **Обобщение** является *определяющим фактором в ходе выполнения стилизации*. Под *обобщением* в философской литературе подразумевается «логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему» [155, с. 386]. Обобщение представляет собой мысленное объединение сходных по каким-либо признакам, качествам объектов и явлений действительности. За основу любого обобщения могут браться различные признаки сходных предметов.

Обобщение имеет важное значение в жизни каждого человека, так как познание окружающего мира, благодаря обобщению, составляет необходимую основу наших представлений и понятий об объективной действительности. Ориентация человека в окружающем мире происходит в системе предельно *обобщенных* представлений и знаний о мире. «Обобщение – одно из важнейших средств познания, позволяющее извлекать общие принципы (законы) из хаоса объектов и явлений, унифицировать их в “единой формуле” и отождествлять их с множеством различных вещей и явлений» [154, с. 27].

Обобщение как форма отражения общих и основных признаков и качеств объектов и явлений действительности «руководит» всеми нашими действиями, от которых зависит качество нашей жизни. Мы используем принцип обобщения в нашей жизни почти всегда: обобщаем информацию, полученную от восприятия окружающих нас предметов (мебели, жилья, одежды); различных действий (работы, отдыха, учебы); событий (будней, выходных, праздников); людей (родных, близких, знакомых, чужих); мно-

гообразных явлений, методов, способов, правил и закономерностей. Влияние «*обобщений*» на качество жизни человека трудно переоценить. Они помогают ориентироваться в мире людей и вещей, искать сходства в самых разных материальных объектах, позволяют точнее и глубже понимать себя и других людей, освобождают от необходимости снова изучать одни и те же объекты и явления.

Обобщенность и упорядоченность познания человеком окружающей действительности заложены уже на уровне *восприятия*: «В любой беспорядочной мозаике пятен помимо нашей воли восприятие всегда находит некоторую упорядоченность. Мы произвольно группируем пятна, и границы этих пятен чаще всего образуют простые геометрические формы, или простые плоские фигуры, напоминающие природные формы. В этом скрывается первоначальная обобщенность зрительного опыта, своеобразная геометризация его» [31, с. 45].

Предметы и явления действительности обладают такими свойствами и отношениями, которые можно познать непосредственно при помощи ощущений и восприятий (цветов, звуков, форм, размещения и перемещения тел в видимом пространстве), и такими свойствами и отношениями, которые можно познать лишь опосредованно и благодаря обобщению, то есть путем *мышления*. Именно мышление как высший уровень познавательных процессов направлено на раскрытие существенных сторон, свойств, признаков и их закономерных связей. «Основными отличительными особенностями мышления являются *обобщенность* и опосредствованность отражения в коре головного мозга предметов, явлений окружающего мира, а также разнообразных связей, существующих между ними» [70, с. 149]. Наиболее сложная (логическая) форма переработки информации об окружающей действительности – деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые ставит жизнь, человек размышляет, делает выводы и тем самым познает сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир. Мышление не только теснейшим образом связано с ощущением и восприятием, но оно формируется на основе их. Переход от ощущения к мысли – сложный процесс, который состоит, прежде всего, в выделении и обособлении предмета или его признака, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении существенного, общего для многих предметов.

Результаты современных научных исследований в области познавательных процессов (Р. Арнхейм, Р. Вудвордс, Е.И. Игнатъев, П. Линдсей, О.И. Никифорова, Д. Норман, С.Л. Рубинштейн и другие) свидетельствуют о том, что обобщение способствует упорядочиванию понятий и приведению их к *простой, упрощенной структуре*, так как излишнее количество деталей усложняет процесс восприятия объектов действительности. Известный психолог Р. Арнхейм отмечал, что «подразделение зрительно воспринимаемой модели на более простые составляющие – это огромнейшая

биологическая ценность, так как от него зависит способность видеть предметы» [6, с. 76]. Это утверждение лишний раз доказывает, что весь материальный мир следует закону простоты, который означает, что в природе внешний вид предметов является самым простым. Простая же форма усиливает выделение предмета из окружающей среды, способствует привнесению в предмет физического равновесия.

Обобщение в изобразительном искусстве – основа мыслительной деятельности, состоящая в отборе, выделении, фиксации такого материала, который, по мнению художника, лучше всего выражает его творческую идею. Художественное обобщение подобно операции абстрагирования в науке, но в искусстве оно осуществляется без потери индивидуализации и чувственной конкретности. В процессе изобразительной деятельности на основе тщательного отбора и изучения отдельных фактов обобщенный образ предстает как суммарный, непосредственно выведенный из наблюдений, зарисовок и эскизов. Художественное обобщение – это всегда способ необходимого образного преобразования отражаемой художником действительности, исходящий из принципа – от простого к сложному.

«С психологической точки зрения вполне вероятно, что в любой культуре искусство развивается от самых простых форм к более сложным» [6, с. 131]. И поэтому уже на ранних стадиях развития искусства появляется устремленность к изображению простой *обобщенной* формы.

С древних времен человек, изображая окружающий его мир, использовал условно обобщенное изображение, то есть изображение, выявляющее главное, характерное в форме объекта (рис. 1).

Рис. 1. Наскальные рисунки первобытного человека

Учеными было установлено, что в первобытном изображении рисующие отдавали предпочтение симметрично и геометрически упрощенным формам, так как точность геометрической формы непосредственно выражает скрытый механизм природы, и первобытный человек чувствовал это интуитивно. Однако простота формы не означает примитивность, и если посмотреть на изображения, выполненные древним человеком, то можно с уверенностью сказать, что они являются далеко не примитивными. Рисунки свидетельствуют о том, что представление о форме у первобытного человека достигло высокого уровня сложности. Об этом говорят многие ученые, в частности Р. Арнхейм: «Острота наблюдения и правдивость памяти

у первобытного человека значительно выше, чем у людей более развитых цивилизаций» [6, с. 131]. Изображения древнего человека были направлены на то, чтобы запечатлеть важную для его бытия информацию и передать ее с помощью рисунка.

Обобщенный характер изображений – это своеобразная форма передачи человеческой мысли. Так, например, в изображении животного древние люди ограничивались лишь перечислением характерных черт, его органов и конечностей и использовали при этом четкие геометрические формы и модели для того, чтобы точнее обозначить степень их важности, функцию, взаимные отношения (рис. 2).

Рис. 2. Наскальные рисунки первобытного человека

Обобщение и в последующие периоды развития цивилизации использовалось во всех видах человеческой деятельности, в том числе и в изобразительной.

Большинство замечательных художников-педагогов академической школы рисунка в процессе обучения изобразительному искусству применяют **метод обобщения** и упрощения формы. Особенно это относится к первоначальному этапу выполнения изображения, где выявление простейшей геометрической конструкции в любой форме изображаемого объекта ставилось за основу.

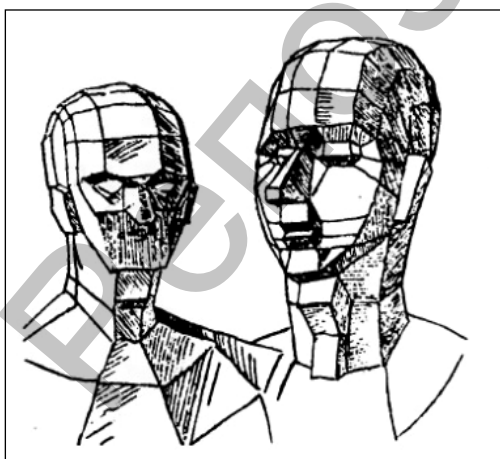

Рис. 3. А. Дюрер. Анализ формы головы («обрубков»)

С нашей точки зрения, особого внимания при обучении рисунку заслуживает метод обобщения формы – «обрубков», предложенный А. Дюрером (рис. 3). При анализе сложной формы натуры, например головы человека, А. Дюрер предлагал на начальной стадии построения изображения рассматривать ее как сумму простейших геометрических форм. Этот метод позволяет сосредоточить внимание не на поверхностных деталях, а на основном строении – «большой» форме.

Как правило, большинство художников-педагогов XVII–XX веков, приступая к изображению сложной формы, например фигуры человека, также ис-

пользовали принцип обобщения (А. Ашбе, братья Дююи, Д.Н. Кардовский, А.П. Лосенко, И.Д. Прейслер, А.П. Сапожников, П.П. Чистяков, В.С. Шебуев и другие).

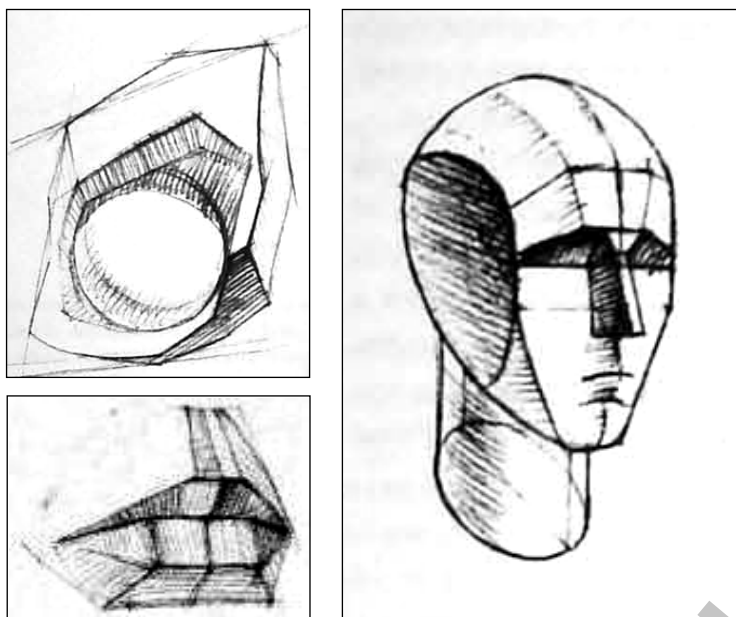

Рис. 4. Метод А. Ашбе

Антон Ашбе в своей системе обучения рисунку фигуры человека применял принцип обобщения сложной формы до простой — шара, цилиндра (рис. 4). Он говорил, что в основе даже самой сложной формы, например головы человека, лежит некая «большая» форма, напоминающая какую-либо простейшую геометрическую форму: голова — шарообразное тело, шея — цилиндр, глаз подобен шару, нос — призме, а губы — это формы-плоскости.

Братья Дююи создали методику обучения по специальным моделям (рис. 5). Например, для построения изображения головы предлагались следующие модели: первая показывала обобщенную форму головы, без деталей; вторая — в виде обрубков; третья — с намеком на детали; четвертая — с детальной проработкой формы. Таким же образом были выполнены слепки ног, кистей рук и т.д.

В основу своей методики обучения рисунку Д.Н. Кардовский положил уже известную к тому времени «обрубковку» (рис. 6). Д.Н. Кардовский, говоря о принципах и методах обучения рисованию, писал: «Изучающий рисунок должен в своей работе руководствоваться формой. Что же представляет собой форма? Это масса, имеющая тот или иной характер подобно геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру и т.д. Живая форма живых натур, конечно, не является правильной геометрической формой, но в схеме она тоже приближается к этим геометрическим формам» [60, с. 9].

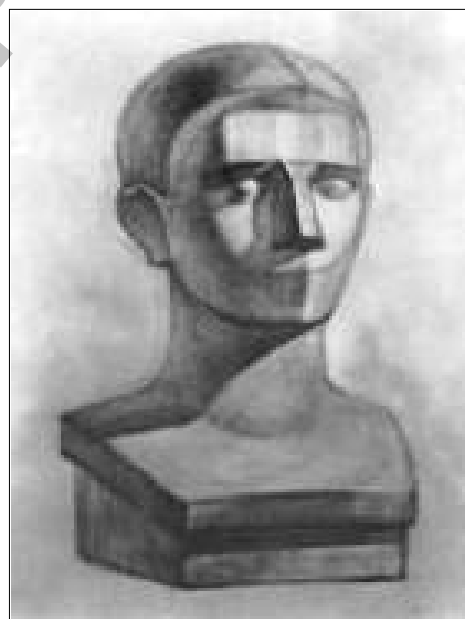

Рис. 5. Модель головы Ф. Дююи

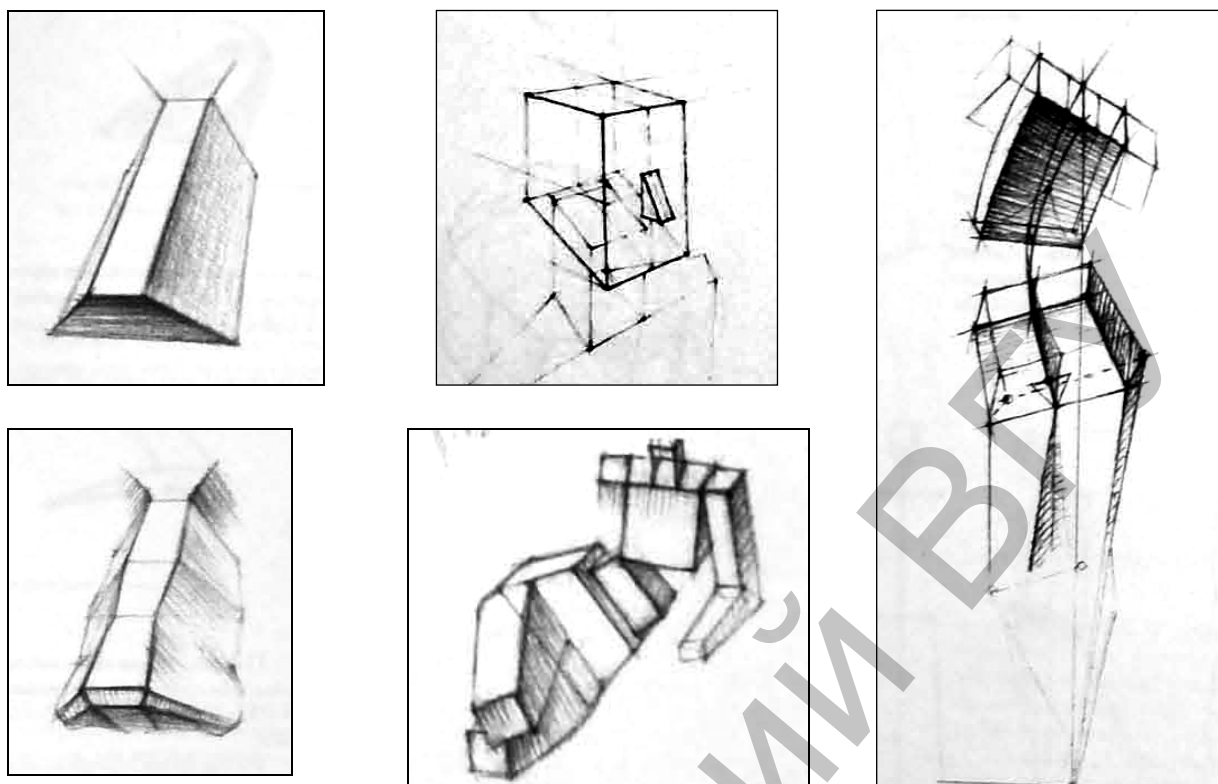

Рис. 6. Метод Д.Н. Кардовского

По мнению многих известных художников, педагогов, ученых, *метод обобщения* помогает лучше видеть форму изображаемого предмета и понимать ее, а также выступает в качестве одного из эффективных методов отбора основного и характерного в изображаемом объекте или явлении для создания выразительного художественного образа.

Отбор характерного среди множества деталей – важнейшая сторона процесса восприятия при выполнении изображения. Явления и предметы многогранны, и поэтому художник передает в своем изображении только некоторые из этих граней, то есть те, которые, по его мнению, лучше всего характеризуют изображаемое. И поэтому, осуществляя работу над деталями, необходимо помнить, что очень важным моментом в этой работе является уже процесс самого выбора конкретных деталей для конкретного изображения, что выполняется при помощи мыслительных операций, основные из которых – *анализ* и *синтез*. Анализируя и синтезируя форму изображаемого объекта, «мысль идет» от более или менее расплывчатого представления о предмете к понятию, в котором посредством анализа выявлены основные стороны, признаки, свойства изображаемого объекта и через синтез установлены существенные связи объекта. Итогом применения результатов аналитико-синтетического подхода является изображение на плоскости в процессе рисования с натуры: «натурное рисование развивает умение наблюдать, расчленять на части, соизмерять отдельные из этих частей, видеть мельчайшие детали и предмет в целом» [55, с. 128].

В процессе натурного рисования учащемуся приходится анализировать объект, его конструкцию, форму, пространственное положение, освещение и многое другое. Такой подход позволяет выделить наиболее важные элементы, составляющие основу изображаемого объекта или явления для создания выразительного художественного образа.

Аналитико-синтетический подход в натурном рисовании лежит в основе метода обобщения, который помогает увидеть в изображаемом предмете его основу – «большую» форму. «Такая форма появляется тогда, когда в результате отдаления от природного разнообразия возникает тенденция к *простой структуре*. Эта удаленность выражается в ограничении изображения несколькими характерными чертами реальной действительности» [7, с. 143–144]. А как мы уже знаем, в основе любой созданной природой или руками человека формы находится простая составляющая, то есть элементарные геометрические тела и комбинации таких тел. Например, основная форма древесного ствола – цилиндр; форма яблока или апельсина – шар; форма кувшина основана на соединении форм шара, цилиндра, конуса (рис. 7).

Рис. 7. Конструктивный анализ форм кувшина

Конструкция даже самых сложных предметов может быть определена в виде совокупности простейших геометрических тел. Фигуры животных, человека, сложные формы растений, которые при первичном восприятии представляются неопределенными, также можно разбить на простые формы (рис. 8).

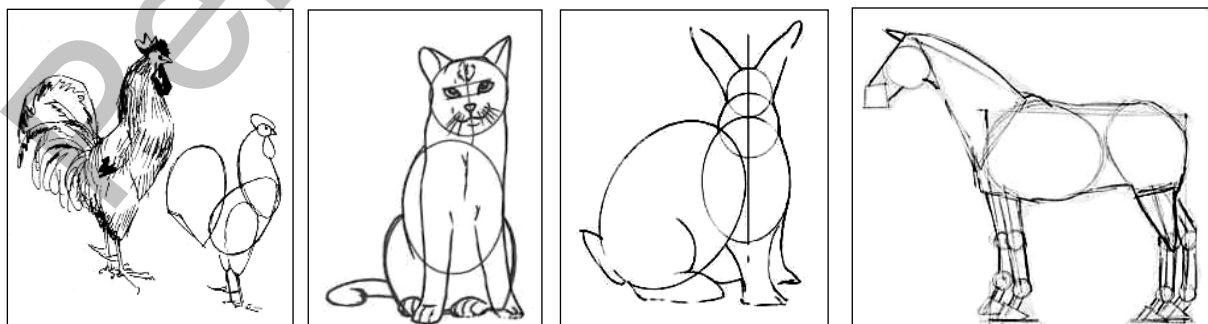

Рис. 8. Конструктивный анализ форм животного мира

Такой аналитический разбор формы предмета на простые составляющие позволяет не только понять и правильно изобразить данный объект действительности в процессе натурального академического рисования, но и создать в дальнейшем выразительный декоративный образ путем сознательного отбора главного и характерного в объекте (рис. 9).

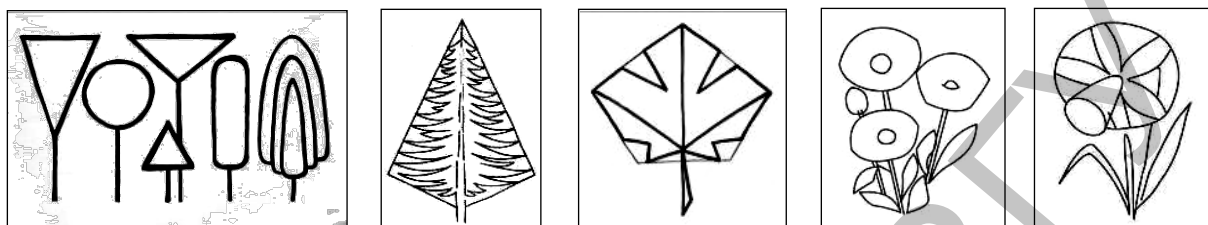

Рис. 9. Конструктивный анализ форм растительного мира

Из всего вышесказанного необходимо отметить, что *обобщение* и *упрощение* формы изображаемых объектов и явлений помогают в создании выразительных образов при выполнении художественного изображения.

Обобщенное видение природы широко используется в декоративном рисовании, тогда как при создании художественного образа мы оперируем образами памяти. Поэтому для лучшего понимания значения обобщенного видения в процессе стилизации как фундаментального явления для декоративного искусства мы кратко остановимся на некоторых особенностях переработки информации человеком.

Доказательным можно считать то, что прочнее запоминаются в каждом предмете постоянные, яркие и характерные его признаки. Вот почему для лучшего сохранения предмета в памяти не обязательно воспринимать все его части, а достаточно *обобщенной характеристики*. Обобщенные характеристики объекта легче и прочнее «записываются» в память и легче всего при каждой новой встрече с этим объектом воспроизводятся в сознании. Это происходит потому, что информация, хранящаяся в памяти, имеет определенную структуру. Наша память сохраняет наиболее значимые объекты и явления, которые имеют обобщенные, упрощенные знания о конкретных объектах. Вот как систему упрощения и сохранения информации рассматривают П. Линдсей и Д. Норман: «Система обобщения довольно проста. Все примеры данного понятия рассматриваются один за другим с целью обнаружения общих признаков. Коль скоро при каждом из понятий хранится одна и та же информация, знание об этих понятиях обобщается. Общие понятия образуются на основе анализа информации, полученной в нашем прошлом опыте» [82, с. 400–401].

В результате *обобщение* приобретает неоценимое значение для более экономного выражения знаний об изучаемом объекте или явлении, равно как и для более быстрого усвоения и компактного хранения этих знаний, а

также для передачи и дальнейшего практического использования их в рисовании.

Если память воскрешает некогда воспринятые нами образы действительности почти без изменений, то *воображение* создает из воспринятого новые образы. Воображение выполняет одну из важных функций в рисовании, так как любой объект окружающей действительности может быть переработан при наличии фантазии, воображения и способности подметить существенное и характерное для данного объекта. Внимательное изучение натуры, постоянный анализ и синтез свойств и особенностей изображаемых объектов служат той необходимой базой, на основе которой развивается воображение человека.

Формирование образа воображения всегда происходит с опорой на образы памяти, полученные в процессе изучения натуры, и составляет основу прежнего опыта человека. По мнению Л.С. Выготского, «деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. *Чем богаче опыт человека*, тем больше материал, которым располагает его воображение» [32, с. 10].

Воображение и творчество теснейшим образом связаны между собой. «Все виды воображения, формирующиеся и проявляющиеся в различных видах творческой деятельности, составляют разновидность высшего уровня – творческого воображения» [135, с. 350], – писал известный психолог С.Л. Рубинштейн. Творческое воображение – это умение человека преобразовать действительность повседневного восприятия, обремененную случайными, лишенными выразительности штрихами, в соответствии с требованиями действительности и художественного замысла.

Все основные формы творческого преобразования действительности в процессе изобразительной деятельности связаны с умениями человека оперировать образами восприятия. В зависимости от характера образов в процессе воображения С.Л. Рубинштейн выделял конкретное и абстрактное воображение. Конкретное воображение оперирует образами «единичными, вещными, обремененными множеством деталей» [135, с. 350]. Абстрактное воображение пользуется образами высокой степени обобщенности – схемами, символами.

Путем познания окружающей действительности человек не только созерцает, но и изменяет мир, преобразует его с помощью воображения, поэтому основной функцией воображения является *преобразование окружающей действительности*. По мнению С.Л. Рубинштейна, «воображение неразрывно связано с нашей способностью изменять мир, действенно преобразовывать действительность и творить что-то новое» [135, с. 345]. Приемами преобразующей деятельности воображения являются ***комбинирование, акцентуирование, типизация, схематизация***.

Комбинирование основывается на «сохранении в мозгу следов от прежних возбуждений, и вся новизна этой функции сводится только к тому, что, располагая следами этих возбуждений, мозг комбинирует их в такие сочетания, которые не встречались в его действительном опыте. Эти продукты воображения состоят из видоизмененных и переработанных элементов действительности, и нужен большой запас прежнего опыта для того, чтобы из его элементов можно было построить новые образы» [135, с. 357]. В результате комбинирующей деятельности творческого воображения получается не просто новое сочетание или комбинация неизменно данных элементов или черт, а единственный новый образ, в котором отдельные черты не просто суммированы, а преобразованы и обобщены.

Акцентуирование заключается в преобразовании общего облика отображаемого объекта или явления за счет подчеркивания некоторых его черт и сторон. Оно часто достигается посредством преобразования пропорций (изменение величин – уменьшение или увеличение), которые всегда обоснованы какой-то смысловой тенденцией. При этом акцентуирование, чтобы быть значимым, должно выделять наиболее существенное, что помогает лучше выявлять характерные свойства или стороны определенного объекта или явления действительности.

Типизация представляет собой способ специфического (художественного) обобщения. Преобразование образа действительности происходит посредством опускания одних черт объекта и упрощения других. В результате весь образ в целом трансформируется.

Схематизация – способ преобразующей деятельности, при котором отдельные представления сливаются, а различия сглаживаются, но в то же время отчетливо прорабатываются основные черты сходства. Как правило, при таком способе все формы упрощаются до простых геометрических фигур и их комбинаций.

Акцентируя, типизируя, схематизируя и комбинируя, воображение «обобщает» и «упрощает» образ действительности, выявляя при этом *обобщенное значение* не в отвлеченном понятии, а в конкретном образе.

И поэтому мы можем утверждать, что **обобщение** есть результат найденной взаимосвязи между восприятием окружающей действительности и отображением этой действительности в конкретной деятельности человека, например в натурном и декоративном рисовании.

Метод обобщения, упрощения формы объектов окружающей действительности и разложение их на простые составляющие находит свое воплощение в декоративно-прикладном искусстве, то есть в основном его принципе – **стилизации**. «В изобразительных искусствах и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов» [18] называется стилизацией.

Стилизация – это особая форма обобщения, упрощения объектов действительности с учетом временных и пространственных характеристик и стиля. Стил – фундаментальная категория искусства, которая понимается как «художественное выражение восприятия мира, свойственного людям определенной эпохи и страны» [148, с. 4].

Термином «стил» пользуются в искусствознании, где его содержание близко понятиям творческого метода, художественного направления, течения, школы или манеры. Именно стил выражает суть, уникальность самого феномена художественного творчества в единстве всех его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи.

Рассматривая *стил* как «систему внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса» [146, с. 27], необходимо сказать о бесконечном многообразии этого явления: стил отдельного произведения или группы произведений; стил индивидуальный, авторский; стил тех или иных стран, народов; стил крупных художественных направлений; стил определенных исторических эпох.

Объединяя элементы композиции художественного произведения, стил придает им особую «жизненность», новую реальность, отличную от обыденной действительности и превосходящую ее силой впечатления. «Одна из функций стиля – соединить несоединимое, достичь целостности противоположностей, привести к *образному единству* противоречивые устремления художника» [24, с. 593]. Известный на сегодняшний день искусствовед и философ В.Г. Власов рассматривает *приведение творческих устремлений художника к образному единству* как метод обобщения, который выступает в роли формирования индивидуального, авторского стиля. Поэтому оригинальность, новизна, воздействие художественного образа определяется именно стилем. Э. Делакруа говорил, что «для передачи природы без подражания другим мастерам нужно самому обладать гораздо большим стилем» [47, с. 46].

При рассмотрении понятия «стил» как единой системы формообразования В.Г. Власов определяет *стил* как «ощущение художником и зрителем всеобъемлющей целостности процесса художественного *формообразования* в историческом времени и пространстве» [24, с. 596]. Здесь же будет уместно обратиться к исследованию Г. Вёльфлина «Основные понятия истории искусств», где автор под *стилем* понимает «завершенную в себе, устойчивую и неизменную структуру формальных элементов, подчиняющуюся какому-либо одному *формообразующему принципу*: плоскостности или пространственности, графичности или живописности, открытой или замкнутой форме» [22, с. 145]. Г. Вёльфлин утверждает, что стил формируется в «области психологии форм» как выражение художественного темперамента, а характер эпохи неизбежно пересекается с «национальным характером» и особенностями личности художника. Таким обра-

зом, стиль связывает категории *исторического типа искусства* и **национальной** или *региональной художественной школы*.

Если стиль в изобразительном искусстве – это особое качество формы произведения искусства, достигаемое целостностью творческого метода, способов формообразования, приемов композиции, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам определенного исторического периода, то в произведениях декоративно-прикладного искусства – это отражение **национальных особенностей** формообразования, которые мы планируем рассмотреть в нашем исследовании.

Национальные особенности наиболее ярко проявляются в декоративно-прикладном и народном искусстве, которые развиваются по своим законам. Стиль в общепринятом понятии воспринимается народным искусством по-особому, так как оно по своей природе базируется, прежде всего, на коллективном творческом опыте и национальных традициях. Вот почему **народное искусство** в своем развитии **менее подвержено смене художественных стилей**, хотя в ходе его эволюции появляются новые мотивы, изменяется стилизация старых. Произведениям народных мастеров свойственно яркое национальное своеобразие формы, орнаментации, цвета и композиции, которые тесно связаны с национальными художественными традициями, приемами и технологиями обработки материала.

У каждого народа в процессе исторического развития выработаны свой стиль, особенности и принципы стилизации, составляющие определенный пласт культуры и имеющие свои отличительные черты **формообразования** в декоративно-прикладном искусстве.

При обобщении сказанного ранее нам предстоит возможность сформулировать свое, рабочее, определение стилизации, которое будет задействовано в ходе дальнейшего исследования нашей проблемы: «Стилизация представляет собой специфический процесс формообразования в художественно-творческой деятельности, основанный на творческой переработке, видоизменении объектов и явлений окружающей действительности посредством художественного обобщения с учетом национальных традиций и материала».

Художественное обобщение является одним из главных формообразующих свойств при создании изделий народного и декоративно-прикладного искусства, которое расширяет выразительные возможности изображения. Когда в процессе выполнения стилизации возникает необходимость расширить и углубить содержание декоративного образа или через декоративные условные формы выразить отвлеченные идеи или явления, художник прибегает к различным способам художественного обобщения:

- **типизация** (от греч. «typos» – форма, образец) – определение характерного, существенного в жизненных явлениях и предметах;

• **индивидуализация** (от англ. «individualization», нем. «individualisierung» – индивидуализация) – способ художественного обобщения, который не сводится к фиксации всех без разбора черт, особенностей изображаемых предметов; этот способ предполагает строгий отбор индивидуальных примет и признаков, вполне избирателен в отсеивании всего лишнего, случайного, что мешает выявить и передать сущность воспроизводимых явлений, возвести единичное, индивидуальное, особенное в ранг типического;

• **идеализация** (от греч. «idea» – образ, идея) – способ художественного обобщения, связанного с предельной акцентуацией каких-либо сторон объекта; данный способ не фиксирует внимание на индивидуальных качествах, а является символом;

• **гиперболизация** (от лат. «hyperbole» – преувеличение) – способ художественного обобщения, при котором образность достигается путем намеренного преувеличения. Гиперболический художественный образ подчеркнуто условен; это способ создания особой выразительности, эмоциональности, экспрессивности изображаемого. Гиперболизация является одним из способов достижения художественного единства фантастического и реалистического при создании художественного образа.

Обобщение, которое способствует упорядочиванию понятий и приведению их к простой, упрощенной структуре, используется на протяжении всего развития как изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства.

В народном и декоративно-прикладном искусстве с давних времен существовали различные системы художественного восприятия и отображения объектов реального мира, но в основу любой системы положен единый алгоритм – художественное обобщение.

Художественное обобщение для изделий народного и декоративно-прикладного искусства зависит от многих обстоятельств, в том числе и от принятого творческого метода, а такие методы, в свою очередь, складываются под влиянием различных факторов. Большое влияние на эти факторы оказывают *национальные традиции и материал*, из которого изготавливаются художественные изделия декоративно-прикладного характера.

При разработке проектной композиции (декоративного рисунка) будущего изделия стилизация (обобщение и упрощение) осуществляется с учетом эстетических требований в духе сложившихся художественных традиций и особенностей *материала*, из которого будет изготавливаться изделие. И поэтому отделить *обобщение, упрощение формы* от материала невозможно, так как в процессе формообразования именно материал «подсказывает» и «определяет» ту или иную степень обобщения формы в процессе создания выразительного декоративного образа. Подсказывая и определяя степень обобщения формы, материал как бы «закладывает» основные принципы стилизации.

В зависимости от выбранного материала стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может, наоборот, рождаться за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами (рис. 10). Можно построить изображение на плавной, «тягучей» пластике силуэта предмета и на введении такого же типа декора, с использованием нежных пастельных цветовых сочетаний и мягкого ненавязчивого рисующего контура. А можно взять за основной композиционный принцип геометрические формы с динамикой линий и конкретными цветовыми сочетаниями, наполняя их упрощенным геометрическим декором.

Рис. 10. Графический эскиз-проект для выполнения изделий в различных материалах декоративно-прикладного искусства

В процессе стилизации природных объектов для художественных изделий из различного материала выявление его условных декоративных качеств осуществляется через пластику взаимодействия объемов и определение формообразующих качеств материала.

Достижение пластической выразительности декоративного образа посредством формообразования является первостепенной задачей. Основу оригинальных и убедительных образов во всех видах белорусского декоративно-прикладного и народного искусства образует выразительное пластическое решение формы, дополненное эстетическими качествами используемого материала (рис. 11–17).

В зависимости от свойств материала, методов художественного обобщения существуют различные *способы формообразования* при выполнении стилизации: *геометрический, пластический, скульптурный, смешанный*.

Рассматривая *геометрический* способ формообразования, следует отметить, что само понятие «геометризм» связано не столько с характером составляющих ее элементов, сколько «с особенностями их художественно-композиционных взаимодействий, способами достижения их визуальной целостности, художественной выразительности и эстетической ценности» [39, с. 8]. Работа над стилизацией геометрическим способом является наиболее сложным и требующим от мастера весьма тонкого художественного чутья и эстетического чувства для того, чтобы преодолеть жесткость, статичность, схематизм геометрических объемов и вдохнуть в эту строгость тепло и художественную выразительность.

Геометрическая определенность и обобщенность рисунка характерны для белорусского народного искусства, в котором считается излишне прибегать к подробной детализации и проработке фактуры. Народные мастера, используя минимум изобразительных средств, смогли сделать форму стилизованного животного или человека интересной и узнаваемой. Народный художник идет не только от натуры, но и от своего представления о ней, понимая эстетические качества материала, и поэтому рождаются вещи подлинно народные. Геометризация формы характерна для следующих видов белорусского декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву (рис. 16 – ж), ажурные узоры из бумаги («вытинанка») (рис. 15 – а–г), вышивка (рис. 13), обработка соломки (рис. 12 – а–в).

В *пластическом* способе формообразования определяющим словом является «пластика». Пластика – это качество формы, характеризующее зрительную связность, чередование плавно переходящих одна в другую форм. Пластика отличается, прежде всего, эмоциональной выразительностью, гармонией, изяществом. Древние греки определяли красоту материальных форм, их пластическую гармонию как застывшую грацию, символически выражающую плодотворную чистоту движения, и сравнивали красоту форм с позами и движениями танцора. В процессе стилизации пластика «участвует» не просто как художественное качество формы, а является активным формообразующим средством в руках мастера. Использование пластического способа формообразования прослеживается в следующих видах белорусского народного искусства: «вытинанка» (рис. 15 – и–к), керамика (рис. 11 – в–д), художественная обработка соломки (рис. 12 – е), роспись по ткани («маляванка») (рис. 14 – а–д), художественная обработка дерева (рис. 16 – а–в), плетение из лозы (рис. 17 – а–б).

Говоря о *скульптурном* способе формообразования, нам хочется обратить внимание на то, что в самом термине «скульптурный» прослеживается признак монолитности, сплоченности, органичности, непрерывности развития и движения формы, когда один элемент плавно переходит, пере-

воплощается в другой, являясь его естественным продолжением. В качестве наглядного примера скульптурной пластики могут выступать изделия белорусского народного искусства, созданные в следующих материалах: дерево (рис. 16 – г–д), глина (рис. 11 – а–е), соломка (рис. 12 – г–е), лоза (рис. 17 – в–е).

При выполнении стилизации наиболее распространенным является *смешанный* способ формообразования – гармоничное сочетание геометрического, пластического и скульптурного способов с преобладанием одного из них. Такое сочетание при необходимости позволяет обратить внимание на наиболее значимые участки стилизуемой формы, а наименее значимые части ослабить, увести на второй план. Смешанный способ формообразования характерен для следующих видов белорусского народного искусства: «вытинанка» (рис. 15 – д–л), художественная обработка дерева (рис. 16 – е), художественная обработка соломки (рис. 12 – д).

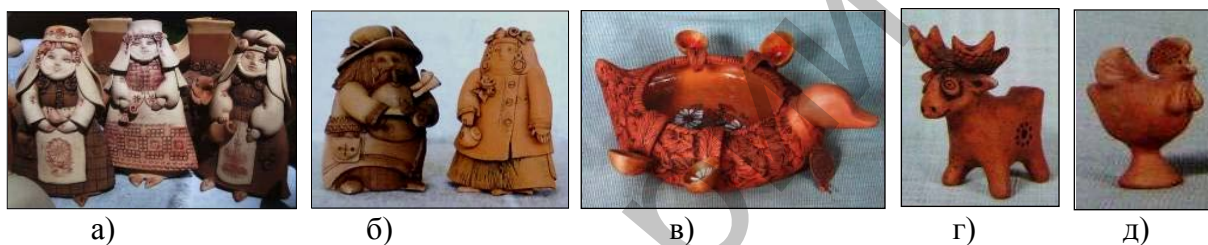

Рис. 11. Белорусская керамика

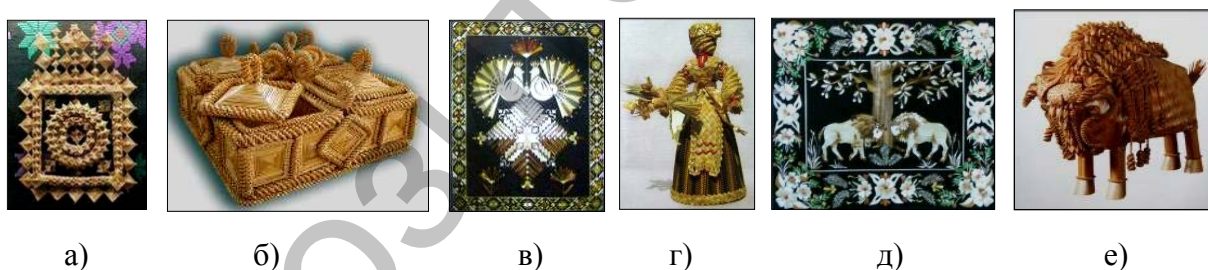

Рис. 12. Белорусская соломка

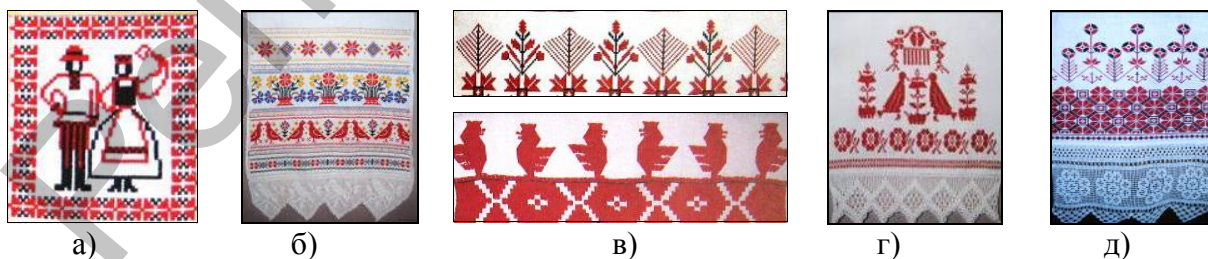

Рис. 13. Белорусская вышивка

а) б) в) г) д)

Рис. 14. Белорусская роспись по ткани – «маляванка»

а) б) в) г) д)

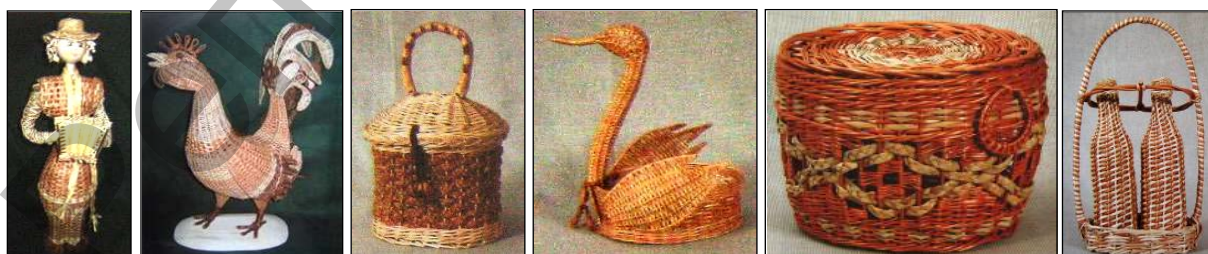
е) ж) з) и) к) л)

Рис. 15. Белорусская «вытинанка» – ажурное вырезание из бумаги

а) б) в) г) д) е) ж)

Рис. 16. Белорусская деревообработка

а) б) в) г) д) е)

Рис. 17. Белорусское лозоплетение

Стилизация как сложный, многогранный процесс формообразования при создании декоративного образа заключается в различных подходах к его организации, среди которых можно выделить три основных метода:

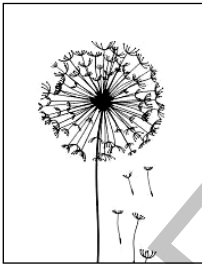
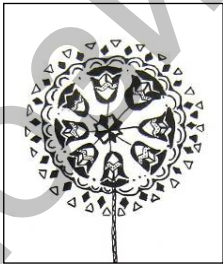
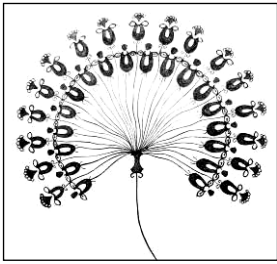
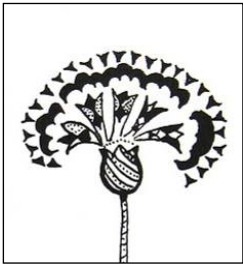
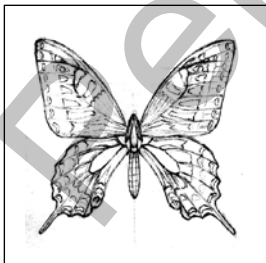
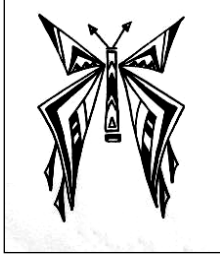
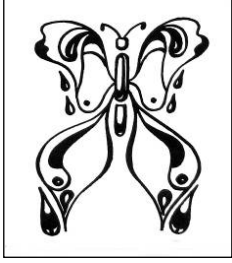
- метод «*совершенных форм*», или «*симметрия*»;
- метод «*последовательных трансформаций*»;
- метод *стилизации в определенном художественном стиле*.

Наиболее доступным для понимания учащегося, только знакомящегося со стилизацией, является метод «*совершенных форм*», или «*симметрия*», возникший на основе аналитического изучения симметрии в растениях (табл. 1).

Симметрия – это основополагающий принцип самоорганизации материальных форм в природе и формообразования в искусстве, закономерное расположение частей формы относительно центра или главной оси. Смысл данного метода заключается «в применении в качестве стилизованного мотива идеализированной (совершенной) формы объекта или его частей, не встречающейся в природе в “чистом” виде, а полученной в результате творческого обобщения естественных форм на основе симметрии» [39, с. 14]. В результате декоративного обобщения получаются строго симметричные стилизованные формы с правильной, четко читающейся системой. Данный метод находит широкое применение при создании декоративных образов животных, растений, насекомых, требующих точности и ясности изображения.

Таблица 1

Примеры стилизации растительных форм методом «симметрии»

Зарисовки с натуры	Варианты выполнения стилизации			
				
				

Метод «*последовательных трансформаций*» представляет собой поэтапное обобщение, преобразование изображаемого объекта с помощью ряда условных приемов (абстрагирования, деформации, идеализации и др.)

для дальнейшей трансформации его в декоративный образ. Следует отметить, что данный метод предполагает не только обобщение формы природного объекта, но и при необходимости насыщение его дополнительным декором (рис. 18).

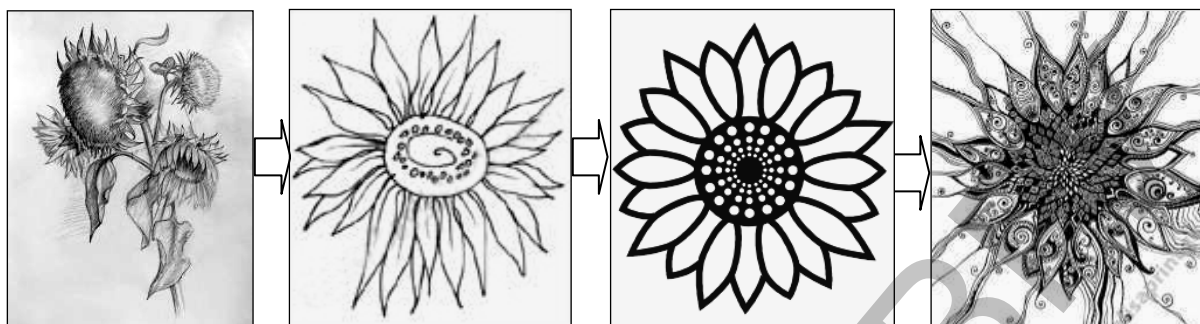

Рис. 18. Примеры стилизации растительных форм методом «последовательных трансформаций»

Метод стилизации в определенном художественном стиле – это обращение к формам и приемам, сложившимся в искусстве определенного художественного стиля либо в культуре того или иного народа. Такой метод способствует освоению различных художественных культур, расширению запасов форм и образов, обогащению выразительных возможностей материала (рис. 19).

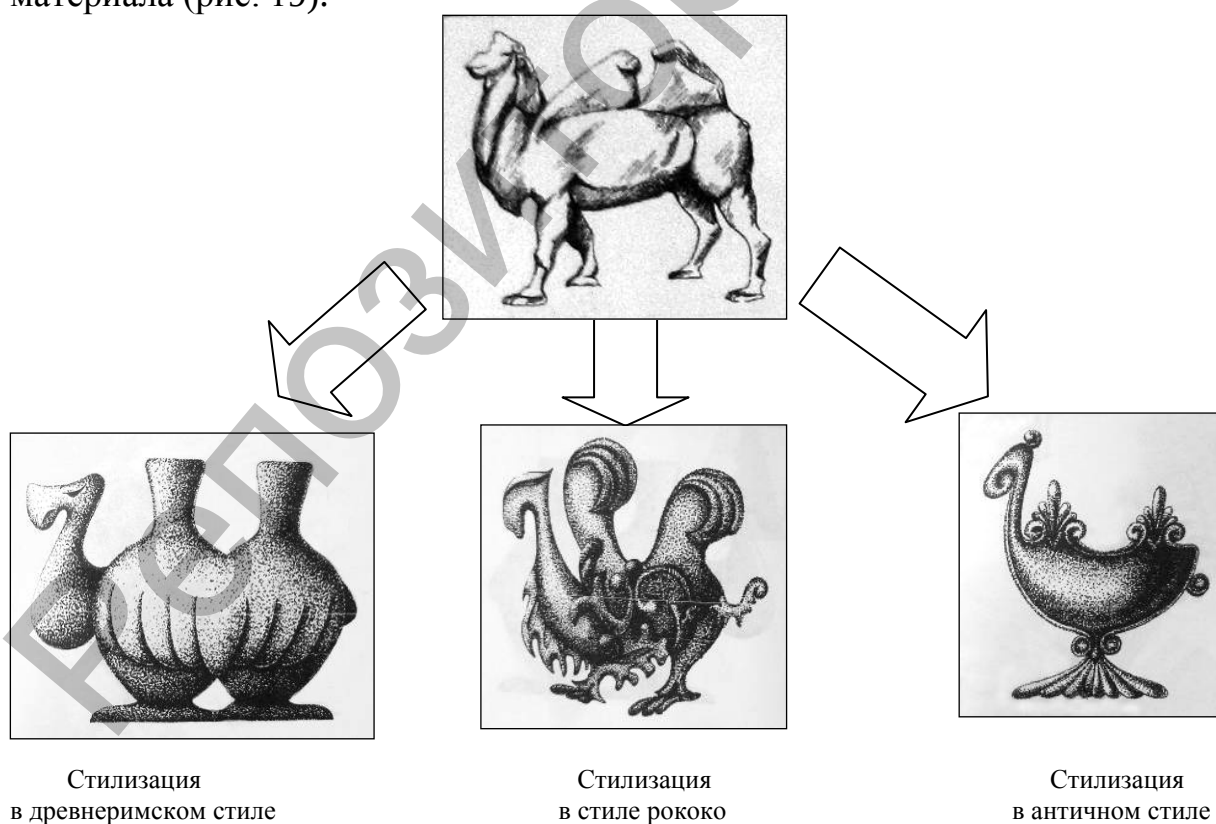

Рис. 19. Примеры стилизации в определенном художественном стиле

Стилизация объектов окружающей действительности, как мы уже отмечали, неразрывно связана с материалом, в котором она получает свое материальное воплощение. Достижение высокого художественного уровня выполнения стилизации во многом зависит от способности убедительно использовать разнообразные формообразующие, эстетические качества материала, весь широкий диапазон технологических приемов обработки выбранного материала при создании выразительного декоративного образа.

Знание особенностей обработки материала – это комплекс разнообразной информации о системе социально-культурных, психологических, формообразующих, технологических, эстетических и некоторых других факторов, непосредственно влияющих на процесс стилизации. Поэтому каждый элемент стилизованной формы, каждый изгиб, линия, пропорция, деформация, объемно-пространственная или цветофактурная характеристика отражают в той или иной мере воздействие всех этих факторов, их активность и значимость в стилизации заданного объекта окружающей действительности.

Воплощение в форме объекта гармоничных природных принципов на основе наиболее полного использования метода обобщения и раскрытие эстетических качеств самих применяемых материалов составляют одну из специфических особенностей отражения действительности в декоративно-прикладном и народном искусстве.

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что стилизация как процесс формообразования при создании декоративного образа имеет свои особенности использования метода обобщения в народном и декоративно-прикладном искусстве, где специфика отражения окружающей действительности заложена в особенностях материала, из которого изготавливается изделие. В ходе формообразования особенности обработки материала подсказывают и определяют ту или иную степень обобщения формы при создании декоративного образа. Подсказывая и определяя степень обобщения формы, материал как бы «закладывает» основные принципы стилизации.

1.2 Особенности стилизации, заложенные в традициях белорусского народного декоративно-прикладного искусства

С древних времен человек, представляя окружающий его мир, использовал условно-стилизованное изображение, то есть упрощенное, выявляющее главное, характерное в форме объекта. Из богатейшего наследия прошлого и настоящего в изобразительном искусстве можно выделить народное декоративно-прикладное искусство, в котором применяется стилизация.

Стилистические признаки народного искусства обуславливаются особенностями изобразительной культуры народа, обладают определенной устойчивостью и имеют ярко выраженный национальный характер. По-

этому белорусское народное искусство выработало свои традиции и приемы выполнения стилизации объектов окружающей действительности при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера. Особенности стилизации, их взаимосвязь с материалом и формой предмета, функциональным назначением изделия являются неотъемлемым признаком национально-художественного стиля в декоративно-прикладном искусстве Республики Беларусь.

Начало XX века ознаменовано подлинно научным изучением художественно-эстетической и духовной ценности произведений белорусского народного искусства, исследованием его художественно-выразительных средств при выполнении стилизации.

Первый этап изучения народного искусства Беларуси пришелся на дореволюционный период. Рассмотрению различных видов художественного творчества и их классификации посвящены многие этнографические и фольклорные работы того времени. Однако в этих трудах преобладает лишь описание различных обрядов и обычаев белорусского крестьянства, иногда более подробно раскрываются некоторые стороны их духовной составляющей. Особенности выполнения стилизации и приемам работы с различными природными материалами в этих малочисленных изданиях внимания почти не уделялось. Только в отдельных работах представителей дореволюционной этнографической науки даются краткие сведения о некоторых видах народного художественного творчества (ткачество, керамика, резьба), в которых лишь поверхностно затрагиваются вопросы классификации белорусского орнаментального искусства и особенности выполнения орнаментальных узоров одежды и предметов быта. Среди этих трудов, в русле нашего исследования, можно выделить работы Ю.Ф. Крачковского, Н.Я. Никифоровского, Е.Р. Романова, И.А. Сербова, А.Н. Харузина, П.В. Шейна и других.

Второй этап изучения белорусского народного искусства начался в первые послереволюционные годы – период национально-культурного возрождения Беларуси. Большую работу в области изучения материальной и духовной культуры народа в этот период развернул Институт белорусской культуры. Специальный краеведческий журнал «Наша сторона» публиковал рекомендации и анкеты по методике изучения разных видов народной культуры. На народное искусство стали обращать внимание многие исследователи, которые отмечали необходимость планомерного сбора и классификации орнаментальных узоров. Известный этнограф Н.И. Касперович писал: «Наша страна богата красотой. Наш народ любит ее и всегда старается приукрасить себя. Когда он строит, – приукрасит его различной резьбой, когда ткёт, – выведет узоры, на ткани вышьет орнамент, а то набьет или напечатает их набойками. Все, чем он пользуется, даже кнутовище, что погоняет коров, обогащается орнаментом, свой дом – украшениями» [61, с. 11]. Н.И. Касперович в своем исследовании проводит большую

работу по сбору и описанию материала об орнаментальном искусстве одного из регионов Беларуси – Витебской области. Однако в своем труде автор дает лишь краткий анализ характерных черт национального орнамента данного региона. Вопросы стилизации и особенности формообразования орнаментальных мотивов в данной работе не затрагиваются.

Основная ценность изданий того времени – это документальные сведения об истории и характере различных промыслов (набоечный, ткачество и вышивка) [156], а также описание обычаев и обрядов белорусского крестьянства [111].

Третий этап в изучении народного искусства Беларуси пришелся на послевоенные годы. В исследовательской и музейной деятельности пришлось фактически начинать все сначала, поэтому в первое послевоенное десятилетие было очень мало работ по интересующей нас тематике. Преимущественно это были издания альбомного характера, в которых размещались эмпирический материал и основные теоретические сведения о возникновении и степени распространения различных видов народных промыслов в Беларуси на разных этапах истории их развития [98].

В рамках нашего исследования необходимо отметить альбом о народном искусстве Слутчины, который является первой попыткой достаточно системного детального освещения одного из видов народного искусства определенного региона – ткачества [59]. В издании подробно рассматриваются техника и технология художественного ткачества, а также особенности выполнения стилизации в узорах белорусского народного ткачества. Автор дает краткую характеристику различных видов орнамента (геометрического, растительного, животного) и подчеркивает особенности использования в узорах белорусского орнамента геометрически стилизованных форм объектов окружающей действительности.

Исследовательская деятельность в области белорусского народного искусства особенно заметно продвинулась во второй половине XX века. После создания Института искусствознания, этнографии и фольклора Академии наук Белорусской ССР (1957 г.) эта работа стала более целенаправленной. К исследованиям приступили многие искусствоведы, этнографы, историки, и, хотя в их работах не было определенной научно выстроенной системы, в некоторых трудах наметилась тенденция к довольно основательному изучению отдельных сторон народного декоративно-прикладного искусства, где затрагивались вопросы формообразования при изготовлении изделий из различных природных материалов – глины, дерева, соломки и лозы [48].

Со второй половины 1960-х годов белорусские этнографы развернули широкую деятельность по изучению различных сторон материальной культуры белорусов: земледельческой техники, жилья, одежды, промыслов и ремесел. Итоги этой целенаправленной работы отечественных исследователей легли в основу ряда изданий, главным образом монографий, по-

священных отдельным видам материальной культуры белорусов [137]. Однако основное место в этих работах отводится лишь технологии изготовления изделия, добыче сырья, способам его обработки, технике исполнения, хотя в некоторых из изданий (по ткачеству, вышивке, изготовлению одежды) дается краткая характеристика декоративно-художественных особенностей изделий с точки зрения стилизации.

Первой попыткой обобщить все основные виды народного искусства Беларуси является книга доктора искусствоведения, профессора Е.М. Сахуты «Беларускае народнае мастацтва». В ней анализируются закономерности развития белорусских народных промыслов (художественная обработка дерева, гончарство, художественная обработка металла, изделия из соломки, лозы, бересты, бумаги, роспись, ткачество и вышивка), характеризуются художественные и национальные особенности формообразования при выполнении стилизации в изделиях белорусского народного искусства на протяжении XX века.

Основательной попыткой фундаментального изучения особенностей стилизации в орнаментальных узорах вышивки и ткачества Беларуси является книга известного белорусского ученого, доктора искусствоведения, профессора М.С. Кацера «Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка». Уникальный материал, собранный автором еще в довоенные годы, наглядно показывает закономерности выполнения узоров орнаментальных мотивов разных областей Беларуси. М.С. Кацер рассматривает особенности стилизации форм различных объектов окружающей действительности в ткачестве и вышивке, а также раскрывает смысловое значение знаков и символов орнаментальных узоров, связывая их с обрядами и обычаями белорусского народа.

Как видно из краткого анализа опубликованных работ, материал по одному из самых богатейших и интереснейших видов культуры белорусов – народному искусству – достаточно обобщен и систематизирован, а также собран богатый иллюстративный материал по отдельным видам народных промыслов. Однако при исследовании основное внимание искусствоведов и этнографов занимают вопросы возникновения, описания народных обрядов и обычаев и степень распространения различных видов народных промыслов в Беларуси, документальные сведения об истории и характере промыслов, а также техника и технология изготовления изделий народного искусства. Лишь в отдельных вышеперечисленных работах можно увидеть освещение авторами вопроса стилизации объектов действительности при выполнении изделий народного декоративно-прикладного искусства Беларуси.

Изучение искусствоведческой и этнографической литературы показало, что белорусское народное искусство за долгий и сложный путь развития выработало множество декоративных форм, богатые и разнообразные орнаментальные мотивы, национальные особенности выполнения стилизации при изготовлении произведений народного искусства, в большинстве из которых прослеживаются многовековые традиции.

Традиции белорусского народного искусства складывались под влиянием различных факторов: географического, исторического, социально-экономического и других.

«Одним из важнейших условий формирования и развития самобытных художественных традиций народного искусства является природно-географический фактор с местными культурными традициями. Само возникновение промысла нередко было обусловлено наличием природного сырья. Использование природных естественных материалов – одна из общих и основных традиций народного искусства любой страны» [16, с. 27], в том числе и Беларуси.

Взаимосвязь местности и искусства играла определяющую роль не только на этапе возникновения промысла, когда начиналась художественная обработка местного природного материала (глина, соломка, дерево, лоза), но и в течение всей истории развития промысла, когда местные условия культуры и быта, торговые и социально-экономические отношения постоянно в той или иной степени и форме воздействовали на его жизнь, формировали стиль и традиции.

В материале, с которым работали и работают многие поколения народных мастеров, заключены все художественные и материально-технические особенности народного искусства. Именно материал определяет способы его обработки, «из чего возникали и исторически развивались традиции собственно художественного ремесла, где высокое техническое мастерство рождало искусство» [16, с. 29], а приемы обработки материала во многом обуславливали способы формообразования при выполнении стилизации и специфику выразительных средств в целом.

Материал и техника его обработки неотделимы от характера изготавливаемых предметов. Именно материал определяет как функциональное назначение изделия (игрушки, ювелирные украшения, предметы обихода, костюм), так и особенности его формы (ажурная, резная, токарная и т.п.).

Взаимодействие трех факторов: материала, техники его обработки и функционального назначения изделий – составляет основу и «наиболее устойчивую часть художественной системы народного искусства» [16, с. 30], а следовательно, играет значимую роль в формировании его традиций при выполнении стилизации.

Народное искусство изначально традиционно, и эта традиционность закреплена в канонах, свойственных искусству только данного народа, нации.

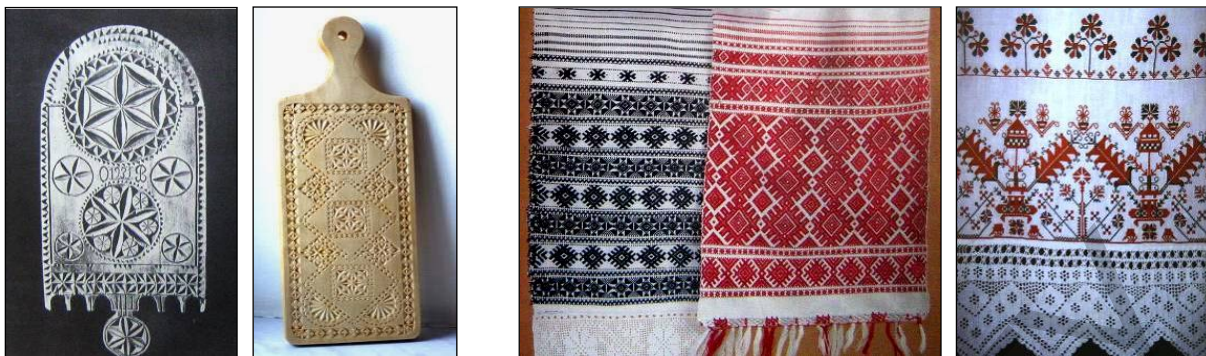
Каждый народ, в том числе и белорусы, имеет свои национальные традиции, которые развиваются в границах канона. Слово «канон» в переводе с греческого означает «закон», «правило». Канон в декоративно-прикладном искусстве – это совокупность художественных законов или правил, которые считаются обязательными для каждого народа. Канон в народном искусстве «закрепляется в системе, утверждает известные нормы на почве культурных и национальных традиций» [102, с. 90]. Как система

в народном искусстве канон включает в себя «известные нормативы, закрепляющие опыт школы (региональной, национальной, краевой), знаки самой школы (мотивы, художественные приемы, последовательность художественного процесса, принципы и технические особенности)» [102, с. 107].

Любое народное искусство формируется на основе канона и «определяется строгой отточенностью его системы» [102, с. 89], в которой заключены художественные закономерности, на них и основываются законы выполнения стилизации. Особенности стилизации в свою очередь связаны с особенностями обработки материала, из которого изготавливается изделие народного искусства. В каждом виде белорусского народного творчества (роспись по дереву и ткани, вышивка, соломоплетение, резьба по дереву, керамика, «вытинанка», лозоплетение) заложены свои каноны изображения растений, животных, человека. Поэтому в зависимости от выбранного материала стилизация может строиться на плавной, «тягучей» пластике силуэта предмета и на введении такого же типа декора, а может исходить из геометрических форм, наполненных таким же упрощенным геометрическим декором. Так, например, в белорусском народном искусстве сюжеты орнаментальных мотивов в вышивке, ткачестве, деревообработке в большинстве своем носят геометрический характер (рис. 20), а вот росписи по дереву, ткани, стеклу свойственны плавные, непрерывные переходы от одних элементов в другие (рис. 21).

Каноны стилизации, создавая известную устойчивость, в то же время являются основой развития народного искусства, а не преградой ему. «Каноничность народного искусства связана с его ценностным уровнем. И поскольку эта связь сохраняется, канон не оборачивается своей обратной стороной, не становится догмой. В нем всегда есть простор для движения и развития» [102, с. 91]. Смысл развития как раз в том, что канон постоянно живет в восприятии современного мастера. Работа народного художника над современной темой всегда есть осмысление каких-то новых сторон действительности, что обязательно ведет и к новым открытиям, и к переосмыслению системы канона, и к привнесению чего-то нового и современного в способы и приемы стилизации.

Итак, можно констатировать, что канон значим не как частность, он важен как система – «на этом стоит все народное творчество, основываются и формируются школы народного мастерства, достигается и сохраняется высокий уровень профессионализма» [102, с. 104]. Именно канон как система делает неповторимым каждый вид народного искусства, его школу, определяет законы выполнения стилизации.

Резьба по дереву

Ткачество, вышивка

Рис. 20. Геометрический характер орнаментальных мотивов в вышивке, ткачестве, деревообработке

Роспись по стеклу

Роспись по ткани

Роспись по дереву

Рис. 21. Плавные непрерывные переходы одних элементов в другие характерны для росписи по дереву, ткани, стеклу

Канон и основанные на нем законы стилизации достаточно ярко проявляются в особом виде народного художественного творчества – **национальном орнаменте**.

Орнамент – одна из наиболее древних и стабильных форм народного искусства. Зародившись много тысячелетий назад в каноническом творчестве, он и сейчас является неотъемлемой частью жизни любого народа.

Орнамент, с одной стороны, отличает явное преобладание формальных, математически выразимых принципов ритмической организации над изобразительными, с другой – характерную тенденцию к обобщению, декоративной переработке и стилизации объектов действительности. К числу основных особенностей орнамента относятся его плоскостность, декоративная стилизация форм объектов окружающей действительности, единство с поверхностью предмета.

Стилизация формы объекта, ее взаимосвязь с материалом и формой изделия, а также ритм размещения узора в композиции орнамента образуют декор, выступающий в качестве неотъемлемого признака национального стиля. Известный исследователь художественных стилей В.Г. Власов

писал: «Орнамент является одним из самых характерных признаков исторических художественных стилей, поскольку аккумулирует в себе многовековые способы и приемы художественного обобщения. В орнаменте, “не отягощенном” смысловой, сюжетной, идеологической нагрузкой, наиболее ярко и точно отражаются формальные особенности того или иного художественного стиля. Причем, это справедливо не только по отношению к большим историческим стилям, но также и к национальным школам, а в народном искусстве традиционный орнамент характеризует особенности стиля отдельных центров, мастерских, деревень, даже улиц и дворов» [24, с. 419].

Орнамент как элемент национально-художественного стиля встречается в белорусской архитектуре и скульптуре. Но наиболее ярко орнамент представлен в народном декоративно-прикладном искусстве, где он эмоционально и эстетически обогащает многообразие форм и образную структуру изделий народного творчества из дерева, соломки, лозы, глины.

Особенности белорусского орнамента проявляются в следующих видах народного творчества: керамика, соломка, резьба по дереву, ткачество, вышивка, «вытинанка» (рис. 22–27).

Творческая переработка форм окружающей действительности в орнаменте начинается с обобщения объекта действительности путем выделения его характерных и типичных черт. Стилизация способствует отбрасыванию второстепенных деталей и сохранению лишь некоторых общих признаков, что позволяет даже из любого объекта окружающего мира получить полноценный декоративный образ. Сам процесс создания стилизованного образа из различных объектов действительности в белорусском народном орнаменте носит специфический характер, так как народные мастерицы никогда не рисовали форму узора на бумаге, а старались зрительно запомнить увиденный мотив. В их памяти постепенно стирались второстепенные детали, а в процессе технологического воспроизведения образ становился еще более стилизованным. Созданный узор переснимала другая, третья мастерица, и каждая вносила в него изменения и дополнения. Постепенно первоначальный образ настолько видоизменялся, что полученный в результате мотив можно было рассматривать как вариант первоначального стилизованного изображения.

Благодаря умелому использованию народных мотивов, разнообразию приемов стилизации формы, композиционных комбинаций народным мастерам всегда удавалось создавать новые оригинальные орнаментальные композиции.

Мотивы орнаментальных узоров, созданные белорусскими народными мастерами, вобрали в себя богатейшие традиции национального искусства. Одни узоры орнаментов распространены лишь в некоторых районах республики, другие бытуют повсеместно, а третьи перекликаются с узорами соседних народов. В белорусском орнаменте можно встретить мотивы, характерные для всех славянских народов.

Рис. 22. Керамика

Рис. 23. Инкрустация соломкой

Рис. 24. Резьба по дереву

Рис. 25. Ткачество

Рис. 26. Вышивка

Рис. 27. «Вытинанка»

Столетиями в белорусском народном искусстве складывались приемы стилизации, законы формообразования, разнообразие и богатство орнаментальных форм. Поэтому в декоративных мотивах современного белорусского орнамента параллельно сосуществуют полуреалистическая манера стилизации и условно-геометрическая стилизация форм объектов действительности. При этом следует отметить, что в большинстве своем мотивы белорусского народного орнамента носят геометрический характер.

Геометрический орнамент. К геометрическим относятся орнаменты, мотивы которых состоят из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций. В природе правильных геометрических форм не существует. Геометрическая правильность – достижение человеческого разума, способ абстрагирования. Первоосновой почти любой геометрической формы является объект окружающей действительности, предельно обобщенный и упрощенный.

Один из основных путей создания геометрического орнамента – это постепенное упрощение и схематизация формы объекта действительности. Источником орнаментального образа могут служить самые различные объекты окружающей действительности, в том числе и человек.

Наиболее распространенными геометрическими формами в белорусском орнаменте являются ромб (рис. 28), прямоугольник и квадрат (рис. 29), звезда (рис. 30), крест (рис. 31), круг (рис. 32).

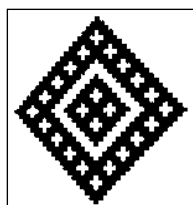

Рис. 28

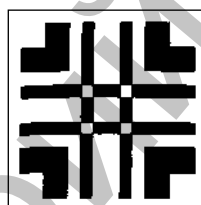
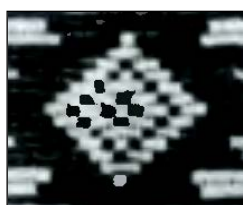

Рис. 29

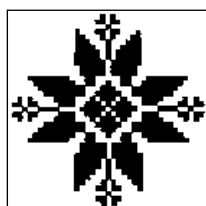

Рис. 30

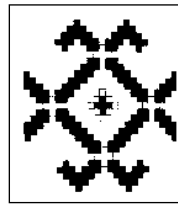

Рис. 31

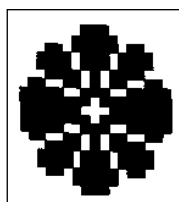
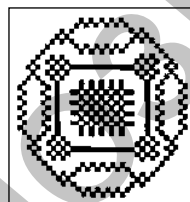
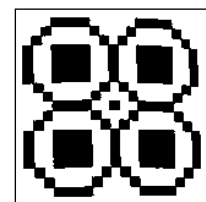
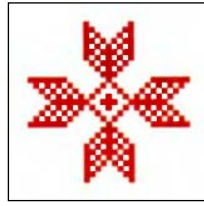
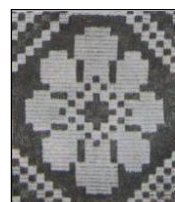

Рис. 32

В орнаментальных мотивах, созданных белорусскими мастерами, встречается сложная геометрическая фигура, основу которой составляет ромб или квадрат. Благодаря сочетанию этих фигур появилось много новых вариантов орнаментальных знаков (рис. 33).

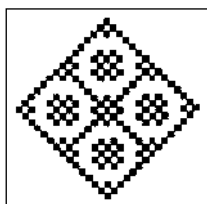
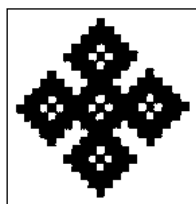
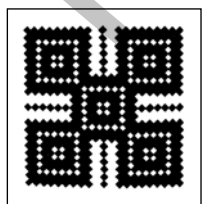
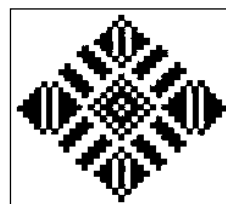
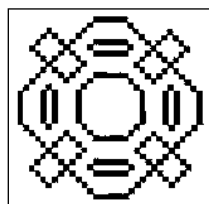

Рис. 33

Как мы видим, новая разновидность орнамента была получена при незначительном изменении или центральной, или внешней части мотива, а также различной комбинацией геометрических форм.

В белорусском орнаменте есть геометрические фигуры, в основе которых находится квадрат или ромб; их вершины имеют парные отростки, а середина заполнена решеткой (рис. 34). А также насчитывается большое количество вариантов узоров, в которых ромбы и квадраты имеют у вершин отростки в виде крючков (рис. 35).

В любом национальном орнаменте используемые геометрические фигуры воспринимаются не просто как геометрический узор, а имеют свое смысловое значение. Орнамент читается как буквенный текст, так как он основан на каноне, то есть на использовании общепринятых символов и знаков. Наиболее распространенными и значимыми в белорусском народном искусстве являются символы урожая, праздника, любви, матери и многие другие.

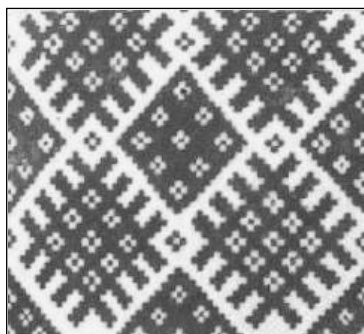

Рис. 34

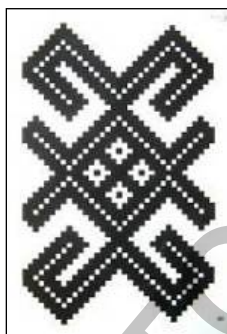

Рис. 35

По воззрениям древних славян, знаки-символы, размещенные на определенных частях одежды, могли предохранять человека от враждебных сил природы и способствовать благополучному течению жизни. Вышивка по вороту, подолу и на рукавах рубахи воспринималась как оберег. Основной рисунок вышивки – солярные зна-

ки, а их изображение приобрело в течение времени сакральное значение.

Археологи и этнографы расшифровывают значение символических узоров таким образом:

- круг и ромб представляют собой изображения небесных светил, в частности солнца (рис. 36). У древних людей солнце являлось одним из важных божеств, с ним связаны представления о тепле и свете, оживление и преобразование природы, что делало солнце символом бессмертия;

- квадрат и ромб считались идеограммой земли, существовало множество их вариаций (рис. 37). В народном сознании союз земли и солнца издревле связывался с жизнью, теплом, урожаем (рис. 38);

- крест – символ вечной жизни, огня, бесконечности. Крест и крестообразные фигуры – древнейшие орнаментальные мотивы, ставшие впоследствии магическими символами и связанные с обожествлением солнца, огня, вечной жизни и бесконечности (рис. 39);

- звезда – образ матери, человека, символ урожая (рис. 40).

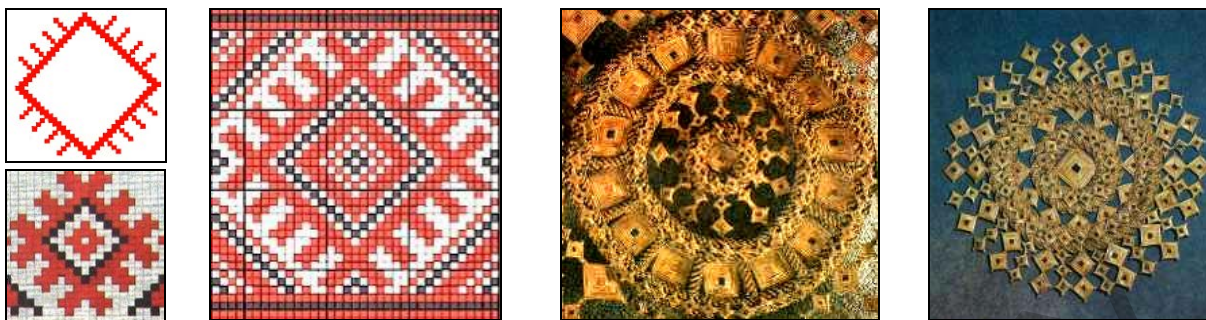

Рис. 36. Мотив солнца

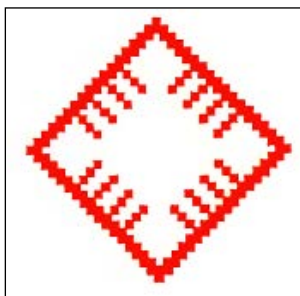

Рис. 37. Мотив земли

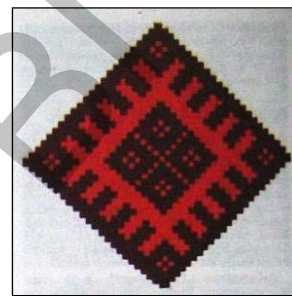
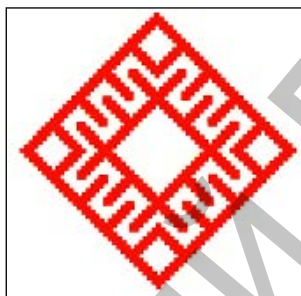

Рис. 38. Союз земли и солнца

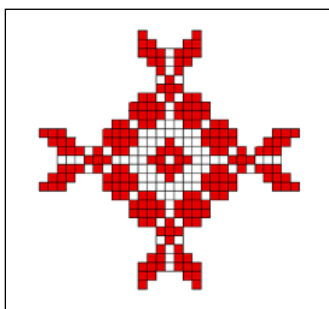

Рис. 39. Символ вечной жизни, огня, бесконечности

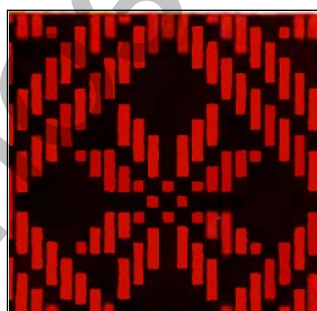

Рис. 40. Образ матери, человека, символ урожая

Форма узора в белорусском геометрическом орнаменте не всегда имеет в своей основе конкретный прообраз, потому что форму рождает сама технология обработки материала, а название многим орнаментам мастера дают по ассоциации мотивов с тем или иным предметом, образом. Поэтому при исследовании особенностей стилизации белорусского народного орнамента следует отметить, что процессу формообразования какого-то

узора способствовала технология обработки материала, а какие-то имеют древнейшую знаковую символику.

Анализ геометрического орнамента будет неполным, если не остановиться еще на одном элементе – линии, с которой начинается построение любой фигуры. Сочетаясь с орнаментальным мотивом, линия придает каждому узору индивидуальность и выразительность. Возьмем, к примеру, зигзаг, который является простейшим и древнейшим видом орнаментального ряда. Многократно повторяя его, можно получить узор елочка (рис. 41–42), дерево (рис. 43), стебель и так далее.

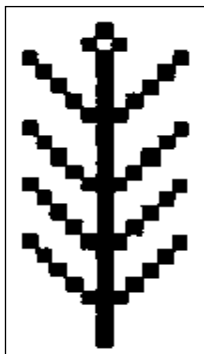

Рис. 41

Рис. 42

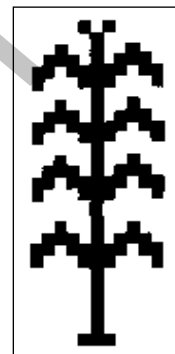

Рис. 43

Сравнивая мотивы геометрического орнамента на современных изделиях с древними образами, нетрудно заметить, насколько разнообразнее, богаче стал орнамент благодаря творческой фантазии и мастерству современных народных мастеров.

Все это свидетельствует о том, что орнамент – это не застывшая раз и навсегда форма. Он постоянно изменялся, пополнялся новыми элементами, деталями, мотивами, но при этом сохранял традиционные способы и приемы формообразования при выполнении стилизации.

Сущность народного искусства проявляется в изначальной связи человека с природой, с землей, народных мастеров всегда привлекал мир растений, в котором они находили и находят новые образы и формы для своих узоров. Поэтому большое место в декоре белорусского народного искусства уделялось орнаменту из растительных форм, взятых непосредственно из природы, стилизованных и воспроизведенных в узорах.

Растительный орнамент – это самый распространенный орнамент после геометрического в белорусском народном искусстве, для него характерны свои излюбленные мотивы, узоры, композиции. Растительный орнамент по сравнению с другими видами орнамента представляет наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов исполнения, оригинальной стилизации и трактовки формы. При создании растительного орнамента белорусский народ вдохновлялся местной флорой, заимствуя из нее многочисленные мотивы и разнообразные формы растений: листья, цветы, плоды, взятые вместе или по отдельности (рис. 44).

В основе изготовления растительного орнамента лежат декоративная интерпретация и переработка разнообразных форм растительного мира. При выполнении стилизации усиливаются все типические особенности формы и удаляется или ослабляется частное, случайное. Часто эти изменения формы настолько значительны, что первоначальный образ преобразуется до геометрических фигур.

В народном растительном орнаменте Беларуси чаще всего можно встретить стилизованные изображения васильков, колокольчиков, ромашек, одуванчиков, цветков шиповника, пастушьей сумки и других (рис. 45), реже – колосьев пшеницы, ржи, ягод рябины, винограда (рис. 46).

Роза – цветок, не характерный для белорусской флоры, однако мастерицы явно отдают ему предпочтение (рис. 47). Можно предположить, что этот узор был позаимствован из произведений искусства XVIII века. В процессе стилизации цветок розы был интерпретирован таким образом, что легко вписался в орнамент, созданный белорусскими мастерами.

Не только вдохновение и творческое осмысление окружающего мира нашли отражение в народном растительном орнаменте, но и мировоззрение многих поколений народных мастеров, которые придавали важное значение присутствию в орнаменте *деревьев*.

Литературный критик и исследователь орнамента XIX века В.В. Стасов писал: «В религиозном значении деревьев, играющих громадную роль в наших узорах, мудрено сомневаться, зная, что поклонение деревьям было одним из главнейших элементов религии славян» [149, с. 5].

У славян, в том числе и у белорусов, многие деревья почитались издавна. Особым уважением был окружен дуб как символ силы, мужества, долголетия, благородства и верности. Стилизованное изображение этого дерева символизирует пожелания счастья, хорошей семьи, крепкого рода (рис. 48).

Для народного орнамента характерны образы как лиственных деревьев – рябины, калины, березы (рис. 49), так хвойных – ели, сосны (рис. 50).

В белорусском орнаменте также можно встретить стилизованное изображение отдельных элементов дерева – листьев и веток (рис. 51).

У многих народов древнего Востока (Вавилон, Сирия, Персия) существовал культ священного дерева – «дерева жизни». Попав на белорусскую землю, он был интерпретирован местными мастерами, в результате чего потерял восточную застылость и сухость и приобрел живость и непосредственность (рис. 52).

Дерево как священный символ жизни и долголетия очень популярно у белорусских мастеров, поэтому «дерево жизни» – наиболее часто используемый мотив в различных видах народного творчества.

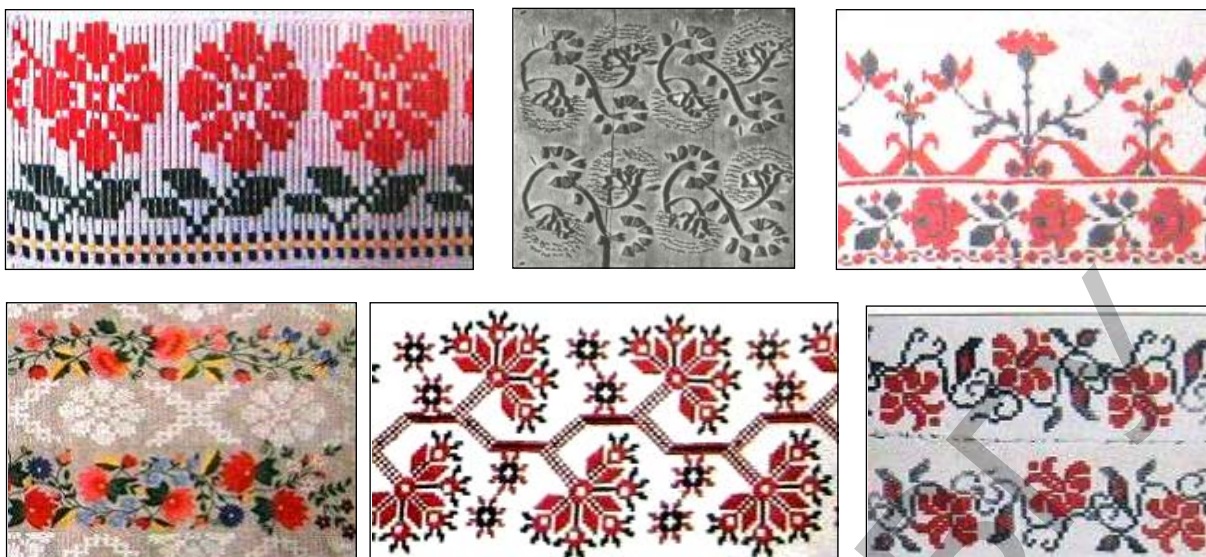

Рис. 44. Традиционные мотивы растительного орнамента

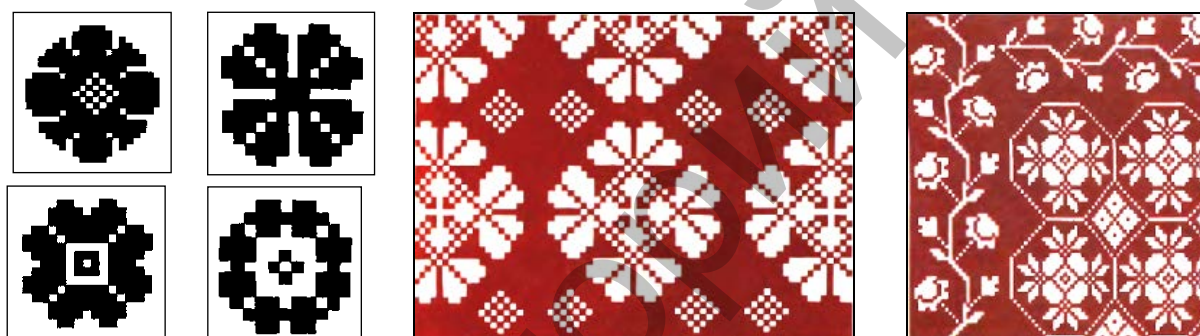

Рис. 45. Стилизованное изображение розы, василька, ромашки, одуванчика

Рис. 46. Стилиза-
ция колосьев пше-
ницы, ягод рябины,
винограда

Рис. 47. Стилизация цветка розы

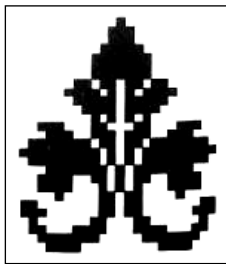
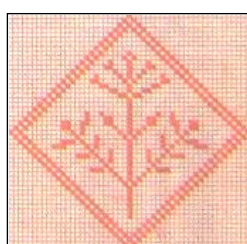

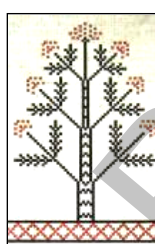
Рис. 48. Образ дуба в ткачестве

Береза

Калина

Рябина

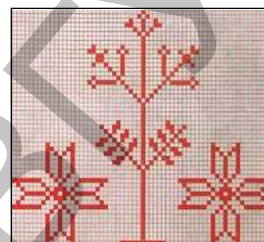

Рис. 49. Образ лиственных деревьев в вышивке

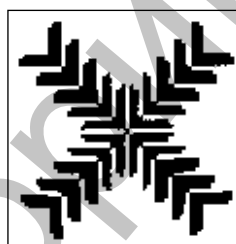
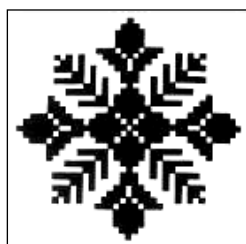

Рис. 50. Образ хвойных деревьев в ткачестве

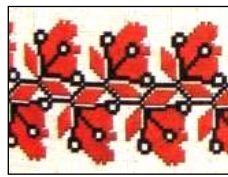
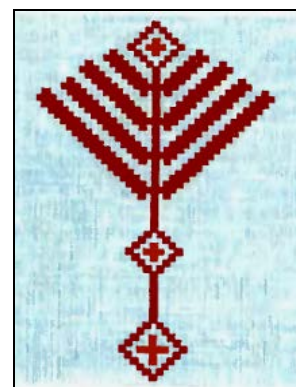

Рис. 51. Стилизация листьев в ткачестве и вышивке

Рис. 52. «Дерево жизни» в белорусском орнаменте

Мотив «дерево жизни» наиболее часто используется в таких видах народного творчества, как «вытинанка», вышивка, «маляванка».

Традиционное для белорусских мастеров «дерево жизни» выполняется во многих вариантах. В первом случае оно выступает как самостоятельное законченное произведение (рис. 53), во втором – как мотив растительного орнамента (рис. 54), в третьем – как центральный мотив композиции (рис. 55).

В основании дерева традиционно выполняются стилизованные силуэты людей, птиц, животных, по одной фигуре с каждой стороны ствола (рис. 56), или простой геометрический орнамент (рис. 57). Крона – прямоугольная, квадратная, круглая или овальная – украшена мелкими элементами (рис. 57–58). В центре кроны может находиться еще одно деревце. Оригинально «дерево жизни», на ветках которого изображено множество птиц, что имеет символический и особый магический смысл (рис. 59). Характерным для изображения дерева в белорусских узорах является ритмическое повторение элементов, их равномерное симметричное расположение на плоскости.

В зависимости от материала изготовления стилизация дерева в белорусском народном искусстве может приближаться к геометрическим формам (рис. 60), а может сохранять плавные природные очертания (рис. 61).

Со временем мотив, который явно напоминает цветущее дерево с толстым стволом, мастерица XX в. «посадила» в вазу (рис. 62), в результате чего дерево трансформировалось в вазон с цветком.

В белорусских узорах мотиву «вазон» принадлежит заметное место, ведь горшки с цветами стоят на окнах в каждом сельском доме, поэтому их отражение в орнаменте правомерно.

Можно допустить, что при выполнении стилизации некоторые формы вазона народные мастера позаимствовали из мануфактурных тканей (рис. 63). По изображению стилизованных чаш, корзин, подставок можно приблизительно определить время создания узора. В них просматриваются черты стилей барокко, рококо, ампира, а некоторые формы напоминают корзинки, сплетенные из прутьев лозы (рис. 64).

Одни и те же цветочные мотивы можно встретить у разных народов, а вот национальную особенность придает орнаменту композиционный принцип построения узора. Например, на многих изделиях белорусского народного творчества встречаются букеты самых различных форм, однако их общей характерной чертой является построение центрального стебля: от него в обе стороны отходят ветки с цветами, листьями, бутонами. Цветы в букетах белорусского орнамента – всего одной-двух форм, а в орнаментах других народов можно увидеть на одном стебле букета цветы самых различных форм.

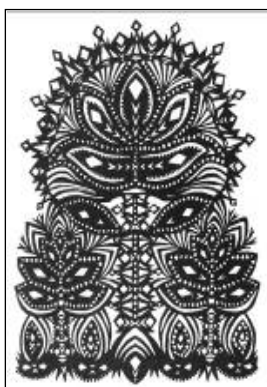

Рис. 53. «Вытинанка»

Рис. 54. Ткачество

Рис. 55. «Вытинанка»

Рис. 56. «Вытинанка»

Рис. 57. «Вытинанка»

Рис. 58. «Вытинанка»

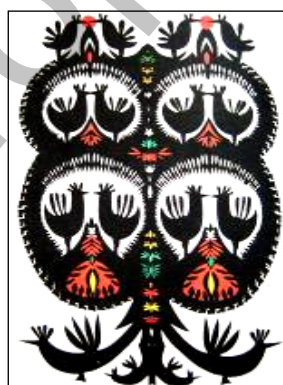

Рис. 59. «Вытинанка»

Рис. 60. Ткачество, вышивка

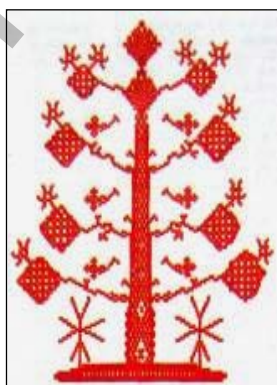

Рис. 61. Вышивка, «вытинанка»

Рис. 62. Мотив «вазон с цветком»

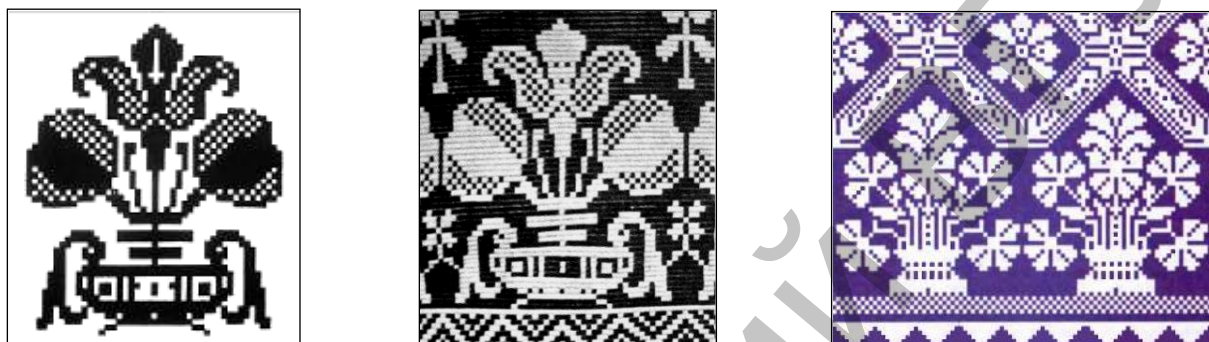

Рис. 63. Мотив «вазон с цветком», позаимствованный из мануфактурных тканей

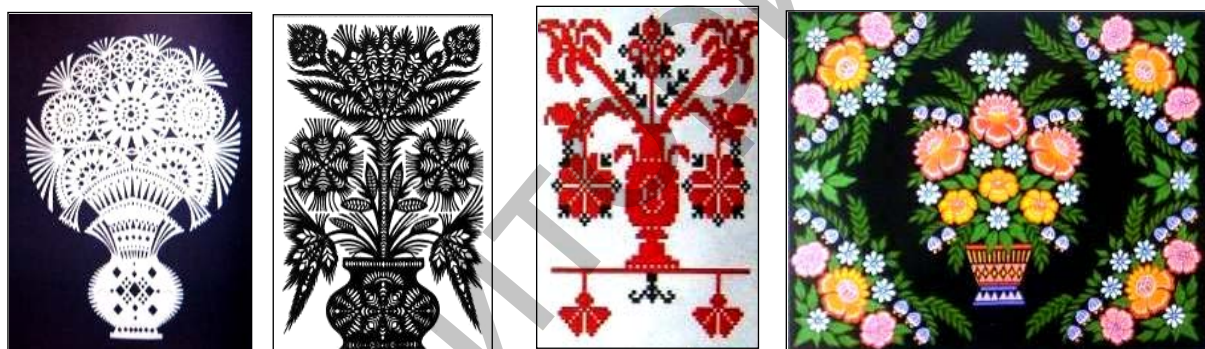

Рис. 64. Изображение мотива «вазон с цветком» в стиле барокко, рококо, ампира

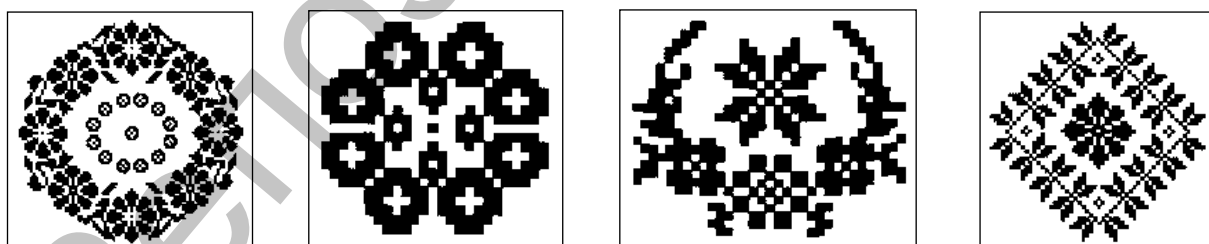

Рис. 65. Схемы построения узора «венки»

Рис. 66. Мотив «венки», выполненный в различных материалах

Среди белорусских мотивов растительного характера часто встречается узор «венок» (рис. 65), который представляет собой круговые замкнутые мотивы из растительных ростков, листьев, цветов, обрамляющие какой-то другой мотив или символ. Он может быть сильно стилизован, почти до геометрических форм, а может выглядеть и довольно реалистично. Иногда форму венка образуют 8 стилизованных цветков, расположенных по кругу, а иногда – сплетенные листья, в центре которых размещен цветок (рис. 66).

Этот мотив орнамента обусловлен этнографией и фольклором белорусов. Когда-то венки играли в быту немаловажную роль. Так, в день окончания возведения дома венки из цветов и трав вешали на жердь над перекладиной будущей крыши. Плотники каждый ряд связанных бревен сруба и сегодня называют «венком».

Руки талантливых вышивальщиц, ткачих, возможно, перенесли в узоры своих изделий формы тех венков, что плели в молодости в ночь на Ивана Купалу и бросали на водную гладь. Узоры венков на фоне белорусских покрывал и ковров воссоздают картину волшебной купальской ночи. Венок также является важным атрибутом народных праздников и обрядов.

Одна из излюбленных тем в белорусском народном творчестве – это изображение птиц. Наш предок использовал образ птиц в своих изделиях еще в эпоху неолита. Около деревни Головск Сенненского района Витебской области был найден обломок горшка, относящийся к этому периоду, на котором можно различить стилизованный рисунок, напоминающий утку.

Фольклор имеет огромное влияние на формирование образов в художественном творчестве белорусских мастеров. Богатство реалистических, а также фантастических образов устного народного творчества нашло свое отражение в мотивах *орнитоморфного орнамента* (рис. 67–68).

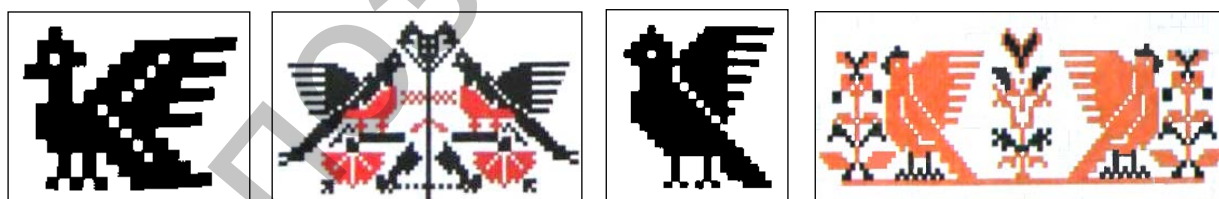

Рис. 67. Фантастические образы птиц

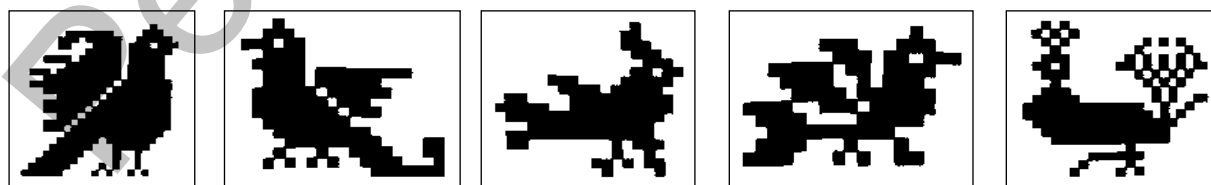

Рис. 68. Абстрактные образы птиц

Если сказочным образам в фольклоре придавались реалистические черты, то в орнаменте, наоборот, реалистические образы наделялись фантастическими чертами (рис. 67). Народный художник мог в такой степени стилизовать образ птицы, что изображал лишь голову и крылья или птицу с двумя головами. Определить в таких узорах принадлежность птицы к тому или иному виду из-за сложной стилизации почти невозможно (рис. 68).

Однако среди множества трактовок образа птицы различаются голубь, курица, петух, павлин, гусь, утка, лебедь (рис. 69–75).

Необычайно популярными в белорусском народном искусстве являются образы домашних птиц, в частности петуха и курицы. В одних изделиях образ птицы приближен к реалистическому изображению (рис. 76), в других – более стилизован, где птицу можно распознать по характерным признакам: пышному оперению хвоста и задиристой позе (рис. 77). Множество орнаментальных вариантов образа свидетельствует об особом отношении людей к этой птице. По поверьям, с петухом связывается представление о свете, времени, а с курицей – о плодородии.

Отличительные признаки белорусского орнитоморфного орнамента заключаются не только в особенностях стилизации, но и в принципах композиционного построения. Среди белорусских узоров в различных видах народного творчества можно выделить несколько устойчивых композиций с мотивом птицы. Наиболее популярен мотив «парные птицы», где птицы расположены по обе стороны дерева. В узорах чаще всего изображаются птицы, соединенные клювами. Птицы также могут быть повернуты друг к другу хвостами, размещаясь по обе стороны цветка, букета или дерева. Птица обычно изображается в центре орнаментального мотива или сидящей на ветке, реже фигуры птиц образуют бордюр (рис. 78–82).

Общение человека с животным миром способствовало появлению **зооморфного орнамента**. Животных можно увидеть в орнаментах вышитых и тканых рушников, покрывал и полотенец.

Животные издавна сопровождали человека. Наши предки верили, что то или иное животное может не только накликать беду, но и защитить от нее, оберегать жилье от нечистой силы. Вот поэтому и украшали наши предки узорами с изображением животных свои изделия. В древних орнаментах преобладали геометрические мотивы животных, которые были предельно стилизованы и выполняли символическую, защитную функцию. В современном орнаменте начинают доминировать полуреалистические силуэты различных животных, которые органично вписываются в изделие декоративно-прикладного характера. Защитная роль сегодня им уже не приписывается, это лишь декоративный мотив, которым народные мастера обогащают свои изделия и демонстрируют свое видение окружающей действительности.

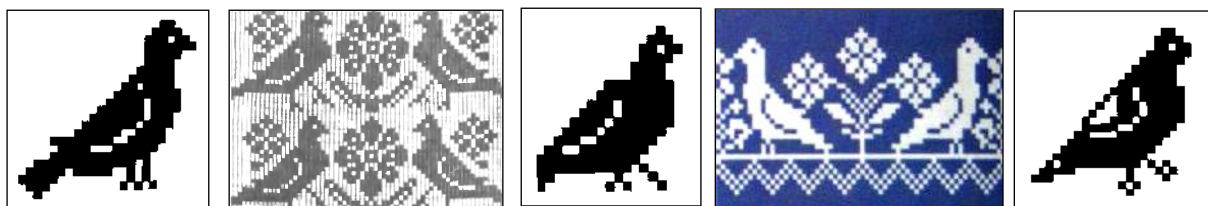

Рис. 69. Голубь

Рис. 70. Курица

Рис. 71. Петух

Рис. 72. Павлин

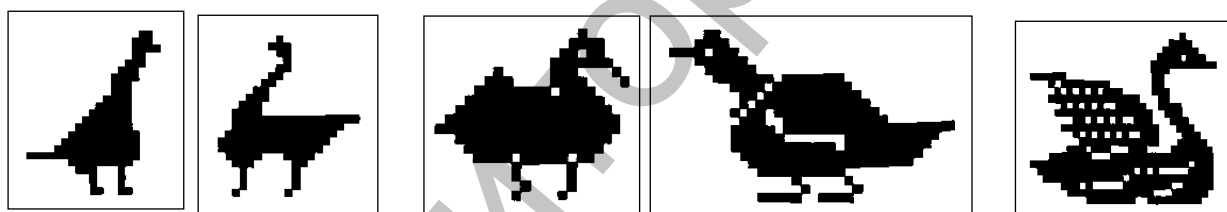

Рис. 73. Гусь

Рис. 74. Утка

Рис. 75. Лебедь

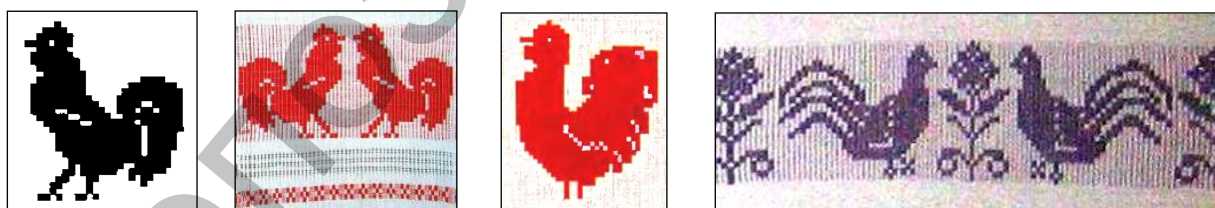

Рис. 76. Стилизация петуха и курицы, приближенная к реалистическому изображению

Рис. 77. Стилизация петуха и курицы, приближенная к условному изображению

Народный мастер выбирает для своих изделий образы животных, которые находятся в непосредственной близости от него, поэтому в белорусском народном орнаменте присутствуют мотивы с изображением кота, зайца, козы, лошади, оленя, лося, зубра, медведя (рис. 83). Свои знания о животных, которые окружали людей, народные мастера интерпретировали и переносили в свои изделия.

Рис. 78. Птицы, расположенные по обе стороны дерева, цветка

Рис. 79. Птицы, соединенные клювами

Рис. 80. Птицы, повернутые друг к другу хвостами

Рис. 81. Птицы, расположенные в центре орнамента или сидящие на ветке

Рис. 82. Птицы, образующие бордюр

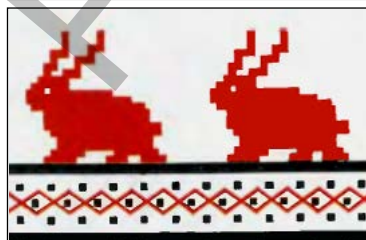
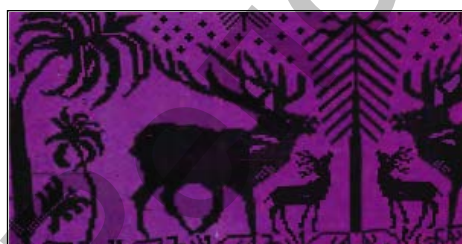

Рис. 83. Мотивы орнамента с изображением животных

Принцип стилизации объектов животного мира в современных белорусских орнаментальных мотивах основан на создании выразительного силуэта. Используя силуэтное решение, народные мастера в своих изделиях подчеркивают форму стилизуемого объекта целиком, без подробностей, выясняя при этом, что является случайным, а что характерным, типичным, постоянным. Целенаправленная работа над стилизацией позволяет народным мастерам создавать выразительную, целостную, декоративно освоенную форму.

Композиционные решения узоров белорусского зооморфного орнамента различны. Одни из них характеризуются простотой, уравновешенностью, симметрией и статичностью, другие – динамичным и подвижным силуэтом, где стилизованный образ животного гармонично сочетается с другими элементами орнаментального мотива.

Наряду с темой флоры и фауны очень часто присутствует в мотивах белорусского народного орнамента тема человека. Человек всегда являлся наиболее сложным объектом как для реалистического изображения, так и для стилизации в декоративно-прикладном искусстве. Однако народные мастера Беларуси сумели легко справиться с передачей образа человека в мотивах национального орнамента.

В белорусском *антропоморфном орнаменте* присутствует изображение, как правило, женщины. Это не случайно. Для белорусов образ женщины-матери – один из самых почитаемых в народном искусстве. Мастера сознательно подчеркивают особенность образа женщины-матери, определяя ее предназначение на земле как продолжательницы жизни. Поэтому и прославляли наши предки женщину-мать, украшая ее стилизованным образом многие свои изделия.

Предельная обобщенность, даже схематичность формы фигуры человека и подчеркнутость ее основных деталей характерны для белорусского орнамента (рис. 84–85).

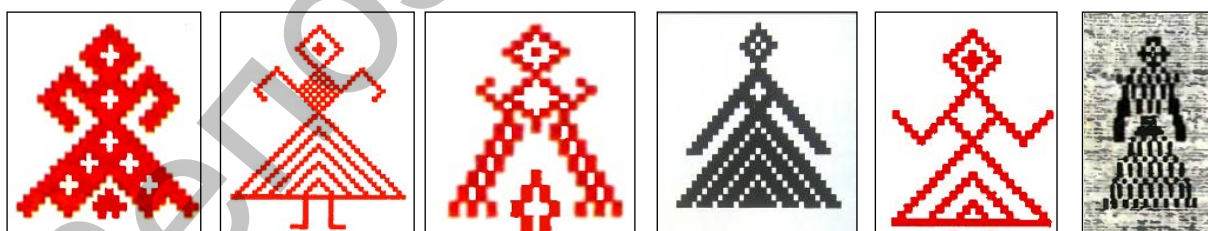

Рис. 84

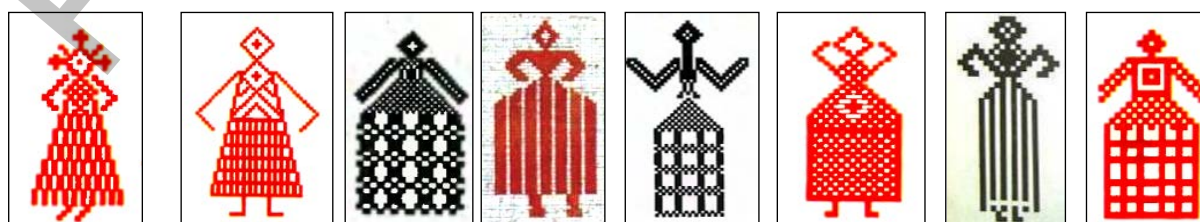

Рис. 85

В условном изображении человека переданы только основные элементы структуры формы: туловище, голова, руки и ноги. При этом характерные особенности женской фигуры максимально утрированы и доведены до знаковости. Геометрические очертания фигуры в целом и отдельно каждого выделенного элемента гармонично складываются в единый стилизованный образ. Декоративный образ женщины, как правило, симметричен и статичен, изменению подвержено лишь размещение рук. Фигура изображена во фронтальном положении с опущенными или поднятыми вверх руками, голова, как правило, имеет форму ромба, а юбка – треугольника (рис. 84) или трапецевидной формы (рис. 85). Образ женщины предельно упрощен, однако детали одежды могут быть украшены простым геометрическим декором.

В белорусском народном орнаменте из всех перечисленных мотивов образ человека наиболее подвержен условности и схематизму. Однако использование в орнаменте только одного из его видов практически не встречается в белорусском народном искусстве. Чаще всего орнаменты имеют комбинированные формы, то есть в орнаментальной композиции присутствуют все вышеперечисленные изобразительные мотивы в различных сочетаниях.

Анализируя особенности стилизации белорусского народного орнамента, следует отметить, что в орнаментальных мотивах находили выражение воображение и фантазия мастера, своеобразие мышления и народные традиции, национальные особенности трактовки форм объектов и явлений окружающей действительности.

Особенности стилизации, заложенные в традициях народного искусства Беларуси, имеют свое проявление не только в национальном орнаменте, но и в различных видах народного творчества, которые связаны с применением *различных природных материалов*. Среди наиболее распространенных видов народного искусства необходимо отметить следующие: художественная обработка дерева, гончарство и керамика, соломоплетение и инкрустация из соломки, лозоплетение, изделия из бересты, бумаги, роспись, ткачество и вышивка.

Человек издавна старался украсить свое жилище, и делал это он с помощью материала, который находился рядом. Изделия народного декоративно-прикладного искусства – это не только плод умения, ремесла его создателей, но и неотъемлемая часть их жизни, повседневного быта. На протяжении многих веков белорусские народные мастера создавали из самых распространенных и доступных материалов не только удобные и практичные вещи, но и красивые художественные изделия. Плетеный соломенный короб, деревянный долбленый ковшик, глиняный кувшин, вышитый рушник, тканое льняное полотенце отличаются удачно найденной формой, изяществом линий, удобством в применении, красивым естественным цветом материала.

Гончарство и керамика. С давних времен к традиционным народным промыслам Беларуси относится гончарство. Гончарное дело развивалось там, где были запасы хорошей глины, а в Республике Беларусь они есть практически в любом уголке, поэтому гончарством часто занимались целые поселения.

При всем разнообразии гончарные изделия белорусских мастеров сохраняют общие художественные особенности, что придает им своеобразный национальный колорит. Гончарные изделия характеризуются не столько декором, сколько простыми логичными формами, в основе которых – шар, цилиндр, конус. Художественный облик изделий создавался за счет пластичности и отточенности форм, ярко выявленных и подчеркнутых природных свойств материала (рис. 86).

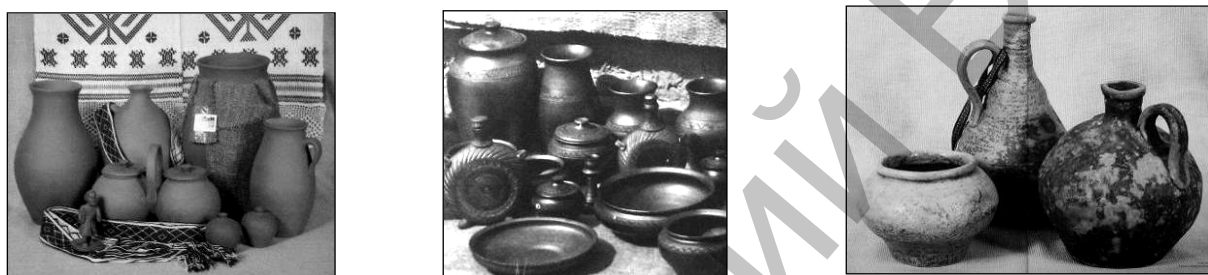

Рис. 86

Простота и лаконичность форм были свойственны изделиям белорусских гончаров на протяжении всего периода существования данного промысла. Лишь в начале XX века под влиянием оформления фаянсовой и фарфоровой посуды на некоторых изделиях появляется несложный декор, ограничивающийся волнистыми поясками (древний символ воды), нанесенный на плечики посуды.

Особой гармоничностью форм и декора отличается чернолощенная посуда, распространенная на западной части Беларуси. Только для нее характерен очень древний геометрический декор в виде полосок, сетки, елочки, известный еще со времен железного века.

Как мы уже отмечали, белорусская керамика отличается своей пластичностью и сдержанностью, для которой сложные формы и богатая роспись нехарактерны. Это заметно и в глиняной игрушке. Ее изготовление обычно сопровождало гончарству, но не стало самостоятельным промыслом.

С художественной стороны глиняная игрушка – одно из самых интересных явлений в народном искусстве. Глиняные игрушки небольшого размера очень просты по форме, без лишних деталей, но в то же время они передают самое существенное, характерное и типичное в создаваемом образе: крутая шея с гривой – у коня, загнутые рога – у барана, плоский нос – у утки и так далее (рис. 87–88).

При этом принцип максимальной простоты и обобщенности формы, который лежит в основе стилизации объектов действительности для гли-

няной игрушки, нисколько не лишает игрушку образности и сходства с натурой.

Рис. 87

Рис. 88

Точность и выразительность форм, пластичность, лаконизм, компактность, единство свойств материала и замысла, соответствие формы содержанию вырабатывались и совершенствовались не одним поколением гончаров и мастеров-керамистов.

Художественная обработка дерева. Дерево в белорусском народном искусстве с давних времен один из самых распространенных материалов. Обилие лесов позволяло всегда иметь его под рукой, а множество удивительных природных качеств древесины – его прочность и податливость в обработке – определяло способы формообразования при выполнении стилизации.

Белорусские изделия из дерева никогда не отличались излишней декоративностью и внешним богатством. Предельная обобщенность форм объектов действительности характерна для многих традиционных деревянных изделий. Примером этому могут служить деревянные резные ковши для напитков и воды в виде стилизованных птиц и животных (рис. 89). Условность образа подчеркивает все характерное и типичное, не теряя при этом узнаваемости изображаемого объекта.

Все традиционные предметы домашнего обихода белорусов имеют художественно-выразительную пластичную форму и практически каждый из них украшен орнаментальной резьбой, имеющей геометрический характер. Несложные геометрические мотивы выполняются в традиционной для белорусов технике трехгранно-выемчатой, либо контурной, резьбы. Мотивы орнаментов составляют классические и популярные в белорусском народном искусстве узоры: звездочки, капельки, листочки, клеточки. Чаще всего орнаментальная геометрическая резьба встречается на предметах, связанных с женской работой, прежде всего с прядением, ткачеством и об-

работкой льна (рис. 90), а также в предметах домашнего обихода (разделочные доски, шкатулки).

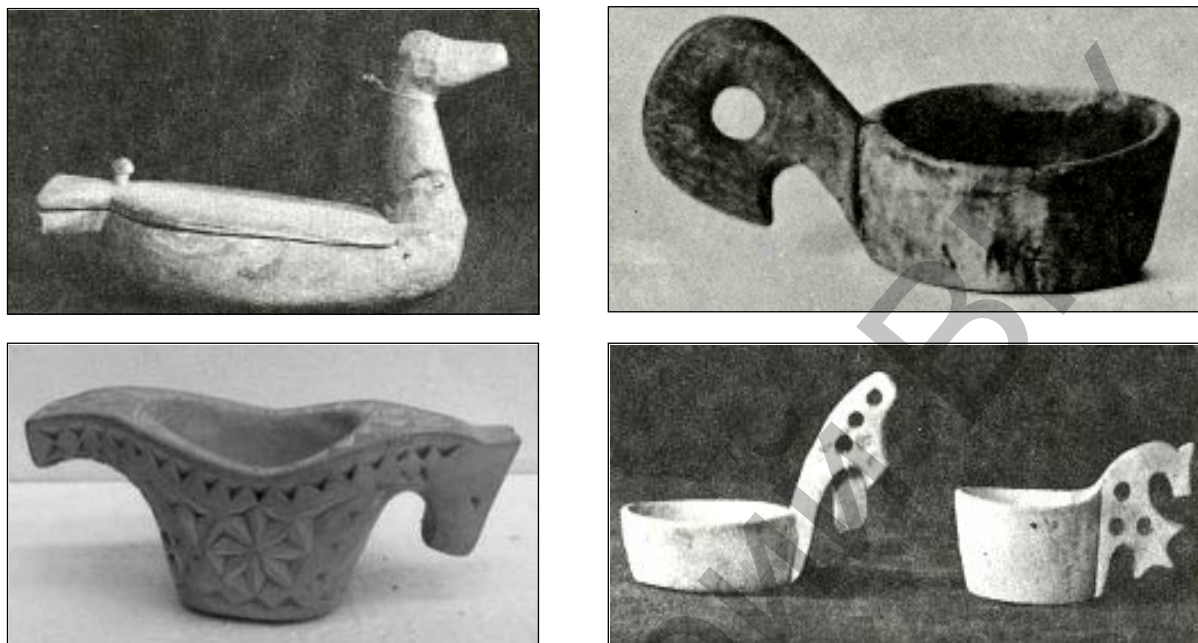

Рис. 89

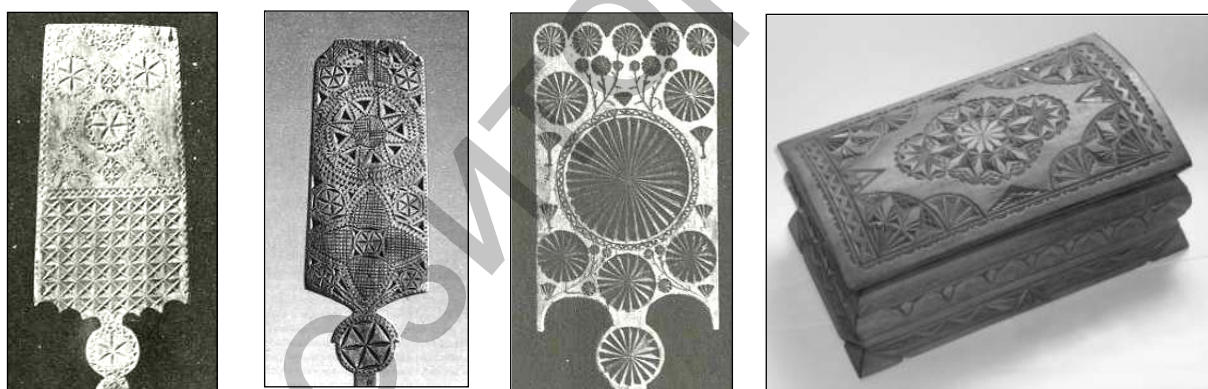

Рис. 90

В 20–30-е годы XX века символический смысл древних геометрических мотивов стал забываться. Современные мастера, стремясь к реалистичному отображению действительности, активно включают в традиционный геометрический декор стилизованное изображение веток с листьями, цветов, букетов, силуэтов птиц, животных, даже целые сюжетные сценки. В качестве примера можно отметить клише для пряничных и набоечных досок (рис. 91), изготовление которых являлось одной из областей деятельности белорусских резчиков по дереву, известных еще с XII века.

Образам птиц и животных на пряничных и набоечных досках свойственны профильная трактовка формы, условность и своеобразная монументальность. Формы досок вырезаны большими выемками, а стилизованные

контуры фигур обведены уверенными и точными линиями. Однако в белорусской народной декоративной резьбе растительные и зооморфные мотивы не получили такого распространения, как геометрические.

Рис. 91

Интересной и своеобразной областью художественной деревообработки с точки зрения формообразования и стилизации можно считать изготовление изделий малых скульптурных форм. В большинстве случаев народная деревянная скульптура представляет собой обобщенное изображение фигуры человека, животного, птицы.

Белорусские изделия малой скульптурной формы, как и глиняные изделия объемных форм, обращают на себя внимание простотой, своеобразной монументальностью и цельностью. Однако деревянной скульптуре, в отличие от глиняной, свойственны большая разработанность и детализация формы, что позволяют особенности обработки самого материала – дерева. Для деревянных скульптур не характерно применение росписи и декорирования, белорусские мастера старались сохранить естественный природный цвет материала.

В малых скульптурных формах из дерева присутствуют стилизованные образы животных и птиц, в первую очередь тех, проживание которых характерно для данной местности, то есть на территории Беларуси (рис. 92).

Рис. 92

Стилизация фигуры человека в современной народной скульптуре выполнена традиционным способом, который предполагает максимальное обобщение и схематизацию формы. Однако современные мастера послед-

нее время стараются добавить как можно больше деталей при создании декоративного образа. Народные мастера-деревообработчики подвергают создаваемую форму полной детализации черт лица, рук, ног, выполняют полную имитацию традиционной одежды, обуви и головных уборов. Правда, решение образа отходит от натурализма, чувствуется постоянное стремление мастеров к обобщению, но при этом каждая фигура характеризуется яркой образностью и типажностью (рис. 93).

Рис. 93

В современной художественной обработке дерева значительное распространение получили рельефы. В рельефных формах скульптурной пластики доминируют зооморфные мотивы. Такая любовь к изображению животных и птиц связана в первую очередь с их культом в древности. Однако изображение человека, архитектуры, тематические композиции прослеживаются во многих изделиях белорусских мастеров (рис. 94).

Рис. 94

В работах данного вида деревообработки можно увидеть умелое использование народными мастерами разнообразных формообразующих и эстетических качеств применяемого материала. Художественно-образное обобщение, системное трансформирование и соподчинение многообразных признаков, характеристик и свойств объектов окружающей действительности при-

водят к использованию народными мастерами различной степени стилизации – от условного образа до приближенного к реалистическому.

Особенности стилизации объектов окружающей действительности самобытно проявились в формах и декоре разнообразных изделий из дерева. Многие из этих изделий – живое свидетельство развития форм и декора, заложенных в традициях белорусского народного искусства.

Изготовление изделий из соломки и лозы. Традиционным для белорусов и типично народным ремеслом было плетение из природных материалов – соломки и лозы. Своими художественными особенностями выделяются изделия, созданные как для хозяйственно-бытовых целей, так и выполняющие декоративно-обрядовые функции. Пластичными, выразительными формами отличается плетеная из соломенных жгутов и лозы посуда крупных форм для сыпучих продуктов; ярко выявленная декоративность свойственна шкатулкам, ларцам, корзинам, подносам, конфетницам из традиционных соломенных плетенок и лозы (рис. 95). Художественная выразительность данных изделий достигалась за счет декоративных возможностей самого материала.

Простота и монументальность форм, но в то же время изысканность исполнения подчеркивают национальные особенности формообразования при выполнении объемных изделий крупных форм из соломки и лозы. «Хотя в художественном отношении плетенная из соломы и лозы посуда не так поражает взгляд зрителя, как изделия декоративно-обрядового назначения и объемная пластика, однако, несомненно, именно они идут от истоков ремесла и являются основой для развития всех других видов и форм» [142, с. 12].

Разнообразие пластических качеств соломки и традиционные способы стилизации и формообразования умело используются мастерами при изготовлении декоративных скульптурных форм традиционно-обрядового характера (рис. 96).

Традиционные способы формообразования соломенных фигур человека предусматривают предельное обобщение и упрощение формы изображаемого объекта. Маленькие фигурки плетутся быстро и упрощенно благодаря природной упругости, легкости и жесткости соломы. Туловище делается из перегнутого пополам и перевязанного пучка соломы, более тонкий пучок, вставленный поперек, образует руки (рис. 97). Такой способ формообразования, в основе которого лежит прием скручивания и связывания соломенных стеблей во время жатвы и при изготовлении жатвенной и колядной атрибутики, был характерен и для других земледельческих народов.

Подобные принципы формообразования применяются и при изготовлении фигурок животных и птиц (рис. 98), которые выполняли роль атрибутики в календарно-аграрной обрядности и детских игрушках. Туловище сделано из одного перегнутого и перевязанного в определенных местах пучка соломы, ноги, хвост и другие характерные детали – из переплетенных соломин.

Рис. 95. Традиционные формы изделий, плетенных из лозы

Рис. 96. Традиционные способы формообразования при изготовлении соломенных фигур человека

Рис. 97

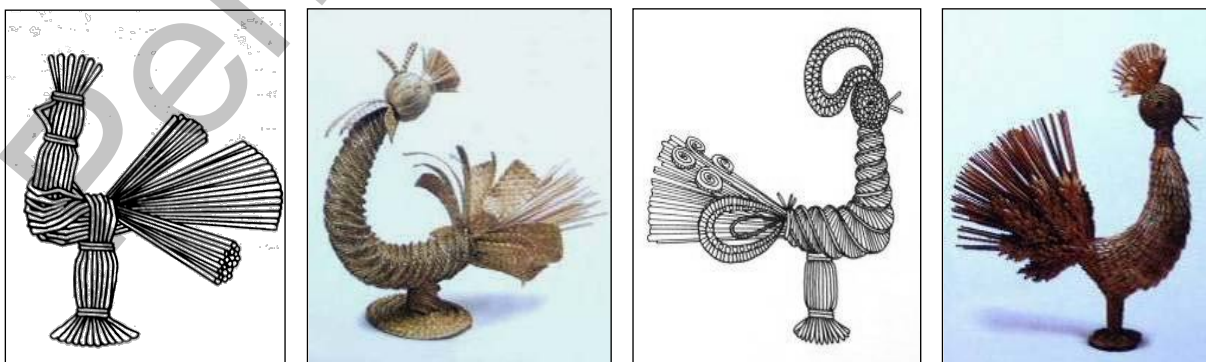

Рис. 98

Изделиям свойственны такая же простота, лаконичность и обобщенность форм, как и для глиняных игрушек, однако более упругий материал диктует некоторую угловатость и своеобразность пластики (рис. 99).

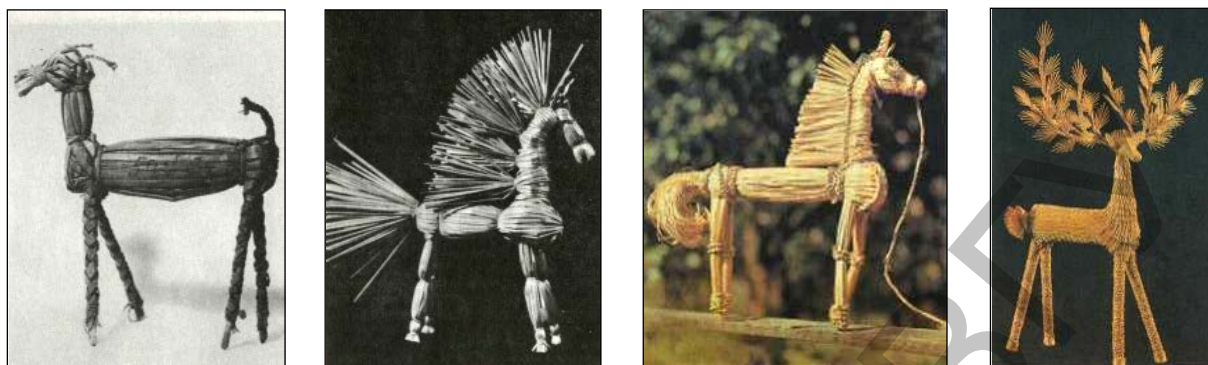

Рис. 99

Следуя традициям, современные мастера создают выразительные декоративные образы с помощью обобщения и упрощения формы, однако в современных скульптурах малых форм из соломки и лозы значительное внимание уделяется декору наиболее выразительных сторон изображаемого объекта – пышный хвост у петуха, вытянутая шея у лебедя, характерное очертание глаз у совы и так далее (рис. 100).

Рис. 100. Традиционные способы формообразования при изготовлении фигур птиц и животных из лозы и соломки

Основная особенность большинства таких изделий – это строгое ритмическое повторение элементов и равномерное симметричное расположение.

Рис. 101. Сюжетные композиции по мотивам народных праздников и обрядов

Рис. 102. Традиционный композиционный принцип построения мотива «букет»

Рис. 103. Тематические композиции в технике «аппликация из соломки»

В некоторых работах народных мастеров прослеживаются формальный отход от традиций, ярко выраженная индивидуальность, которая граничит с самодеятельностью. Для других мастеров характерно развитие традиционных мотивов, сюжетов и форм. Они не являются прямым копированием обрядовой соломенной атрибутики и игрушек, но связаны с ними непосредственно через материал, способы формообразования и приемы стилизации при создании декоративных образов.

Традиционное изготовление изделий в технике «аппликация из соломки», которая стала забываться, с конца XX столетия возрождается и развивается современными белорусскими мастерами. В настоящее время эта техника приобретает самостоятельную художественную ценность, значительно расширив способы использования художественно-пластических свойств материала, которые прекрасно подходят для решения более разнообразных тем и сюжетов, при выполнении стилизации.

Изначально в технике «аппликация из соломки» украшали сундучки, рамки, солонки, «дываны» (ковры). Основываясь на многовековых традициях создания декоративных скульптур обрядового назначения из соломки, современные мастера обращаются к народному быту, заимствуя оттуда тематику для своих работ. В последние десятилетия значительно распространились сюжетные композиции, связанные с различными народными праздниками и обрядами (рис. 101), традиционные темы с мотивом «букет» (рис. 102), а также соломенные «дываны» с изображением птиц, животных и памятников архитектуры (рис. 103).

В работах в технике «аппликация из соломки» просматривается не только знание национального народного быта, но и умение решать сложные сюжеты средствами одного и того же материала.

Традиционный композиционный принцип построения мотива «букет» аналогичен такому же композиционному решению в мотивах белорусских орнаментальных узоров вышивки и ткачества. Однако особенности обработки материала позволяют использовать круглые и овальные детали формы, что придает декоративной композиции особую воздушность и изысканность (рис. 102).

Обобщение и упрощение форм при выполнении стилизации позволяют создавать характерные и типичные образы объектов действительности, а современные технические средства дают возможность прорабатывать мелкие детали формы объекта для создания ярких и выразительных образов (рис. 103).

Композиционное и орнаментальное решение соломенных ковров аналогично композиционному решению узорно-тканых ковров и расписных тканей («маляванки», рис. 104). Центральный мотив соломенных ковров представляет собой изображение стилизованных птиц или зверей, обращенных друг к другу головами и восседающих на ветках стилизованных растений. Края композиции обрамляет орнаментальный мотив из цветов, листьев и веточек.

Благодаря исключительной особенности художественных качеств соломки белорусские мастера создают произведения большой гармоничной завершенности. Художественно-пластические качества соломки – легкость, упругость, жесткость, воспринимаемые не только глазом, но и касанием пальцев, – подсказывают мастерам способы формообразования и стилизации. «Материал дает творческий заряд мастеру, определяет образ и форму. Как пальцы народного резчика или гончара, касаясь ствола дерева или теста глины, нащупывают творческой интуицией спрятанные художественные импульсы фактур, так и пальцы мастеров соломоплетения и лозоплетения находят в соломке ее богатые выразительные возможности» [103, с. 203].

В белорусском декоративно-прикладном искусстве, кроме традиционных видов художественного творчества (художественная обработка дерева, гончарство, керамика, соломоплетение и инкрустация из соломки, лозоплетение), которые имеют свою многовековую историю, широкое распространение получили достаточно новые виды народного искусства – роспись по ткани («маляванка»), роспись по дереву и стеклу, ажурные узоры из бумаги («вытинанка»), которые имеют всего лишь столетнюю историю развития.

Народная художественная роспись в Беларуси не так популярна, как, например, керамика или ткачество. К тому же этот вид народного творчества относительно молод, так как в крестьянской хате роспись была бы недолговечной и просто не к месту. Только во второй половине XIX века в интерьере народного жилища появляется расписная мебель – куфры (сундуки), ковры на холсте («маляванки»), картинки на стекле.

Технология, композиция, характерные особенности стилизации объектов и явлений окружающей действительности создавались и закреплялись в процессе коллективного творчества. Среди многообразия вариантов решений встречались оригинальные композиции, образная система которых и повлияла на формирование стиля в каждом из видов росписи.

Наиболее популярными мотивами декоративной росписи по дереву, ткани, стеклу являются цветочные, а также птицы, звери, насекомые, человек. Все эти объекты окружающего мира изображались в условной или более реалистической форме.

Роспись по ткани («маляванка»). Особого расцвета искусство росписи ковров («маляванка») достигло в 20–50-е годы XX столетия, когда интенсивная перестройка деревни и улучшение интерьера народного жилища потребовали новых видов декоративного украшения.

Роспись ковров – это один из народных промыслов, который обладает всеми признаками традиционного вида народного искусства: коллективной основой творчества, преемственностью национальных традиций, органичным сочетанием с другими видами народного искусства.

Первые расписные ковры выполнялись на льняном полотне или кленке и воспринимались как декоративная сюжетная живопись в обрамле-

нии орнаментальной каймы. Образный строй носил обобщающий типизированный характер, декоративность колористических решений, построенных на чистых контрастных цветах. Роспись отличалась ярко выраженной декоративной стилизацией растительных и зооморфных мотивов, разнообразием вариативных решений.

Композиция таких ковров была строго регламентирована. Черный цвет фона; в центре ковра обычно изображали богато разработанный букет из стилизованных цветов, перевязанный лентой или поставленный в вазу. По краям ковра – гирлянды из переплетенных растительных ростков, цветов, листов или букетов, которые отходят от углов в центр (рис. 104). Часто букет венчался инициалами хозяина, а также симметрично размещенными силуэтами птиц. Характер росписи «букет» – плоскостной стилизованный растительный узор.

Композиционные схемы изображений центральной части ковра бесконечно варьировались, но наличие каймы в виде цветочного бордюра из стилизованных цветов было обязательным, поскольку она являлась своеобразной рамой.

В зависимости от того, в какой местности был изготовлен ковер, различался и характер росписи. Цветы могли быть выполнены с разной степенью стилизации – от условного образа до реалистического, с проработкой лессировками или пластичным мазком. Образное решение орнаментальных узоров зачастую было заимствовано у изделий, вышитых гладью. Для расписных ковров характерны плоскостное решение, локальные цвета и глубокий черный цвет фона, который усиливает декоративность композиции.

Настенные ковры («маяванки») являются редким сочетанием изобразительной и декоративной манеры. Среди многообразия растительных мотивов выделяются сюжетные композиции (рис. 105). На фоне реалистического пейзажа, обведенного уверенной контурной линией, по краям ковра идет традиционная широкая орнаментальная полоса из стилизованных ростков, бутонов и цветов.

В расписных коврах отразился подлинно творческий, яркий и жизнеутверждающий мир, надежды и мечты народных художников. В своих росписях мастера создавали наивную иллюзию гармонии, которой так не хватало в действительности.

Для современной «маяванки» характерны ясность композиционно-пластического решения, образно-колористическое богатство орнаментальной росписи, использование различных приемов стилизации при выполнении растительных, зооморфных и архитектурных мотивов (рис. 106).

Рис. 104. Мотив «букет» в расписных коврах

Рис. 105. Сюжетные композиции в технике «маляванка»

Рис. 106. Зооморфные и архитектурные мотивы в расписных коврах

Каждая композиция по-своему оригинальна, индивидуальна, при этом мастерами не нарушены традиционные особенности композиционного построения изображения, принцип стилизации объектов действительности, характер колористического решения.

Роспись сундуков. Традиция украшения сундуков росписью формировалась постепенно. Росписью занимались как отдельные мастера, так и целые группы людей, чаще всего объединенные общим творческим методом.

В разных регионах сундуки расписывались различными способами в соответствии со сложившимися местными традициями декорирования в вышивке, ткачестве, резьбе. Главная особенность росписи сундуков – это обильная стилизация растительных мотивов, характерные цветовые сочетания.

Оговские и Дрогичинские сундуки, сундуки из Мокрой Дубравы, Шарковщинские – все они имеют свои особенности в композиции по-

строения узора, характере и принципах стилизации элементов узора, цвете и технологии выполнения росписи. Однако принцип размещения узоров на поверхности сундука был общим для всех областей Беларуси. Плоскости сундука делили на несколько прямоугольников, которые заполнялись стилизованными растительными мотивами в виде букетов, венков, гирлянд, вазонов, гроздей ягод (рис. 107). Орнаментальные ленты из растений более мелкого размера обрамляли узоры центральных мотивов. Фон росписи традиционно был обычно темный, цвета узоров яркие, насыщенные, без полутонов и переходов (рис. 108).

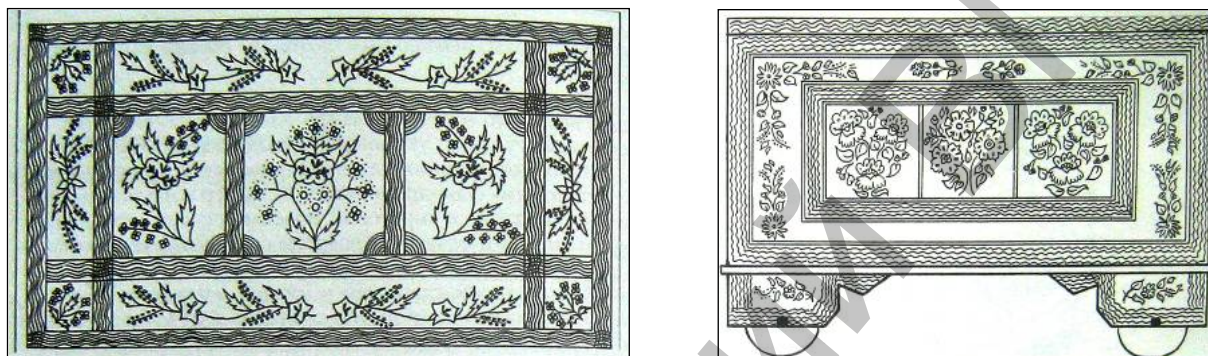

Рис. 107

Основной узор росписи (в большинстве случаев) – это букет, состоящий из трех больших стилизованных цветов в обрамлении листьев, веточек с ягодами или более мелких цветов. Лепестки цветов украшались различными по форме мелкими элементами в виде тычинок и декоративных штрихов. Стилизованные изображения элементов росписи имеют плавные природные очертания без резких переходов и границ. Роспись цветов, листьев, связующих элементов имеет плоскостной характер. Стилизация цветов выполнена таким образом, что трудно определить, какой именно цветок изображен. Можно предположить, что народные мастера не стремились создать какой-то определенный цветок, а использовали в своих росписях фантастические образы цветов, собравшие в себя все характерные и типичные черты растительных форм.

Роспись по стеклу, которая вначале появилась как сопутствующий производству куфров (сундуков) продукт, в дальнейшем получила характер самостоятельного промысла. Росписью по стеклу занимались, как правило, мастера, уже владевшие искусством росписи сундуков, ковров, а также вышивкой. Поэтому часто на стекло переносили те же цветочные мотивы, но приемы стилизации менялись в зависимости от применяемых материалов и инструмента, технических и художественных приемов.

Основным мотивом изображения был букет из цветов с различной степенью стилизации – от близкого к реалистическому образу до условного (рис. 109).

Оговский сундук

Дрогичинский сундук

Дрогичинский сундук

Рис. 108.

Рис. 109. Мотив «букет» в росписи по стеклу

Рис. 110. Изображение птиц в росписи по стеклу

Рис. 111. Архитектурные мотивы и фольклорные сюжеты в росписи по стеклу

В росписи по стеклу, кроме растительных мотивов, довольно часто использовались изображения птиц и животных (рис. 110). Стилизация мотивов разнообразна – от декоративной пластики до геометрических форм. Контуры рисунков, как правило, обводятся уверенной черной линией. Композиция традиционна – это птицы, восседающие на ветках растений или цветов.

Современные народные мастера во многом обогатили тематику изображений, используя в росписи архитектурные мотивы и фольклорные сюжеты (рис. 111).

В стилистике белорусской росписи (по дереву, стеклу, ткани) годами вырабатывались свои особенности стилизации, в которых отражаются самобытное видение окружающей действительности народного художника, национальные традиции и опыт многих поколений.

Ажурные узоры из бумаги («вытинанка»). Искусство вырезания ажурных узоров из белой и цветной бумаги укоренилось в крестьянском быту в середине XIX века и сейчас является одним из оригинальных и глубоко традиционных видов белорусского народного искусства.

Белорусские вырезки создавались из тончайшей бумаги в виде изящных салфеток с затейливыми узорами, рушников, настенных ковриков для убранства крестьянского жилища.

Первые прорезные узоры из бумаги – «фиранки» – представляли собой геометрические цепочки из ромбиков, треугольников, стрелок, мотивы которых носили религиозное и обрядовое значение (рис. 112).

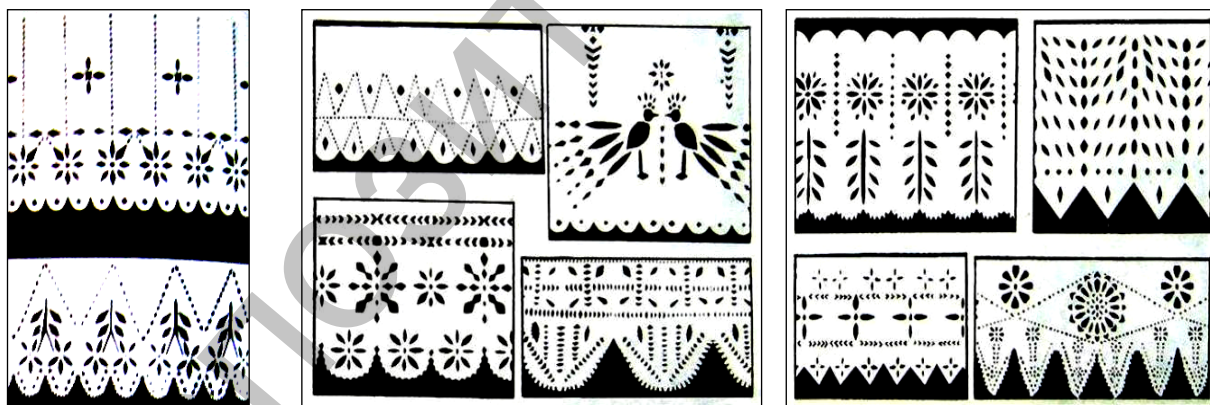

Рис. 112

Постепенно народные мастера совершенствовали свое ремесло и узоры усложнялись. Мотивы «вытинанок» стали разнообразными, начиная от традиционных мотивов «дерево жизни», «букет» до сложных композиций, посвященных народным праздникам и обычаям (рис. 113).

Современные узоры «вытинанок» подразделяются на геометрические, растительные, зооморфные, антропоморфные и представляют собой синтез символов и образов далекого прошлого, выраженных в условной и обобщенной формах.

Рис. 113

Геометрические узоры связаны с традиционными геометрическими мотивами ткачества, вышивки, резьбы по дереву; растительные перекликаются с расписными сундуками и коврами, прорезной резьбой, орнаментальными узорами вышивки и ткачества; зооморфные позаимствованы из языческой мифологии древних народов, чаще всего это птицы.

Характерным для белорусских вырезок из бумаги является ритмическое повторение элементов орнамента, их равномерное симметричное расположение на плоскости круга, квадрата и прямоугольника. В основу процесса формообразования положен один из методов стилизации – метод «совершенных форм», или «симметрия».

Симметричное силуэтное изображение, на котором построена стилизация объектов действительности в данном виде искусства, используется белорусскими народными мастерами различным образом: это может быть силуэт с предельной условностью формы изображаемого объекта (рис. 114), а также силуэтное решение образа с проработкой мелких деталей наиболее характерных черт (рис. 115). Такая детальная проработка выполняется с целью привлечения внимания к наиболее существенному и типичному, что имеется в изображаемом объекте (хвост и грива у лошади, крылья и хвост у птицы и т.д.).

Важную роль в создании общего характера силуэта орнаментального мотива «вытинанки» играет обобщение и упрощение формы объекта изображения. Ведь для того чтобы силуэт легко воспринимался глазом, он должен иметь форму простых, лаконичных геометрических фигур (например, круга, овала, квадрата, треугольника, прямоугольника) или форму, близкую к ним. Поэтому совокупность выразительных средств, используемых в силуэте, подталкивает мастера к особой избирательности – одному из наиболее важных условий – осознанной, целенаправленной работе над стилизацией.

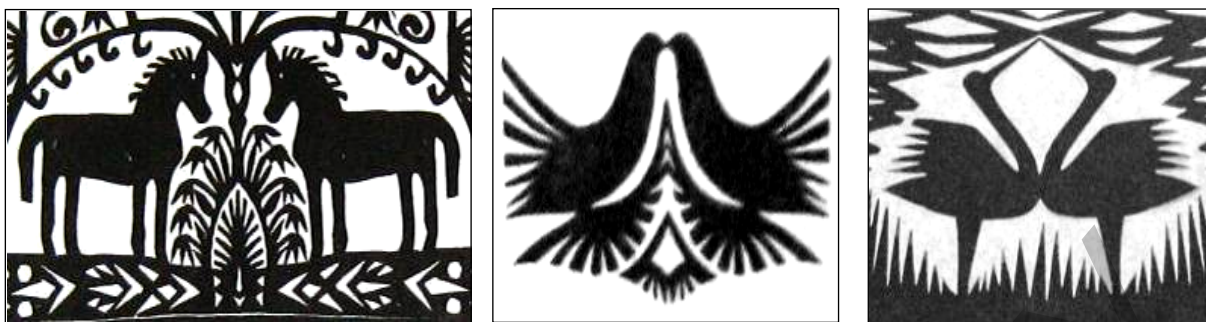

Рис. 114. Силуэтное решение без проработки деталей

Рис. 115. Силуэтное решение с проработкой деталей

Стилизация различных объектов действительности для ажурной «вытинанки» выполняется различными способами: первый – это геометрический способ формообразования (рис. 116), второй – пластический, то есть использование пластики форм, плавных переходов одной формы в другую (рис. 117).

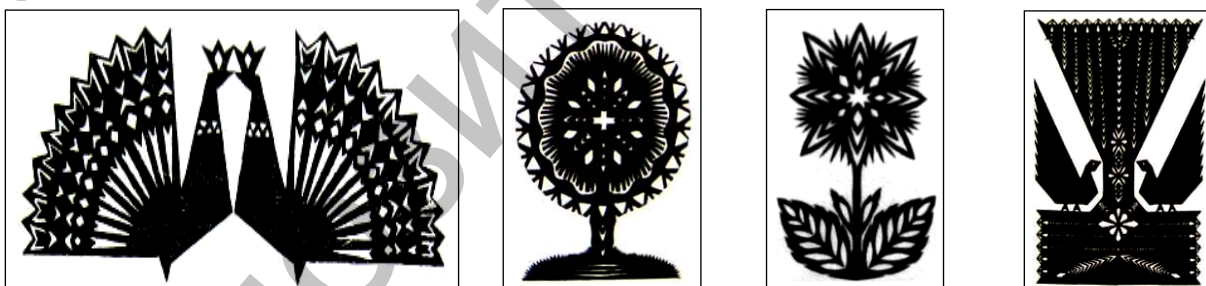

Рис. 116. Геометрический способ формообразования при выполнении «вытинанки»

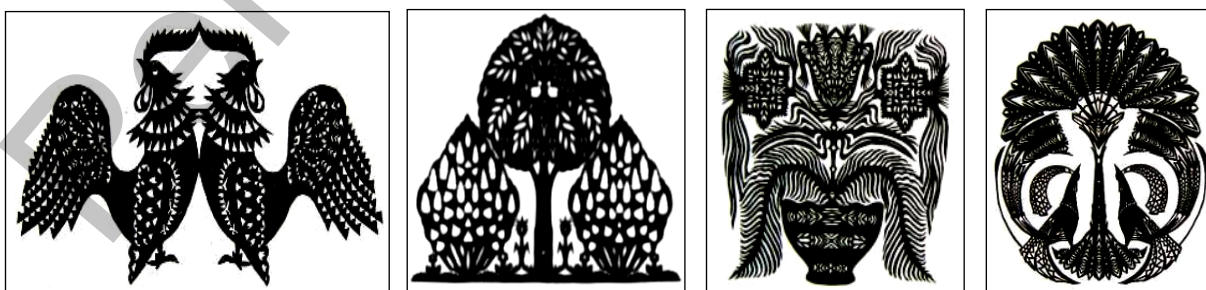
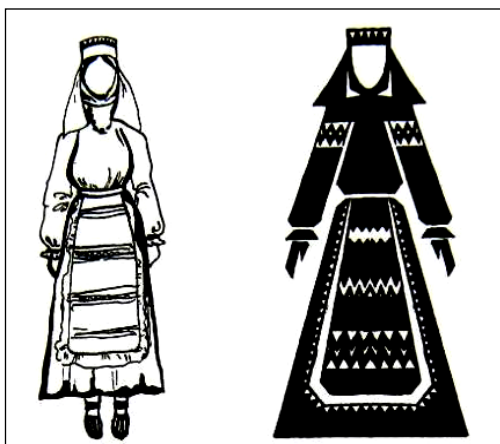

Рис. 117. Пластический способ формообразования при выполнении «вытинанки»

Стилизация как многогранный процесс формообразования своеобразно используется белорусскими народными мастерами «вытинанки» при декоративном обобщении фигуры человека. При анализе натурального изображения выявляется обобщенный образ, без подробностей и второстепенных черт. Но при полной условности образа очень часто просматривается детальная проработка элементов национальной одежды (рис. 118). Такие особенности наблюдаются как при геометрическом способе формообразования (рис. 118 – а), так и при пластическом (рис. 118 – б).

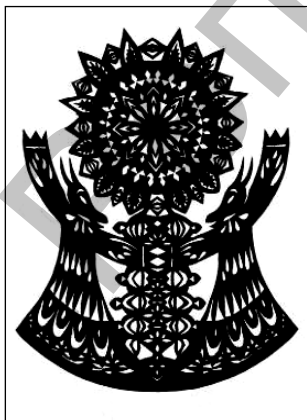
а) геометрический способ
формообразования

б) пластический способ
формообразования

Рис. 118. Стилизация фигуры женщины и разработка декора национального костюма

Симметричность композиции, применение различных способов формообразования при выполнении стилизации прослеживаются в тематических композициях, которым в последнее время мастера «вытинанки» уделяют большое внимание. Декоративные панно посвящаются народным и религиозным праздникам, художественным ремеслам, архитектурным памятникам Беларуси и др. (рис. 119). Прекрасные по композиции и орнаментальному решению работы современных мастеров передают красоту и поэтичность старинных белорусских обрядов, праздников, исторических образов.

«Каляды»

«Гуканне вясны»

«Масленіца»

«Купалле»

Рис. 119

Работам современных мастеров «вытинанки» свойственны декоративность, лаконизм, неординарность стилизации художественного образа. Каждый из них отличается собственным почерком, любимой тематикой, авторской манерой выполнения декоративных композиций. И в то же время в каждой работе просматривается использование разнообразных приемов стилизации, композиционных принципов построения, традиционных мотивов и узоров.

Из вышесказанного необходимо отметить, что произведения белорусских народных мастеров представляют собой образцы подлинного искусства, характеризующиеся единством формы, декора и содержания. Народ веками отбирал в природе совершенные формы, стилизовал их и создавал новые, закрепляя и передавая при этом элементы народного творчества (особенности стилизации, традиционные мотивы, композиционные принципы построения) в тех или иных видах художественного творчества в масштабах большего или меньшего территориального региона.

Глава 2

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ОВЛАДЕНИЕ ПРИЕМАМИ СТИЛИЗАЦИИ ПРИ ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ

В данной главе представлена организация поиска новых, наиболее эффективных методов обучения, направленных на овладение школьниками приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

Методика нашей работы основывается на результатах теоретического исследования и традиционных положениях методики обучения рисованию с натуры и декоративному рисованию в общеобразовательных школах при изучении предметов художественно-эстетического цикла.

Для получения объективных данных разработаны критерии и уровни сформированности навыков владения приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования. Критерии составлены на основе анализа научной и методической литературы, а также личного многолетнего опыта работы в системе художественного образования. С целью подтверждения объективности разработанных критериев использованы метод анализа программ по специальным учебным предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Лепка», «Художественный труд» для школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла в Республике Беларусь, наблюдения за ходом учебного процесса, беседы с учителями и учащимися.

Критериями сформированности навыков владения приемами стилизации у учащихся послужили важнейшие компоненты, составляющие основу как натурального, так и декоративного рисования, среди которых **форма, конструкция, пропорции, объем и пространство.**

Форма. Изучение закономерностей формообразования и грамотная передача выразительных особенностей формы изображаемого объекта в рисунках учащихся – главные задачи при создании художественного образа в процессе рисования с натуры, декоративного рисования, а также при выполнении изделий декоративно-прикладного характера.

Основным художественным методом изучения формообразования объектов действительности, а также умелого использования выразительных средств материала декоративно-прикладного искусства является метод стилизации.

Цель метода стилизации – создание нового художественного образа, характеризующегося наибольшей выразительностью и декоративностью формы реального объекта окружающего мира. Поэтому изучение особен-

ностей формообразования различных объектов действительности начинается с натурного изображения.

Для того чтобы увидеть форму конкретного объекта действительности в процессе натурного рисования и грамотно передать ее, следует начинать с его обобщенной характеристики – «большой» формы. Многие замечательные художники-педагоги академической школы рисунка (А. Ашбе, братья Дюпюи, А. Дюрер, Д.Н. Кардовский, А.П. Лосенко, И.Д. Прейслер, А.П. Сапожников, П.П. Чистяков, В.С. Шебуев и другие) в процессе обучения изобразительному искусству использовали метод обобщения и упрощения формы. В первую очередь это относится к начальному этапу выполнения изображения, где выявление в любой форме ее простейшей геометрической конструкции ставилось за основу. Поэтому видеть обобщенную характеристику формы изображаемого объекта на первоначальном этапе выполнения рисунка и уметь грамотно передать ее является необходимой основой натурного рисования. Обобщение сложной формы объектов окружающей действительности до простых форм выступает в качестве одного из главных формообразующих принципов при выполнении стилизации для эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

Главной целью обобщения формы изображаемого объекта является создание выразительного образа, и поэтому уже в процессе натурного рисования учащийся должен уметь выделить и передать в изображении выразительные особенности объекта и в дальнейшем использовать их при выполнении стилизации. Выразительности как важному показателю грамотности необходимо систематически обучать учащихся при выполнении изображений натурного и декоративного характера. Можно считать, что грамотность декоративного изображения зависит от умелого использования компетенций параллельного и последовательного рисования (натурного и декоративного), при этом выразительность выступает в качестве важнейшей составляющей метода стилизации.

Стилизация как метод художественного формообразования включает в себя принцип художественной «переработки» натуральных объектов с помощью обобщения и упрощения их формы (укрупнения или уменьшения частей, изменения количества значимых деталей в большую или меньшую сторону и т.д.). При этом «из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, а другие – смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются» [44, с. 254].

При таких художественных преобразованиях природные формы, схожие со знакомыми геометрическими фигурами, превращаются в геометрические измененные формы: вытянутые еще больше вытягиваются, округленные округляются или, наоборот, сжимаются. При этом происходит «сознательное искажение и деформация размеров и пропорций изображаемых реалистических объектов, целями которой являются увеличение деко-

ративности, усиление выразительности образа» [44, с. 254], что необходимо для лучшего выражения глубинной сущности объекта.

Таким образом, форма объекта при переходе от натурального изображения к декоративному подвергается определенным изменениям (типизации, индивидуализации, идеализации, гиперболизации и т.д.), то есть усилению и подчеркиванию наиболее характерного, индивидуального и типичного в форме натурального объекта для создания выразительного стилизованного силуэта.

Необходимо также отметить, что при создании стилизованного изображения для изделий декоративно-прикладного характера художественная трансформация формы объекта действительности производится с учетом национальных традиций формообразования и особенностей материала, из которого изготавливается изделие. Наиболее характерными особенностями формообразования в белорусском народном искусстве являются предельная обобщенность и простота формы, геометризация и условность декоративного образа.

При изготовлении эскиза изделия декоративно-прикладного характера в зависимости от выбранного материала «переработка» формы объекта действительности в процессе выполнения стилизации может идти по пути плоскостного силуэтного решения декоративного образа («вытинанка», аппликация из соломки), а может выполняться с учетом объемной характеристики формы (резьба по дереву, «маляванка», керамика).

Умение видеть и передавать характерные особенности формы изображаемого объекта при рисовании с натуры и умение трансформировать ее в выразительный силуэт при выполнении стилизации с учетом национальных традиций и материала являются одним из критериев сформированности навыков владения приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

Конструкция. Анализ любой формы предмета не может ограничиться только нахождением ее простейшей основы – «большой» формы. Умение видеть «большую» форму предмета и передавать ее – это лишь первоначальный этап в сложном процессе познания и отображения объектов и явлений действительности в процессе изобразительной деятельности.

Характер формы определяется особенностями строения предмета, его конструкцией, которая часто скрыта от глаза рисующего, но увидеть и понять ее крайне необходимо для того, чтобы правильно передать внешнюю форму предмета.

Под конструкцией в натурном рисовании мы понимаем устройство объекта, передающее особенности внутреннего строения изображаемого предмета. Конструктивные свойства предмета, его форма и связь отдельных элементов, составляющих ту или иную форму, определяют характер формы предмета. Понимание конструктивной составляющей предмета позволяет учащимся

лучше увидеть, представить характерные особенности формы изображаемого предмета и грамотно передать ее в рисунке с натуры.

Конструктивное построение дает возможность не только основательно изучить объект действительности при создании рисунка с натуры, но и более грамотно конструктивно стилизовать данный объект для эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

При выполнении стилизации конструкция объекта «переходит» в условно-плоскостное решение образа, приобретает иную особенность и преобразовывается в *выразительный контур*, передавая не столько внутреннее строение, сколько особенности *внешней* формы изображаемого объекта, где усиленно и целенаправленно задействованы опорные точки силуэта изображаемого объекта.

Передача *внешнего* пластического строения различных объектов действительности имеет свою национальную особенность при выполнении стилизации для изделий декоративно-прикладного искусства из различных материалов. Так, например, в орнаментальных мотивах белорусского народного искусства (в техниках «вышивка», «вытинанка», «маляванка» и др.) при стилизации дерева, растений используется выразительный контур, который в большей степени передает внешнее строение объекта.

Однако в декоративно-прикладном искусстве существует ряд техник, когда при выполнении стилизации отдельных объектов приходится прибегать к передаче *внутренней* конструкции объекта. При работе в таких техниках, как «резьба по дереву», «аппликация из соломки», «вытинанка», «керамика», передача конструктивных характеристик объекта достигается путем внутренней наполненности силуэта конструктивными элементами – оперение птиц, структурные элементы цветов, деревьев и др. Поэтому очень важно научить учащихся видеть и передавать конструктивное строение формы натурального объекта, необходимое в процессе выполнения стилизации.

Умение грамотно передавать особенности конструктивного строения объекта действительности при рисовании с натуры и способность грамотно трансформировать их внутренние и внешние конструктивные характеристики в процессе создания декоративного образа для эскиза изделия из различных материалов являются одним из критериев сформированности навыков владения приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

Пропорции. Любое грамотное изображение объекта действительности передает в рисунке его основные, характерные признаки формы, грамотной передаче которых способствуют многие факторы реалистического изображения. Среди них следует отметить пропорции. Умение учащихся определять характерные пропорциональные отношения (размерные соотношения элементов или частей формы объекта между собой, а также между различными объектами) и передавать их в своих рисунках является одной из основных задач обучения при рисовании с натуры.

В процессе натурального рисования пропорции определяют не только размерные соотношения форм объектов, но и пространственное построение изображений на плоскости листа (соотношение размера объекта и фона, соотношение размеров между объектами изображения и т.д.).

При переходе от натурального изображения к созданию декоративного образа передача пропорциональных отношений приобретает иную особенность. В процессе выполнения стилизации пропорции натуральных объектов в большинстве случаев трансформируются (уменьшаются или увеличиваются). Изменение пропорций объектов при создании стилизации, как правило, изменяет их визуальную значимость. Поэтому увеличение размеров объекта используют для того, чтобы подчеркнуть наиболее значимые и характерные признаки изображаемого объекта, а уменьшение размеров – чтобы ослабить менее существенные характеристики объекта изображения. Происходящая при выполнении стилизации сознательная деформация размеров и пропорций формы изображаемого объекта позволяет усилить декоративность и выразительность изображения.

Наиболее ярким примером создания выразительного образа на основе изменения пропорциональных отношений изображаемого объекта при переходе от натурального изображения к стилизованному является гротескный рисунок. В основу гротескного изображения положен принцип обобщения и преувеличения выделяющихся черт натуры (человека, животного, предметов быта и т.д.) с целью усиления выразительности и заострения внимания на наиболее характерном и существенном. Такой принцип преувеличения отдельных деталей объекта прослеживается при создании декоративного образа человека, животного, птицы во многих изделиях белорусского народного искусства (объемная скульптура из дерева, глины, соломки, орнаментальная вышивка, «вытинанка» и др.).

Необходимо также отметить, что трансформация формы изображаемого объекта – преувеличение или преуменьшение пропорций объекта при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера – подчинена, в первую очередь, национальным традициям формообразования при работе с конкретным материалом (глина, дерево, соломка, лоза, бумага и т.д.). Например, для изделий белорусских народных мастеров характерны округление формы при выполнении стилизации образа дерева в технике «вытинанка», геометризация и вытянутость формы при создании образа человека в орнаментальных мотивах вышивки и т.д.

Умение учащихся видеть и передавать верные пропорциональные отношения изображаемого объекта действительности в процессе натурального рисования, а также умение грамотно видоизменять их при выполнении стилизации с учетом национальных традиций и материала изготовления являются одним из критериев сформированности навыков владения приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

Объем. Передача объемной характеристики любого объекта действительности – важная задача в процессе обучения на уроках рисования с натуры.

Объем, то есть трехмерность пространства, передается на плоскости с помощью градации света и тени. Расположение на предмете всех элементов светотени: самого светлого места, света, полусвета, полутени, линии собственной тени, собственной тени, рефлекса, блика и падающей тени – обусловлено формой самого предмета. А основу строения любой формы, как нам уже известно, составляют простые геометрические тела. Поэтому светотеневую моделировку формы объекта следует рассматривать по законам распределения света и тени на поверхности геометрических форм.

Д.Н. Кардовский писал: «Живая форма живых натур, конечно, не является правильной геометрической формой, но в схеме она тоже приближается к этим геометрическим формам и, таким образом, повторяет те же законы расположения света по перспективно уходящим плоскостям, какие существуют для геометрических тел» [60, с. 9]. Из сказанного Д.Н. Кардовским следует, что объективные закономерности распределения светотени и особенности субъективного ее восприятия легче проследить и усвоить на простых геометрических телах.

Научившись выполнять светотеневую моделировку геометрических тел, учащиеся в дальнейшем подобным образом смогут осуществить распределение света и тени на любой объемной форме объекта действительности в процессе натурного рисования.

При светотональной моделировке формы переход от света к тени может быть различного характера – плавный переход (распределение света и тени по поверхности шара, конуса, пирамиды) и резкий переход (распределение света и тени по поверхности куба, пирамиды, призмы). Такие возможности переходов используются также при условной передаче объема в определенных техниках декоративно-прикладного искусства – это, например, «резьба по дереву», «вышивка», «ручное ткачество», «аппликация из соломки».

Но в большинстве случаев при декоративном рисовании объем показывается условно. Это может быть минимальная модулировка, введение декора или темного пятна в теневой части либо передача объема отсутствует вообще, а округлые предметы изображаются абсолютно плоскими, и их основу составляет лишь выразительный силуэт.

В том случае, когда к выразительному силуэту декоративного образа добавляется внутренняя наполненность его элементов, происходят условное упрощение и передача объемной характеристики объекта. Светотеневая моделировка или декоративная наполненность формы при выполнении стилизации придает декоративному образу определенную эмоциональную выразительность. При помощи светотеневого контраста можно подчеркнуть наиболее характерные признаки формы объекта или условно отдалить

изображаемые объекты на предметной плоскости. Разницу светотеневых тоналностей можно также использовать для создания условной глубины пространства.

При выполнении стилизации для изделий декоративно-прикладного характера происходит особое видение объема через особенности материала. Диапазон использования различных свойств материала для передачи объема предполагает создание условно-стилизованного декоративного образа от чисто плоскостного до возможностей полуобъемного решения.

При выполнении стилизации для изделий в техниках «вытинанка», «вышивка», «аппликация из соломки» передача объема может отсутствовать вообще. В таком случае объемные предметы изображаются абсолютно плоскими и их основу составляет лишь выразительный силуэт.

При изготовлении изделий в техниках «вышивка», «художественная обработка дерева», «ручное ткачество», «маляванка» может присутствовать светотеневая моделировка формы (плавный или резкий переход от светлого пятна к темному), которая предполагает слегка трансформированную передачу объема, но все же в большей или меньшей степени указывающую на тот же самый объем.

Таким образом, правильная светотеневая моделировка формы, связанная с особенностями материала, подчеркивает выразительность декоративного образа и усиливает звучание используемого материала.

Способность определять и грамотно передавать светотеневую моделировку объекта действительности при рисовании с натуры и умение трансформировать качественные характеристики объема при создании декоративного образа с учетом материала изготовления и национальных традиций являются критерием сформированности навыков владения приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования.

Пространство. Развитие у учащихся зрительного восприятия пространственных особенностей объектов действительности и правильная передача в рисунках пространственных отношений являются важными задачами при обучении на уроках рисования с натуры и декоративного рисования.

В процессе реалистического изображения учащиеся знакомятся с законами линейной и воздушной перспективы, в результате чего у них складывается четкое представление об изменении величины и формы предмета в зависимости от степени удаленности и различного пространственного положения, об исчезновении четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя для передачи глубины пространства в работе. Таким образом, деятельность учащегося на уроках рисования с натуры должна быть направлена на художественно-пространственную организацию изображаемых объектов.

Грамотная передача пространственных отношений объектов действительности в рисунках учащихся при рисовании с натуры означает правиль-

ное изображение протяженности, величины, направления, пространственного положения, перспективных сокращений объектов изображения.

При переходе от натурального рисования объектов окружающей действительности к созданию их стилизации необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что в отличие от реалистического изображения декоративный рисунок обычно выполняется в двухмерном пространстве, в котором задний и передний планы сближаются с общим средним планом, а все объекты композиции показываются с одинаковой четкостью в условиях отсутствия линейной и воздушной перспективы. Если при выполнении декоративной композиции все же возникает необходимость изобразить различные пространственные планы, то их располагают условно, за счет фронтального размещения объектов друг над другом.

Условная трактовка пространства имеет свои национальные черты в изделиях белорусского народного искусства, созданных из различных материалов. Особенности обработки материала накладывают отпечаток на организацию пространственных планов при выполнении стилизации. В зависимости от материала и техники изготовления передача перспективных планов и пространственных отношений в изделиях декоративно-прикладного искусства трактуется от условно-плоскостного решения в условиях отсутствия линейной и воздушной перспективы (изображение растений, деревьев, птиц, животных, человека в техниках «вытинанка», «вышивка», «ткачество») до композиций с частичной передачей перспективы и условного разделения на пространственные планы (тематические композиции в технике «маляванка» и «аппликация из соломки», архитектурные мотивы в технике «рельефная резьба» и «керамическое панно»).

Следовательно, при выполнении работ в натурном и декоративном рисовании учащимся необходимо учитывать отличительные особенности передачи перспективных планов и пространственных отношений изображаемых объектов.

Умение грамотно передавать пространственные характеристики объектов действительности при реалистическом изображении, а также грамотно переходить к передаче условно-пространственных отношений при выполнении стилизации для эскиза изделия из различных материалов является одним из критериев сформированности навыков владения приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

Разработанные критерии разделены на две группы: теоретические знания и практические умения и навыки. Система оценочных критериев определена в двух направлениях (в соответствии с видами занятий): рисование с натуры и декоративное рисование (табл. 2–3).

Таблица 2

**Критерии сформированности теоретических знаний
и практических умений и навыков владения приемами стилизации
в процессе рисования с натуры**

Теоретические знания	Практические умения и навыки
Форма	
● Знание о форме, способах ее обобщения и построения на основе строения геометрических тел (шар, куб, конус, цилиндр и т.д.). ● Знание основных пространственных характеристик формы (большая, малая, высокая, низкая, вытянутая, широкая и т.д.).	● Умение видеть и передавать «большую» форму изображаемого объекта путем сближения ее с геометрическими телами (шаровидная, конусовидная, цилиндрическая и т.д.). ● Умение определять и отображать выразительные особенности формы, учитывая ее различные характеристики (округлая, вытянутая, широкая и т.д.).
Конструкция	
● Знание о геометрической составляющей конструктивного строения формы любого объекта действительности. ● Знание о конструктивном построении формы через опорные точки, основные и вспомогательные линии построения. ● Знание об особенностях конструктивного строения формы с разных точек зрения, различного пространственного положения.	● Умение выполнять линейно-конструктивный анализ формы на основе строения геометрических тел, составляющих их основу. ● Умение грамотно осуществлять конструктивное построение формы через опорные точки, осевые линии (линии симметрии) и различные вспомогательные линии (горизонтальные, вертикальные, наклонные). ● Способность правильно передавать перспективное сокращение при конструктивном построении формы объекта с разных точек зрения (выше, ниже, на уровне линии горизонта), в различных пространственных положениях (фронтальная и угловая перспектива).
Пропорции	
● Знание о пропорциях, способах определения и передачи пропорциональных отношений изображаемого объекта или группы объектов. ● Знание основных пространственных характеристик при определении индивидуальных размеров формы объекта и его пропорциональных отношений. ● Знание о способах определения и передачи индивидуальных пропорций изображаемого объекта (гротескное изображение, шарж, карикатура).	● Умение грамотно передавать размерные соотношения элементов или частей формы объекта между собой, а также между различными объектами. ● Умение сравнивать различные по форме объекты действительности: «высокий» и «низкий», «длинный» и «короткий», «широкий» и «узкий» и др. ● Способность выделять и передавать индивидуальные пропорции и размеры объекта изображения.

Теоретические знания	Практические умения и навыки
Объем	
- Знание основных законов светотени и особенностей ее распределения по поверхности плоских (куб, пирамида, призма) и выпуклых (шар, конус, цилиндр) геометрических форм. - Представление о таких понятиях, как «тональный масштаб», «свет», «полутень», «собственная тень», «блик», «рефлекс», «падающая тень».	- Умение правильно определять и передавать распределение света и тени по поверхности геометрических форм, составляющих основу любого объекта действительности, используя плавные и резкие переходы. - Умение грамотно передавать объемную характеристику формы в зависимости от источника освещения (естественное или искусственное), при разном пространственном положении источника света относительно натуры (сверху, сбоку, снизу, близко, далеко и др.).
Пространство	
- Знание о пространственных отношениях между объектами, пространственных планах, глубинном масштабе («глубина пространства», «плановость», «загораживание»). - Знание правил и законов линейной перспективы («линия горизонта», «точка схода») при передаче пространственного размещения объектов. - Знание правил и законов воздушной перспективы (разница в тоне и размерах объектов, расположенных ближе и дальше).	- Умение правильно располагать объекты изображения на плоскости относительно вертикали и горизонтали, находящихся в различных пространственных положениях (ближе, дальше, слева, справа). - Умение грамотно строить форму различных объектов в любых пространственных положениях (фронтальная и угловая перспектива). - Умение грамотно использовать законы воздушной перспективы при передаче пространственных характеристик объектов (ближние объекты более крупные и четкие, дальние – более мелкие и менее контрастные).

Таблица 3

**Критерии сформированности теоретических знаний
и практических умений и навыков владения приемами стилизации
в процессе декоративного рисования**

Теоретические знания	Практические умения и навыки
Форма	
Знание способов художественного обобщения формы (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация) при переходе от реалистического изображения к созданию декоративного образа.	Умение применить различные способы художественного обобщения для передачи наиболее выразительных признаков формы объекта (округленность, вытянутость, продолговатость и т.д.) при выполнении стилизации.

Теоретические знания	Практические умения и навыки
● Знание национальных особенностей формообразования (предельная обобщенность и простота, геометризация и условность формы), заложенных в традициях белорусского народного искусства при изготовлении изделий из различного материала.	● Умение использовать национальные традиции формообразования и особенности обработки материала (глины, дерева, соломки, бумаги и т.д.) при создании декоративного образа плоскостного или объемного характера.
Конструкция	
● Знание о способах преобразования внутреннего и внешнего конструктивного строения формы при переходе от реалистического изображения к декоративному. ● Знание национальных особенностей передачи конструктивного строения отдельных деталей объекта (оперение птиц, структурные элементы цветов, деревьев и др.) при работе с определенными материалами (дерево, соломка, глина и др.).	● Умение грамотно трансформировать внутренние и внешние конструктивные характеристики натурального объекта при работе над условно-плоскостным и объемным решением декоративного образа в процессе выполнения стилизации. ● Умение использовать конструктивные особенности отдельных деталей изображаемого объекта при создании эскиза изделия в техниках «резьба по дереву», «аппликация из соломки», «вытинанка», «керамика».
Пропорции	
● Знание способов и приемов изменения характерных пропорций формы объекта изображения (укрупнение или уменьшение отдельных деталей) при выполнении стилизации. ● Знание особенностей трансформации формы натурального объекта (преувеличение или преуменьшение пропорций), заложенных в традициях белорусского народного искусства при изготовлении изделий из различного материала.	● Умение правильно видоизменять пропорциональные отношения натурального объекта с целью создания выразительного декоративного образа, используя различные способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация). ● Умение грамотно выполнять пропорциональные изменения формы изображаемого объекта с учетом национальных традиций формообразования и материала изготовления.
Объем	
● Знание способов преобразования объемной характеристики формы при переходе от натурального к условно-плоскостному решению декоративного образа (использование линии, пятна, декора и др.). ● Знание способов условной передачи объема при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера из различных материалов.	● Способность грамотно связывать выразительный силуэт декоративного образа с его внутренней наполненностью декоративными элементами (линией, пятном, декором) при условной передаче объема предмета. ● Умение правильно применять декоративные приемы (тональные переходы, введение декора) при условной трактовке объемной формы для конкретного материала.

Пространство	
● Знание об условно-декоративном решении пространства в декоративной композиции (сближение планов, отсутствие линейной и воздушной перспективы). ● Знание особенностей трактовки пространственных отношений, заложенных в традициях белорусского народного искусства при работе с различными материалами.	● Владение навыками условного решения пространственных планов (объединение заднего и переднего планов в один средний, одинаковая четкость силуэтов предметов, фронтальное расположение изображаемых объектов друг над другом). ● Умение грамотно передавать условные пространственные отношения при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера из конкретного материала.

Для того чтобы научиться грамотно изображать объекты действительности, учащимся необходимо обладать конкретными теоретическими знаниями в области изобразительной грамоты и декоративного рисования. Для объективной оценки теоретических знаний учащихся отмечены **три уровня сформированности теоретических знаний**: высокий, средний и низкий.

Высокий уровень. Учащиеся с высоким уровнем обучения обладают качественно сформированными теоретическими знаниями аналитико-синтетического метода работы над рисунком с натуры. У них прослеживаются системные знания о форме, способах ее обобщения и трансформации при переходе от натурального рисования к выполнению стилизации. Эти учащиеся свободно оперируют художественными терминами и понятиями, достаточно грамотно и полно освещают своеобразие национальных традиций белорусского народного искусства, хорошо знают особенности формообразования для конкретного материала при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера.

Средний уровень. Учащиеся со средним уровнем обучения обладают недостаточно сформированными знаниями в области обобщения и стилизации формы объектов действительности при натурном и декоративном рисовании. У них прослеживается неуверенное владение художественными терминами и понятиями в области изобразительной грамоты и декоративного рисования. Данные учащиеся недостаточно полно освещают своеобразие национальных традиций белорусского народного искусства, имеют непрочные знания особенностей формообразования при работе с различными художественными материалами в процессе изготовления изделий декоративно-прикладного характера.

Низкий уровень. Учащиеся с низким уровнем обучения имеют большие пробелы в теоретических знаниях в области изобразительной грамоты и декоративного рисования. Для них является характерным незнание основных художественных терминов и понятий в области натурального и декоративного рисования, а также отсутствие знаний о национальных особен-

ностях формообразования в белорусском народном искусстве с учетом материала изготовления.

Основной способ проверки уровня сформированности навыков владения приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования – анализ практических работ учащихся (рисование с натуры, декоративное рисование и выполнение декоративной работы в материале).

Для объективной оценки практических работ можно выделить три уровня сформированности навыков владения приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования: высокий, средний, низкий.

Уровни сформированности навыков владения приемами стилизации **при рисовании с натуры** таковы:

Высокий уровень. Учащиеся с высоким уровнем обучения обладают качественно сформированными умениями и навыками аналитико-синтетического метода работы над рисунком. При выявлении обобщенной характеристики изображаемого объекта в их работах прослеживается свободное владение навыками передачи выразительной формы, характерных пропорций, особенностей конструктивного построения, объема и пространства. Учащиеся данной группы умеют грамотно не только обобщать форму изображаемого объекта, но и связывать ее с образом. При этом они отличаются высокой работоспособностью и самостоятельностью, при выполнении рисунка проявляют творческую активность.

Средний уровень. Учащиеся со средним уровнем обучения обладают недостаточно сформированными умениями и навыками при выявлении обобщенной характеристики изображаемого объекта. В своих работах они допускают незначительные ошибки при передаче формы, характерных пропорций, особенностей конструктивного построения, объема и пространства. У учащихся данной группы прослеживаются невысокий интерес и трудолюбие в процессе обучения. При выполнении изображений с натуры у них часто проявляется потребность в помощи учителя.

Низкий уровень. В работах учащихся с низким уровнем обучения отсутствует аналитико-синтетический метод работы над рисунком, их изображениям свойственно срисовывание с натуры. Работы учащихся данного уровня характеризуются многочисленными ошибками при передаче формы, пропорций, конструкции, объема и пространства. У этих учащихся проявляется низкая работоспособность и отсутствие самостоятельности в процессе выполнения рисунка.

Уровни сформированности навыков владения приемами стилизации **при декоративном рисовании** следующие:

Высокий уровень. Учащиеся с высоким уровнем обучения обладают достаточно сформированными умениями и навыками творческой переработки и интерпретации форм объектов окружающей действительности, используют различные способы формообразования при переходе от натурального рисования к выполнению стилизации заданного объекта действительно-

сти. При этом в их изображениях проявляется новизна ассоциаций, создается целостный декоративный образ. Работам учащихся данной группы свойственны высокая степень выявления характерных и типичных особенностей в форме изображаемого объекта, правильность и точность определения и применения способов и приемов стилизации с учетом выбранного материала и национальных традиций. Данные учащиеся отличаются высокой творческой активностью, которая приводит к созданию оригинальных и выразительных декоративных образов.

Средний уровень. У учащихся со средним уровнем обучения наблюдаются недостаточно сформированные умения и навыки в области декоративной интерпретации и стилизации формы объектов окружающей действительности при переходе от реалистического к декоративному изображению. В своих работах они допускают немногочисленные ошибки при выявлении характерных и типичных особенностей формы изображаемого объекта в процессе выполнения стилизации. Для данных учащихся характерны недостаточные умения и навыки в использовании национальных традиций формообразования с учетом особенностей обработки материала при изготовлении эскиза изделия декоративно-прикладного характера. У них наблюдается недостаточная самостоятельность при выполнении стилизации и декоративной работы в материале, которая приводит к частому обращению за помощью учителя.

Низкий уровень. У учащихся данной группы отмечается низкий уровень умений и навыков творческой переработки объектов окружающей действительности при переходе от натурного рисования к выполнению стилизации. Их работы отличаются низкой степенью выявления типичных особенностей в характере формы изображаемого объекта при создании декоративного образа, низкой степенью выразительности, целостности и гармоничности. В работах учащихся при выполнении эскиза изделия декоративно-прикладного характера не прослеживается использование национальных традиций формообразования с учетом материала изготовления. Для учащихся данной группы характерны низкая работоспособность и отсутствие самостоятельности при выполнении стилизации и изготовлении декоративной работы в материале.

2.1 Поиск наиболее эффективных методов обучения, направленных на последовательное овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования

В данном разделе описаны поиск и разработка специальных заданий, упражнений и методов обучения, направленных на последовательное овладение учащимися приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования.

Разработанный методический арсенал (беседы, упражнения и задания) ориентирован на выполнение следующих задач:

– овладение учащимися теоретическими знаниями в области изобразительной грамоты и декоративного рисования, умение использовать эти знания в практических заданиях в процессе натурального и декоративного рисования, а также при выполнении декоративных работ в материале;

– формирование способности учащихся видеть и передавать в своих натуральных рисунках наиболее характерные и типичные особенности изображаемого объекта на основе анализа формы, конструкции, пропорций, объема и пространственных отношений;

– совершенствование умений учащихся грамотно осуществлять переход от натурального рисунка к выполнению стилизованного изображения, передавая наиболее типичные и выразительные особенности формы изображаемого объекта;

– развитие способностей учащихся использовать различные способы преобразования натурального образа в декоративный при выполнении эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций и особенностей материала изготовления.

Для успешного решения поставленных задач должны соблюдаться основные дидактические принципы обучения: научность, систематичность и последовательность, активность и сознательность, наглядность, доступность и преемственность, тесная связь теории с практикой.

Грамотное выполнение любого изображения невозможно без теоретической подготовки учащихся, и поэтому в начале занятий должно отводиться время на рассмотрение теоретических вопросов. В процессе обучения они должны усвоить необходимый минимум теоретических знаний применительно к реалистическому изображению (форма, конструкция, пропорции, объем и пространственные отношения), а также декоративному изображению объекта действительности: способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, гиперболизация), методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле), способы формообразования (геометрический и пластический).

Исследуя вопрос повышения эффективности овладения учащимися приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования, отметим следующие методы обучения:

- метод обобщения и упрощения;
- метод анализа и синтеза;
- метод сравнения;
- метод наблюдения;
- метод целевой установки.

Метод обобщения и упрощения. Необходимо сказать, что буквально все художники-педагоги академической школы рисунка приходили к од-

ному выводу – изображение любого объекта действительности следует начинать с «большой» формы, с выявления общей массы объема, а затем уже переходить к деталям. Поэтому создание любого изображения начинается с выявления его обобщенной характеристики. Такой метод позволяет без особого труда разобраться в закономерностях строения любых сложных объектов и передать наиболее характерные и типичные особенности формы изображаемого объекта как при рисовании с натуры, так и при выполнении стилизации.

Использование метода обобщения при создании изображения заключается в упрощении сложных задач, в установлении методической последовательности построения изображения от простого к сложному.

Исходя из дидактического принципа обучения (от простого к сложному, от общего к частному), большинство художников-педагогов академической школы рисунка считали необходимым для облегчения изображения сложной формы в начальной стадии построения рисунка упрощать ее сложную конструкцию до простых геометрических форм. Метод обобщения и упрощения формы изображаемого объекта путем разложения ее на геометрические тела широко использовали в своих методических системах обучения А. Ашбе, братья Дюпюи, А. Дюрер, Д.Н. Кардовский, А.П. Лосенко, И.Д. Прейслер, А.П. Сапожников, П.П. Чистяков, В.С. Шебуев. По их мнению, все объекты окружающей действительности, начиная от простейших предметов до фигуры человека, можно рассматривать с геометрической точки зрения. В основе формы каждого предмета обнаруживается геометрическая фигура или тело: куб, цилиндр, шар, конус, призма, пирамида и другие.

Обобщение и упрощение формы объекта путем разложения на геометрические составляющие помогает учащимся увидеть и передать особенности формы изображаемых объектов, их конструктивные и пропорциональные закономерности строения. При этом форма изображаемого объекта может быть как простой, так и сложной. В соответствии с этим конструктивная основа может состоять из одного геометрического тела или быть комбинированной. Например, изображая с натуры такой предмет, как ваза или кувшин, в процессе анализа выясняется, что ваза имеет конструкцию «комбинированного тела», то есть может состоять в своей основе из шара, усеченного конуса и цилиндра.

Геометрическая основа объектов действительности очень часто используется при выполнении стилизации. Геометрический способ формообразования при создании стилизации является наиболее распространенным при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера. Так, например, в белорусском народном декоративно-прикладном искусстве сюжеты орнаментальных мотивов в вышивке, ткачестве, деревообработке в большинстве своем имеют геометрический характер.

Метод анализа и синтеза. Любой изобразительный процесс включает в себя мыслительную деятельность, основу которой составляют мыслительные операции – анализ и синтез. Характеризуясь своей конкретной ориентированностью и являясь противоположными друг другу операциями, анализ и синтез вместе с тем неразрывно связаны, всегда целенаправленны и призваны решать конкретную задачу.

Взаимоотношение анализа и синтеза выражается в общепринятом порядке выполнения любой художественной работы – от общего к частному и от частного снова к общему.

При работе над рисунком с натуры анализу и синтезу подвергаются определенные стороны, признаки, качества изображаемых объектов: форма, конструкция, пропорции, пространственное положение. В процессе натурного рисования посредством анализа и синтеза исследуется не только натура, но и само изображение. Постоянный анализ и синтез натуры и изображения – необходимое условие познания натуры для целей изображения.

При декоративном рисовании вся аналитико-синтетическая деятельность направлена на изучение изображения, так как при выполнении стилизованного изображения процесс познания натуры невозможен, он опосредован анализом и синтезом образа данного объекта, полученного при натурном рисовании и запечатленного в памяти рисующего. В этих условиях качество изображения напрямую зависит от глубины памяти и развитости воображения учащегося. Поэтому для возможности создания полноценного декоративного образа заданного объекта требуется предварительно исследовать и познать соответствующий предмет с натуры. Изучение натуры заключается не только в накоплении зрительных впечатлений, но и в сознательном отборе этих впечатлений, основанных на анализе и синтезе характерных особенностей натуры, которые будут использованы при выполнении стилизации на уроках декоративного рисования.

Метод сравнения. Сравнение представляет собой мысленное установление сходства или различия сопоставляемых объектов и явлений окружающей действительности, а также их отдельных частей.

Любое сравнение предполагает последовательное выделение тех или иных признаков, сторон предметов. Посредством сравнения определяется то общее, что имеется между отдельными объектами или явлениями, которые объединяются в конкретную группу, категорию. В процессе сравнения происходит выделение не только общих, но и основных признаков, характеризующих сущность данных объектов и явлений. Чем точнее учащийся установит общее и основное в изображаемых объектах, тем он глубже познает и поймет их форму, конструкцию и пропорциональные отношения. Для этого необходимо приучить учащихся активно анализировать натуру, часто сверяя части и целое, смотря попеременно на разные участки модели, находить их верное соотношение.

Залогом успешного процесса рисования с натуры является и постоянное сравнение изображения с натурой. Сравнивая свой рисунок с натурой, учащийся систематически контролирует весь процесс работы, устанавливая соответствие и несоответствие изображения с натурой, находя в рисунке те или иные ошибки, неточности и исправляя их.

В процессе выполнения стилизации заданного объекта действительности внимание учащегося направлено на сравнение отдельных частей самого изображения, так как натура в данном случае недоступна. Постоянное сравнение одной части изображенного объекта с другой, одного участка рисунка с другим помогает учащимся найти верные соотношения частей и целого, что приводит к созданию выразительного декоративного образа.

Метод наблюдения. Изучая особенности изобразительной деятельности детей, Е.И. Игнатьев отмечает, что умение наблюдать природу является предпосылкой успешного развития изобразительной деятельности учащегося.

Учащихся необходимо обучать умению наблюдать и тонко видеть предметы и их свойства. Постоянные наблюдения за окружающим миром приучают учащихся присматриваться к различным объектам и явлениям действительности, подмечать в них типичные для целого ряда объектов черты, видеть внутренние стороны объектов и явлений, что необходимо как при выполнении рисунка с натуры, так и при создании стилизованного изображения.

Особое значение развитие наблюдательности и внимания для учащегося приобретает на уроках рисования с натуры, где процесс изображения, как правило, начинается с внимательного изучения натуры. Рисуя с натуры различные предметы реальной действительности, наблюдая гармоничную слаженность форм предметов, учащиеся тем самым развивают свою наблюдательность, приучаются не пассивно рассматривать, а исследовать их.

Формирование способности целенаправленно, осознанно и внимательно наблюдать расширяет круг зрительных впечатлений и способствует более точному и полному представлению об объектах действительности для последующего выполнения стилизации. Поэтому изучение действительности, особенностей и закономерностей формы, цвета, пространственного положения предметов, стремление увидеть за деталью, мелочью главное и существенное приводит к развитию внимания и наблюдательности учащегося, необходимых как при натурном, так и при декоративном рисовании.

Метод целевой установки. Наблюдательность сформируется только в том случае, если предварительные наблюдения будут отличаться высокой эффективностью. Для эффективности наблюдения важны определенные организационные условия, прежде всего, конкретная *установка* на специально организованное наблюдение. В процессе работы над натурным изображением объекта действительности учащийся должен получить установку на последующее выполнение стилизации, а при создании эскиза для изделия декоративно-прикладного характера установку на выполнение стилизации с учетом особенностей обработки материала и национальных тра-

диций формообразования. Например, изображая дерево с натуры, учащийся получает установку на последующее декоративное изображение этого дерева. В процессе выполнения учебного задания учащийся должен выявить особенности формы конкретного дерева, его деталей, определить его пропорциональные отношения, найти наиболее важные для характеристики изображаемого объекта черты и признаки, свойственные данному объекту. В рисунке такие особенности служат важным исходным материалом для создания образного представления об изображаемом объекте, которые в дальнейшем будут использованы при выполнении стилизации.

Использование данных методов в процессе обучения направлено на повышение уровня восприятия и познания объектов действительности с целью их дальнейшего использования при выполнении стилизации для эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

Опыт показывает, что для эффективного овладения учащимися приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования наиболее результативными являются следующие условия:

- обобщение формы объектов изображения на начальном этапе выполнения изображения и выявление его геометрической составляющей;
- обобщение формы объектов действительности на начальном этапе выполнения рисунка с помощью силуэтного изображения (пятновое и линейное решение);
- последовательное ведение натурального и декоративного изображения заданного объекта действительности;
- параллельное ведение процесса выполнения как рисунка с натуры, так и стилизации конкретного объекта действительности;
- использование различных способов преобразования натурального образа в декоративный при выполнении эскиза декоративно-прикладного изделия с учетом национальных традиций и материала изготовления.

В целях последовательности овладения приемами стилизации учащимися в процессе натурального и декоративного рисования задания и упражнения разделены на несколько блоков в соответствии с видами художественной деятельности:

- рисование с натуры;
- декоративное рисование;
- изготовление декоративной работы в материале.

Анализ педагогической и методической литературы показал, что обучение на уроках рисования с натуры целесообразно начинать с выполнения изображения простых геометрических тел: шара, куба, цилиндра, конуса, призмы. Такие задания дают исчерпывающие знания о форме и конструкции простых геометрических тел, на которые можно условно разбить любую сложную форму как при создании реалистического изображения, так и при выполнении стилизации.

ПЕРВЫЙ БЛОК. Геометрическая составляющая как основа обобщения формы объектов окружающей действительности. Рисование геометрических тел.

Первым шагом в освоении приемов изображения различных объектов действительности является рисование простейших геометрических тел, которые лежат в основе большинства предметов, так как в них хорошо прослеживаются законы конструктивного и перспективного построения.

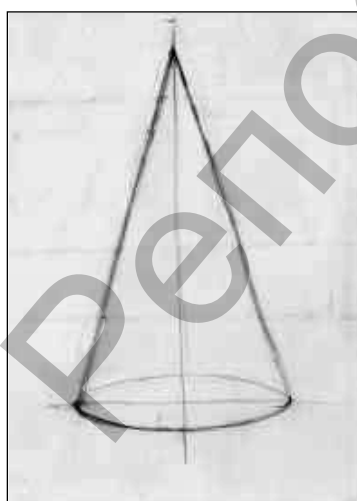
Задания этого блока направлены на формирование умений и навыков свободно оперировать геометрической формой с целью дальнейшего ее использования при выполнении анализа формы различных объектов действительности для натурного и декоративного изображения.

Задание 1. Анализ конструктивной основы геометрических форм.

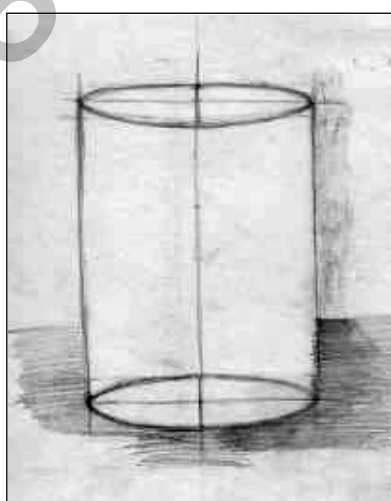
Данное задание включает в себя различные упражнения по рисованию геометрических тел с натуры с целью изучения пространственно-конструктивных закономерностей изображения геометрической формы на плоскости.

В начале выполнения предлагаемого задания с учащимися целесообразно провести беседу, в процессе которой будут рассмотрены следующие темы: «Геометрическое тело как основа формы любого объекта действительности», «Законы конструктивного построения формы», «Основы линейной и воздушной перспективы».

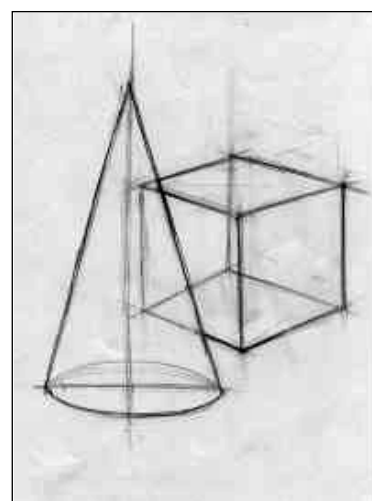
В ходе практической работы учащимися 5–9-х классов выполняются следующие задания: 5–6-е классы – конструктивное построение отдельных геометрических тел из проволоочных каркасов и гипса, 7–9-е классы – конструктивный анализ группы гипсовых моделей геометрических тел. Задание должно быть выполнено в манере линейно-конструктивного рисунка (рис. 120).

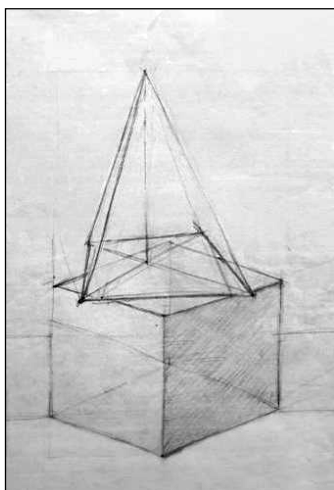
5-й класс

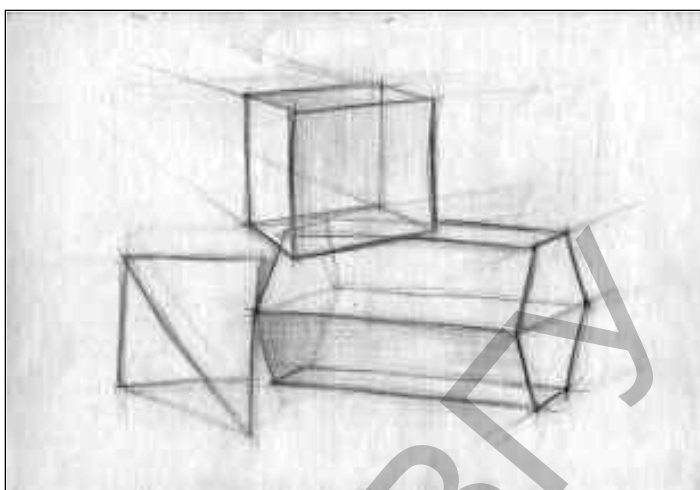
6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 120. Передача конструктивного строения геометрических тел

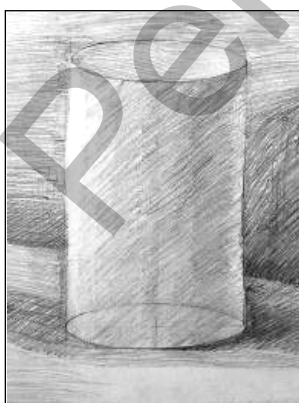
Задание 2. Светотеневая моделировка формы геометрических тел.

Светотеневая моделировка формы рассматривается как средство передачи объема изображаемого объекта. Объем геометрических тел в процессе выполнения изображения складывается из передачи их пространственного расположения, конструктивного строения на основе законов линейной перспективы, а также знания законов светотени и их применения.

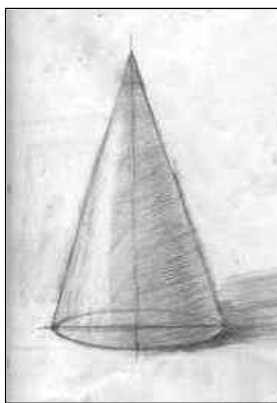
В начале работы над данным заданием с учащимися следует провести беседу на тему «Закон распределения света и тени по поверхности геометрических тел через конструктивный анализ геометрической формы».

Предлагаемое задание включает в себя упражнения по рисованию различных геометрических тел с натуры с целью изучения светотеневых закономерностей изображения геометрической формы на плоскости (рис. 121).

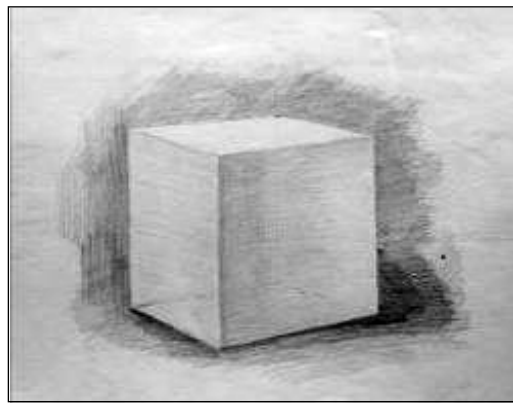
При выполнении данных упражнений внимание учеников должно быть акцентировано на важном значении направления штрихов при выявлении объема тоном. Правильно положенные штрихи движутся по форме (или, как говорят художники, «лепят форму»), и поэтому они усиливают впечатление объемности формы.

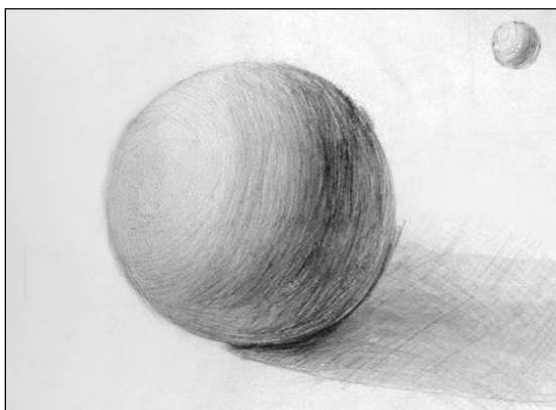
5-й класс

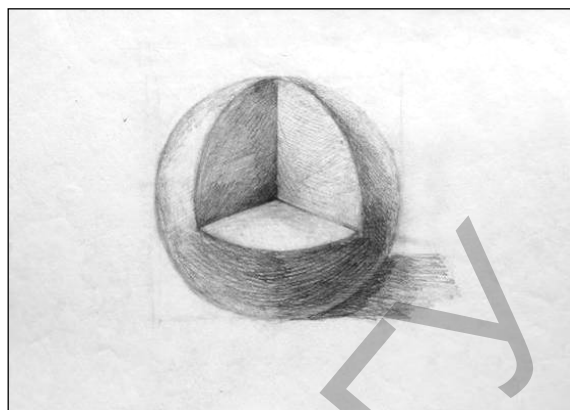
6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 121. Светотеневая моделировка формы геометрических тел

Видение и правильная передача светотеневой моделировки формы геометрических тел посредством их конструктивного строения помогает учащимся в дальнейшем перейти к тональному анализу более сложных предметов, в основу которых положена все та же геометрическая составляющая.

В конце изучения данного блока заданий учащимся целесообразно предложить выполнить творческое задание, которое предполагает закрепление знаний, умений и навыков выявления геометрической составляющей у любого объекта действительности при создании художественного образа (рис. 122).

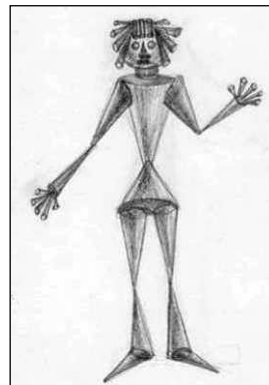
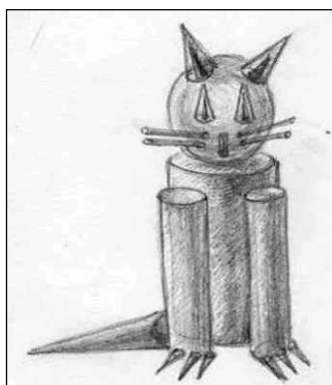
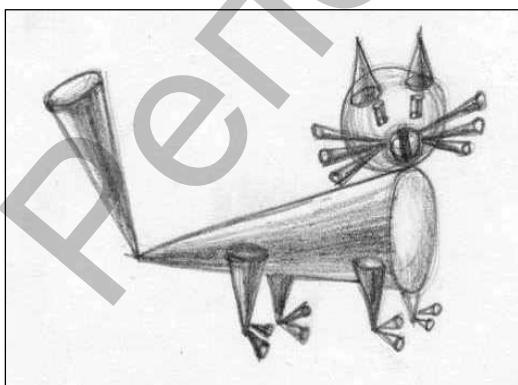
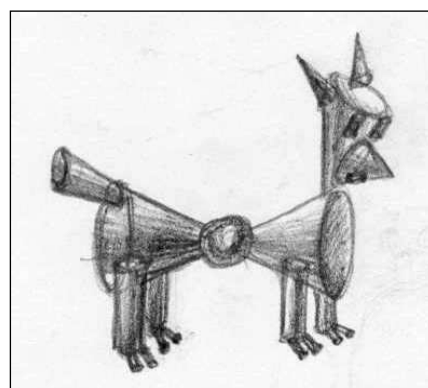
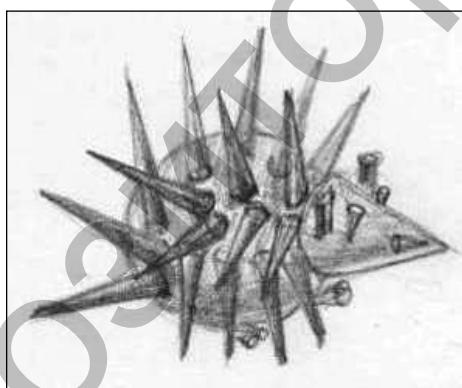
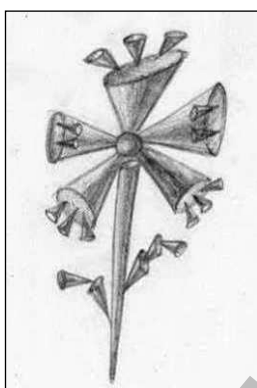

Рис. 122. Работы учащихся 5–9-х классов

При выполнении данного упражнения перед учащимися должны быть поставлены следующие задачи:

- составление образа растения, животного, человека только из геометрических тел (шар, конус, цилиндр, пирамида и др.) без введения посторонних линий и форм;

- тональная моделировка на основе распределения света и тени по поверхности геометрических тел.

По мнению многих известных художников, педагогов, ученых, наиболее эффективным методом при выполнении анализа формы объектов действительности для выявления основных и характерных признаков изображаемого объекта является метод обобщения. Поэтому второй блок заданий и упражнений направлен на развитие обобщенного видения натуры, умения выявлять основную – «большую» форму изображаемого объекта, развитие аналитико-синтетической деятельности учащихся в процессе рисования с натуры.

ВТОРОЙ БЛОК. Обобщение как принцип стилизации в натурном рисовании.

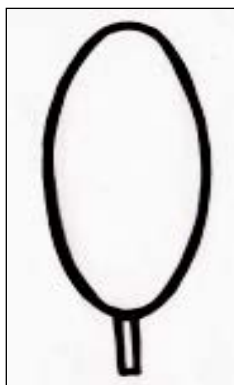
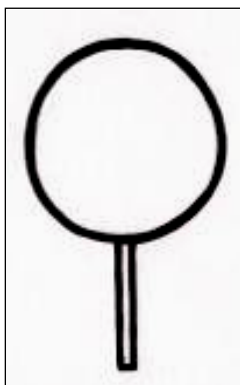
Использование метода обобщения при изображении любого объекта действительности заключается в упрощении сложных задач, в установлении методической последовательности построения изображения от простого к сложному. В связи с этим задания разделены на четыре группы. К первой группе относятся задания, направленные на нахождение и передачу основной «большой» формы изображаемого объекта действительности; во вторую входят те задания, которые основаны на конструктивном анализе форм различных объектов действительности; к третьей группе относятся задания, ориентированные на развитие умений передавать характерные пропорции изображаемых объектов, сравнивать и сопоставлять их общие и отличительные признаки; четвертая содержит задания, основанные на выявлении объема объекта изображения методом обобщенного анализа формы.

Задание 1. Метод анализа «большой» формы объектов действительности.

Данное задание используется как начальное в процессе анализа формы любого изображаемого объекта действительности.

В начале выполнения задания с учащимися следует провести беседу «Обобщение и упрощение формы любого объекта действительности и разложение ее на простые геометрические составляющие».

В ходе работы над данным заданием необходимо приучать учащихся изначально анализировать, обобщать и выделять «большую» форму изображаемого объекта без деталей. Обобщение формы различных объектов действительности учащиеся должны выполнять с помощью силуэтного изображения (пятновое и линейное решение) (рис. 123).

Работы учащегося 6-го класса

Работы учащегося 7-го класса

Рис. 123. Передача «большой» формы при изображении дерева

Обобщенность формы, лишенная подробной детализации, вырабатывает у учащихся умение цельно видеть натуру, что особенно важно на первоначальном этапе создания изображения.

Для формирования понятия «большая» форма объекта учащимся следует выполнить силуэтное изображение различных объектов действительности: предметы быта (рис. 124), объекты растительного, животного мира и человека (рис. 125–126). Работая над данными упражнениями, учащиеся овладевают одним из видов обобщенного реалистического изображения, который помогает воспитывать чувство обостренного восприятия окружающей действительности, умение цельно видеть, наблюдать и сознательно обобщать увиденное.

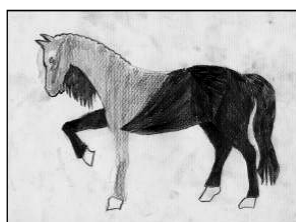
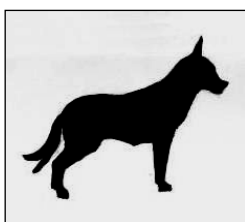
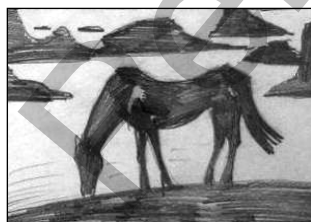
5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

Рис. 124. Определение «большой» формы в предметах быта. Силуэтное решение

5-й класс

7-й класс

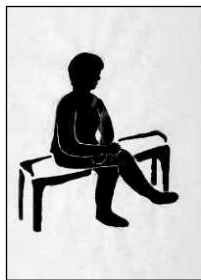
8-й класс

9-й класс

Рис. 125. Передача основной формы при изображении животных. Силуэтное решение

5-й класс

6-й класс

7-й класс

9-й класс

*Рис. 126. Передача основной формы при изображении фигуры человека.
Силуэтное решение*

После выполнения данного задания в рисунках учащихся прослеживается умение отбирать и передавать на изобразительной плоскости главные и характерные признаки натурального объекта, не отвлекаясь на проработку мелких деталей.

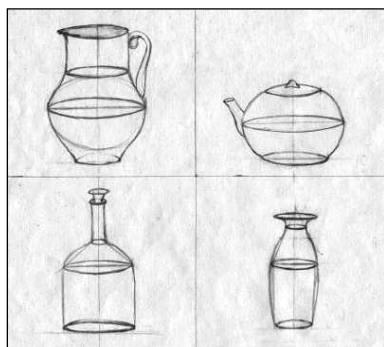
Задание 2. Метод анализа конструктивного строения формы объектов действительности.

Осмысливая внешние очертания объектов действительности, необходимо также представлять и сущность их внутреннего строения, конструкцию и связь отдельных элементов, составляющих ту или иную форму. Конструкция объекта, как правило, определяет характер его формы. Поэтому данное задание направлено на развитие умений видеть и передавать конструктивные особенности объекта изображения.

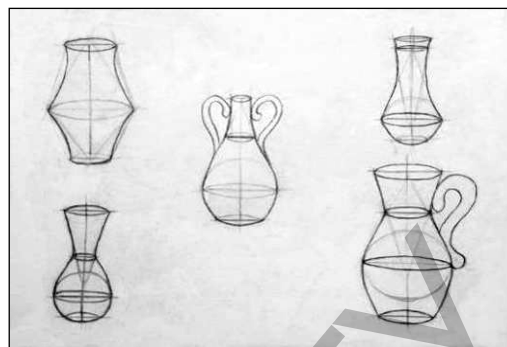
Выражение конструктивной основы формы предмета связано с аналитической деятельностью, образным представлением, осознанием объединения всех деталей в единое целое. В процессе выполнения данного задания применяется метод тщательного построения формы предметов с проведением осей, вспомогательных линий, изучением конструктивной основы различных объектов действительности на основе конструктивного строения геометрических тел.

В начале работы над данным заданием с учащимися необходимо провести беседу на следующие темы: «Геометрическое тело как конструктивная основа формы любого объекта действительности», «Правила конструктивного построения формы, вспомогательные и дополнительные линии построения».

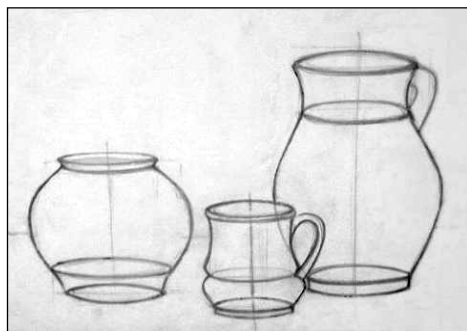
В 5-х и 6-х классах учащиеся должны выполнить конструктивный анализ простых по форме предметов быта, в 7–9-х классах в качестве натуральных объектов следует использовать более сложные по форме предметы быта (рис. 127).

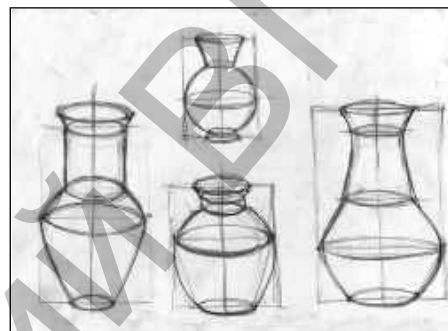
5-й класс

6-й класс

7-й класс

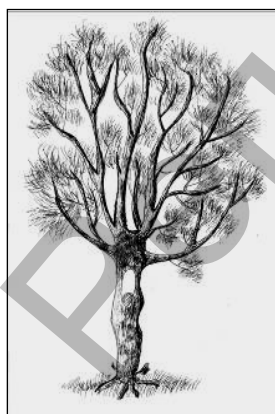

8-й класс

Рис. 127. Изучение конструктивной основы предметов быта

Для развития умения целостно видеть и представлять объект как сочетание простых геометрических тел одновременно с натурными объектами целесообразно для сравнения ставить рядом аналогичные по форме геометрические тела (конус, шар, цилиндр).

При изучении конструктивного строения дерева основное внимание учащихся необходимо обратить на анализ характерных особенностей направления и движения ствола и ветвей, которые определяют характер и закономерности конструктивного строения каждого дерева (рис. 128).

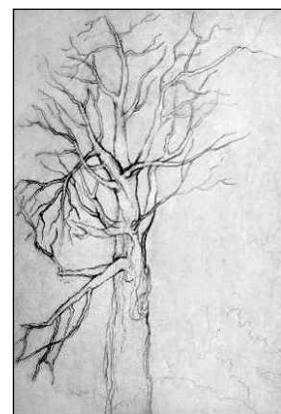
5-й класс

6-й класс

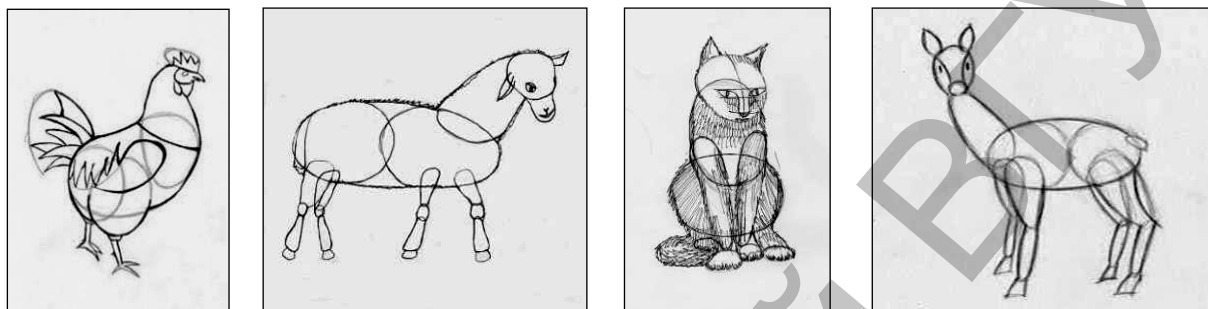
7-й класс

9-й класс

Рис. 128. Определение конструктивной основы деревьев

Анализируя конструктивную основу строения формы объектов животного мира, учащиеся должны обобщать форму и сравнивать ее со знакомыми геометрическими телами (например, шаровидная форма груди у птицы, соединение шара и конуса основы туловища, цилиндрический характер формы шеи и ног). Осознав конструктивную основу формы, учащимся легче выявить характерную форму изображаемого объекта для последующего создания выразительного декоративного образа (рис. 129).

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 129. Определение конструктивной основы форм объектов животного мира

Выполнению заданий на передачу конструктивных особенностей человека должно предшествовать изучение анатомического строения человека (пропорции и закономерности строения тела), его основных опорных точек. Данные упражнения требуют от учащихся исследования механики движения человека. С этой целью необходимо им предложить внимательно понаблюдать за прыгающим, бегущим, идущим человеком.

Изображение движущегося человека учащиеся могут выполнить на основе обобщенного модуля. Такие упражнения способствуют формированию пространственных представлений, развитию целенаправленного наблюдения, умению передавать главное и характерное в форме изображаемого объекта (рис. 130).

6-й класс

7-й класс

9-й класс

Рис. 130. Изучение конструктивной основы фигуры человека на основе обобщенного модуля

Выполнение подобных упражнений способствует тому, что учащиеся начинают рисовать сознательно, отучаясь от пассивного копирования натуры, правильно определяют и строят конструктивную основу формы лю-

бого объекта действительности. Умение осуществлять конструктивный анализ форм различных объектов действительности дает учащимся возможность в дальнейшем трансформировать характерные особенности конструктивного строения формы в выразительный контур при выполнении стилизации для изделий декоративно-прикладного характера.

Любой анализ предполагает собой мысленное установление сходства или различия сопоставляемых объектов и явлений. Поэтому в процессе изучения формы объекта с целью изображения большую роль играет метод сравнения. Таким образом, следующее задание ориентировано на развитие умений учащихся выполнять сравнительный анализ пропорциональных и конструктивных особенностей формы изображаемых объектов действительности.

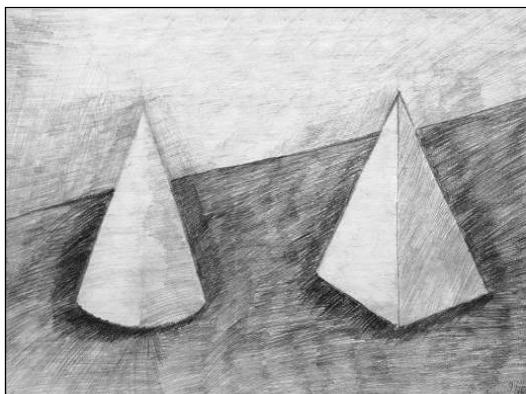
Задание 3. Метод сравнения при анализе пропорциональных особенностей формы объектов действительности.

Данное задание направлено на развитие умений определять и отображать размерные соотношения элементов или частей формы объекта между собой, а также между различными объектами. Чем точнее учащийся устанавливает сходство и различие в изображаемых объектах, тем он глубже познает и поймет их форму, конструкцию и пропорциональные отношения. Такой подход позволяет выделить наиболее важные элементы, составляющие основу изображаемого объекта или явления.

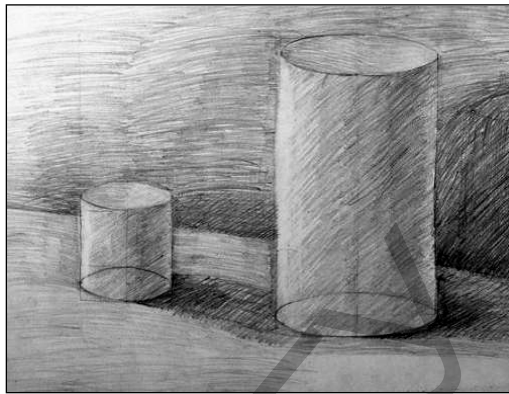
Перед выполнением предлагаемого задания следует провести с учащимися беседу на темы: «Правила определения и передачи пропорций при изображении формы любого объекта действительности», «Правила проведения сравнительного анализа формы изображаемого объекта».

Учащиеся 5–9-х классов должны выполнить изображения разных объектов действительности, выявляя различия и сходства в форме и размерах. В качестве натуральных объектов следует подбирать как близкие по форме, но разные по размеру, так и различные по форме и размеру объекты действительности. В процессе выполнения их изображения учащиеся должны провести анализ и сравнение изображаемых предметов как с натурой, так и с изображением на рисунке.

В начале работы над блоком заданий учащиеся 5–9-х классов должны выполнить рисунок с натуры из группы геометрических тел. Натурные объекты выбираются в зависимости от их возрастных способностей. Данное задание позволяет учащимся наглядно прочувствовать пропорциональные отношения как отдельных предметов, так и различных объектов между собой (рис. 131).

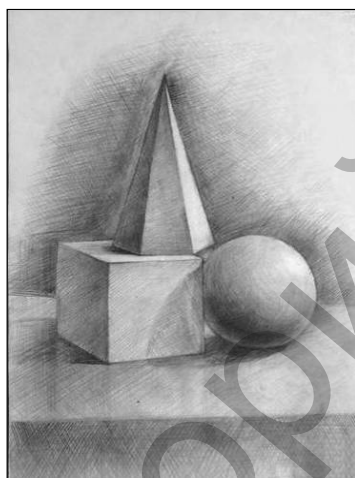
5-й класс

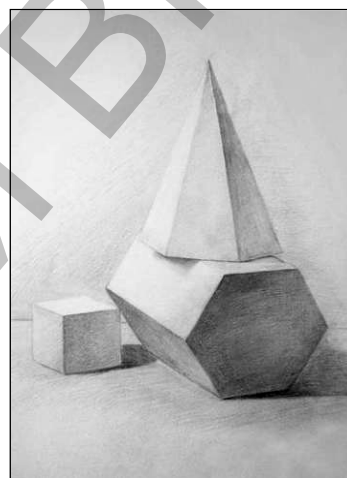
6-й класс

7-й класс

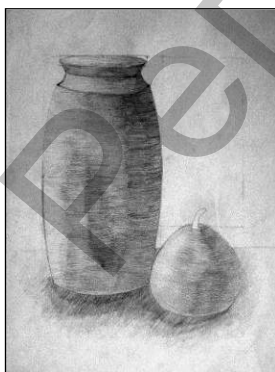
8-й класс

9-й класс

Рис. 131. Сравнение различных по форме и размеру геометрических тел

Для актуализации знаний и умений при передаче пропорциональных отношений учащимся следует выполнить изображение различных по форме и размеру объектов действительности (рис. 132–134). В процессе работы над данным упражнением учащиеся начинают более осознанно подходить к передаче характера изображаемых объектов действительности через сравнительный анализ их форм и размеров.

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 132. Сравнительный анализ различных по форме и размеру предметов быта

5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

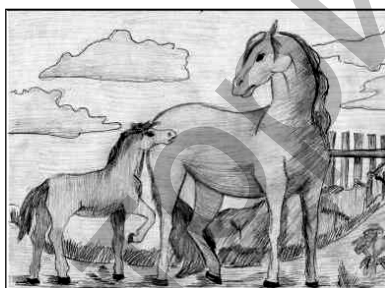

9-й класс

Рис. 133. Сравнение различных по форме и размеру овощей и фруктов

6-й класс

7-й класс

8-й класс

Рис. 134. Сравнительный анализ различных по размерам животных

После выполнения этих упражнений учащиеся начинают лучше анализировать форму, острее выявлять характерные и типичные признаки предмета и находить убедительное пластическое решение формы объекта изображения, необходимое для создания выразительного образа.

Задание 4. Метод обобщения формы при выявлении объема объектов действительности.

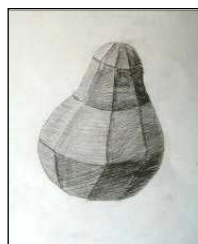
Объем в изображении на плоскости складывается из конструкции и формы, а основным средством передачи объема является светотеневая градация, и поэтому в ходе выполнения данного задания учащимся необходимо познакомиться с особенностями распределения света и тени по форме предмета. В процессе создания изображения должна отмечаться теснейшая взаимосвязь между линейно-конструктивным изображением формы и тоновой лепкой объема в рисунке.

В начале выполнения данного задания с учащимися необходимо провести беседу на тему «Закономерности распределения света и тени по поверхности геометрических тел, составляющих основу изображаемого объекта».

Предлагаемое задание заключается в разделении на простейшие геометрические плоскости формы изображаемого объекта через конструктивный анализ его формы (рис. 135–136). Такое задание позволяет учащимся сосредоточить внимание на том, чтобы тональная шкала именно выстраивалась, а не пассивно срисовывалась.

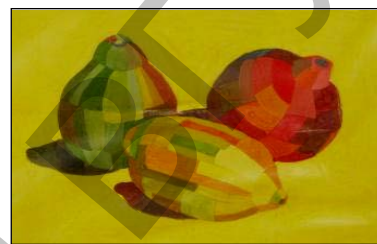
5-й класс

6-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 135. Работа плоскостями через конструктивный анализ формы овощей и фруктов

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 136. Работа плоскостями через конструктивный анализ формы предметов быта

Выполнение данного задания помогает учащимся не только сконцентрироваться на распределении света и тени по поверхности изображаемого объекта, но и в то же время работать отношениями, а работая над деталью, не забывать о связи с целым. После выполнения таких заданий учащиеся начинают улавливать в природе даже небольшие тональные различия, умело использовать тональный масштаб при передаче объема изображаемого объекта.

Для усвоения учащимися законов светотени при работе с натуры необходимо применять постановки, лаконичные по форме и цвету, с направленным освещением, где четко прослеживались бы светотеневые градации: блик, свет, полутень, рефлекс, собственная тень, падающая тень.

Подводя итоги работы над данным блоком заданий, следует отметить, что систематизация сведений о форме объектов, их конструкции, пропорциях, светотональных отношениях должна осуществляться на каждом уроке натурного рисования путем постоянного анализа и синтеза изображаемых объектов, что вырабатывает у учащихся правильное восприятие объектов действительности для последующего выполнения стилизации на уроках декоративного рисования.

Стилизация как процесс формообразования имеет свои особенности, способы и приемы использования метода обобщения в декоративном рисовании. Являясь формой отражения основных признаков и качеств объектов действительности, обобщение выступает определяющим фактором в ходе выполнения стилизации при создании декоративных изображений.

ТРЕТИЙ БЛОК. Обобщение как принцип стилизации в декоративном рисовании.

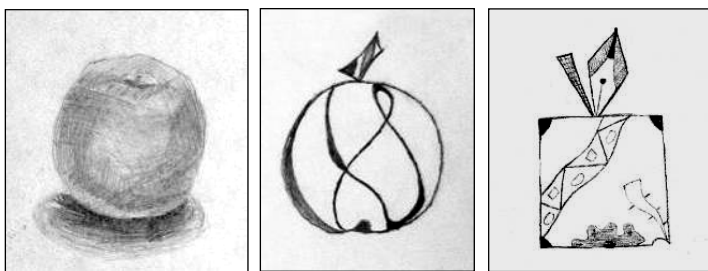
В зависимости от выбранного метода обобщения стилизация может идти или по пути предельного упрощения и доведения до геометрических символов, или, наоборот, может рождаться на плавной, «тягучей» пластике силуэта предмета. Таким образом, мы хотим остановиться на двух основных способах формообразования при выполнении стилизации – это геометрический и пластический (описаны нами в разделе 1.1).

При работе над заданиями и упражнениями данного блока необходимо использовать различные способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, гиперболизация), методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»).

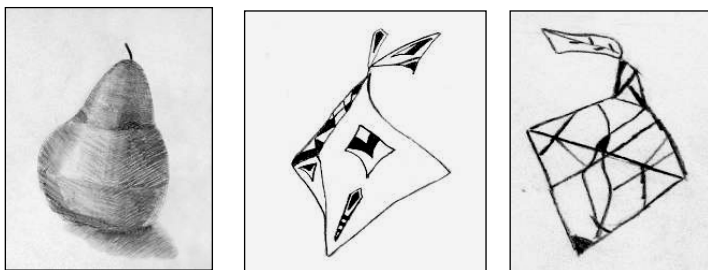
Задание 1. Геометрический способ формообразования при выполнении стилизации.

Обобщение включает в себя различные формы отражения окружающей действительности в процессе выполнения стилизации путем упразднения деталей и выявления наиболее характерного в объектах и явлениях окружающей действительности. За основу обобщения можно взять геометрические формы с динамикой линий и конкретными цветовыми сочетаниями, наполняя их упрощенным геометрическим декором. Поэтому данное задание направлено на развитие умений учащихся видеть геометрическую основу в объектах действительности и грамотно передавать ее при переходе от натурного изображения к выполнению стилизации.

В начале работы над предлагаемым заданием с учащимися необходимо провести беседу, в процессе которой рассмотреть следующие темы: «Геометрическая определенность и обобщенность рисунка при выполнении стилизации», «Способы художественного обобщения и методы стилизации при создании декоративного образа».

5-й класс

6-й класс

Рис. 137. Использование геометрического способа формообразования при выполнении стилизации овощей и фруктов

Выполнение зарисовок с натуры перед созданием стилизованного изображения или параллельное ведение натурального и декоративного изображений заданного объекта действительности является необходимым условием при работе над данным заданием. Решая задачи обобщенного видения формы изображаемого объекта на уроках рисования с натуры, учащимся легче справиться с дальнейшим выполнением стилизации, используя геометрический способ формообразования (рис. 137).

Во время работы над данными упражнениями необходимо приучать учащихся изучать и анализировать объект в процессе натурального рисования, стараясь разобраться в особенностях строения формы для грамотной трансформации ее в выразительный декоративный образ при выполнении стилизации геометрическим способом формообразования (рис. 138–139).

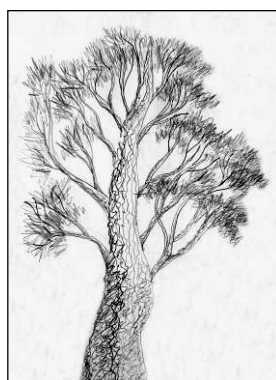
Используя геометрический способ формообразования, учащиеся учатся представлять разные объекты изображения в виде сочетания различных прямоугольников, квадратов, трапеций и других правильных и неправильных геометрических фигур прямолинейных очертаний (рис. 140).

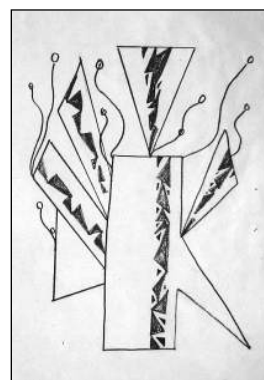
Натура

Стилизация

Натура

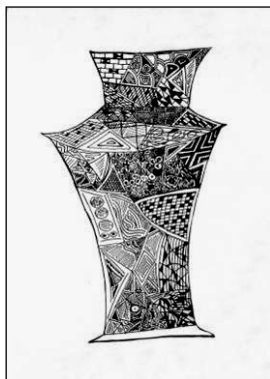

Стилизация

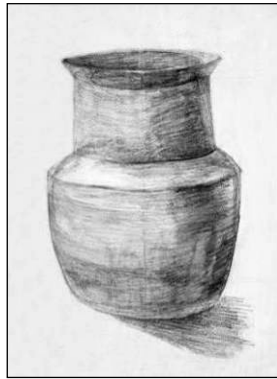
Рис. 138. Использование геометрического способа формообразования при выполнении стилизации дерева. Работы учащихся 6-го, 8-го классов

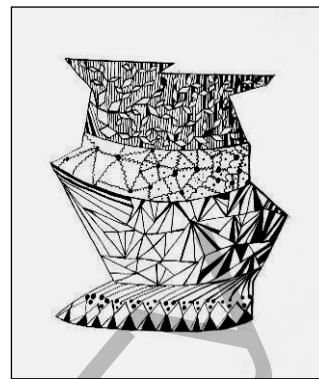
Натура

Стилизация

Натура

Стилизация

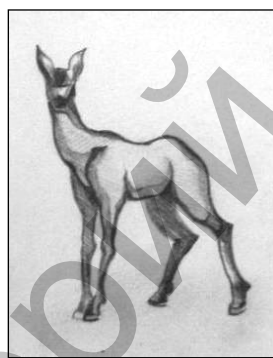
Рис. 139. Использование геометрического способа формообразования при выполнении стилизации предметов быта. Работы учащихся 8-го, 9-го классов

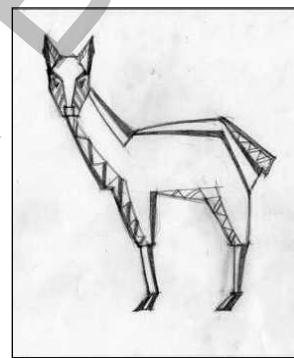
Натура

Стилизация

Натура

Стилизация

Рис. 140. Использование геометрического способа формообразования при выполнении стилизации животных. Работы учащихся 7-го, 9-го классов

Задание 2. Пластический способ формообразования при выполнении стилизации.

При выполнении стилизации объекта действительности изображение можно построить на плавной, «тягучей» пластике силуэта предмета и на введении такого же типа декора, используя нежные пастельные цветовые сочетания и мягкий, ненавязчивый рисующий контур. Поэтому данное задание направлено на развитие умения учащихся преобразовывать объекты действительности, применяя пластику линий при переходе одной формы в другую.

В начале работы над предлагаемым заданием с учащимися целесообразно провести беседу на тему «Достижение пластической выразительности при выполнении стилизации».

При выполнении этого задания необходимо приучать учащихся следовать основному принципу формообразования для создания выразительного декоративного образа – усилению соответственно характеру изображаемого объекта всех типических особенностей его формы и удаление или ослабление частного и случайного, используя различные способы художественного обобщения и методы стилизации.

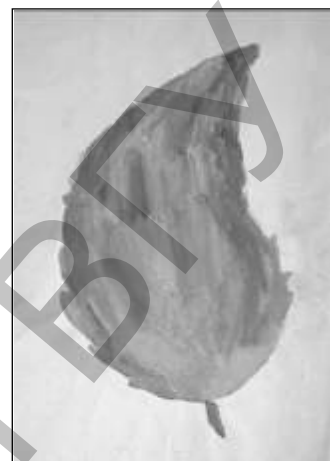
Обобщение формы через отказ от излишних подробностей, выявление сущностного содержания, характерного образа изображаемого объекта и достижение выразительности при помощи пластического способа формообразования приводят учащихся к созданию выразительных декоративных образов в своих работах (рис. 141).

Натура

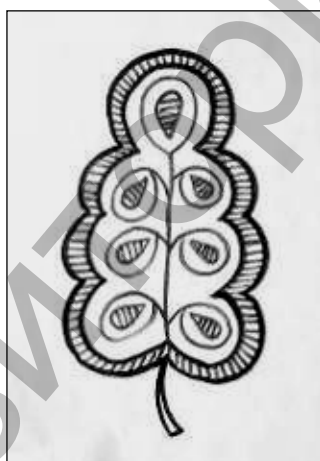
Натура

Натура

Стилизация

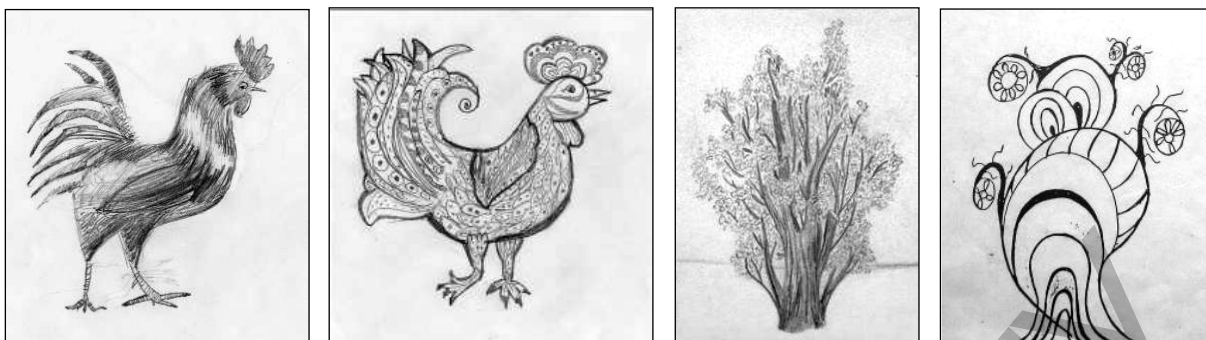
Стилизация

Стилизация

Рис. 141. Использование пластического способа формообразования при выполнении стилизации листьев деревьев

В процессе выполнения данного задания учащиеся должны осознавать то, что стилизованному изображению, выраженному в криволинейной пластике, будет соответствовать сочетание различных овалов, сфер и других неправильных округлых фигур, составляющих форму как простых, так и сложных объектов действительности (рис. 142).

Натура

Стилизация

Натура

Стилизация

Рис. 142. Использование пластического способа формообразования при выполнении стилизации птицы и дерева. Работы учащихся 7-го, 9-го классов

Выполнение упражнений данного блока способствует развитию у учащихся наблюдательности, аналитико-синтетической деятельности, способностей видеть и передавать наиболее характерное и типичное в объектах действительности, используя различные способы формообразования при создании стилизации заданного объекта действительности.

Художественное обобщение зависит от многих обстоятельств. Главное из них – принятый творческий метод, который, в свою очередь, складывается под воздействием различных факторов. Среди таких факторов большое влияние оказывают национальные традиции и материал, из которого изготавливаются изделия народного и декоративно-прикладного искусства. Поэтому следующий блок заданий направлен на повышение уровня сформированности знаний и навыков учащихся в процессе овладения приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования при создании изделий декоративно-прикладного характера из различных материалов, свойственных белорусскому народному декоративно-прикладному искусству.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК. Обобщение как принцип формообразования при выполнении стилизации для изделий декоративно-прикладного характера.

При разработке декоративного рисунка будущего изделия обобщение и упрощение осуществляются с учетом эстетических требований в духе сложившихся художественных традиций и особенностей материала, из которого будет изготавливаться изделие. Поэтому отделить обобщение, упрощение формы от материала невозможно, так как в процессе формообразования именно материал «подсказывает» и «определяет» ту или иную степень обобщения формы в процессе создания декоративного образа. Подсказывая и определяя степень обобщения формы, материал как бы «закладывает» основные принципы стилизации.

В зависимости от используемого материала стилизация может быть направлена как на плоскостное решение декоративного образа, так и на объемное. Основную массу традиционных изделий белорусского народно-

го искусства составляют работы плоскостного характера. При создании изделий из глины, дерева, соломки, кроме плоскостного, используется и объемное решение декоративного образа, которое подразумевает иные способы формообразования при выполнении стилизации. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы познакомить учащихся с различными способами преобразования натурального образа в декоративный при выполнении эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом используемого материала изготовления.

Процесс изготовления изделия декоративно-прикладного характера необходимо начинать с натурной зарисовки выбранного объекта действительности с целью его изучения. При выполнении натурального изображения учащиеся должны решать следующие задачи: анализ формы, передача пропорциональных и конструктивных особенностей объекта изображения, пространственное положение и моделировка формы тоном или цветом. Важное значение при изучении натуры имеет установка на дальнейшее выполнение стилизованного изображения заданного объекта. Чем внимательнее учащийся относится к натуре, чем выше его умение анализировать форму, тем богаче и выразительнее формируется в его сознании декоративный образ.

Исходя из того, что каждый материал имеет свои особые природные качества, которые используются при его обработке, и в известной мере определяют особенности и принципы формообразования при выполнении стилизации, задания этого блока распределены по разделам, связанным с использованием различных материалов (глина, дерево, соломка) и разных техник изготовления («маляванка», «вытинанка», «вышивка»), наиболее характерных для белорусского народного искусства.

Задание 1. Принципы стилизации при работе с глиной.

Перед началом работы над заданием с учащимися необходимо провести беседу, в процессе которой рассмотреть следующие темы: «Стилизация как способ формообразования в декоративно-прикладном искусстве», «Принципы формообразования и особенности стилизации, заложенные в традициях белорусской народной керамики при изготовлении изделий объемного и плоскостного характера».

При выполнении данных заданий должны приниматься во внимание индивидуальные интересы учащихся в выборе объекта изображения. Учитывая возрастные особенности, учащимся 5–6-х классов целесообразно предложить создать глиняную игрушку, а 7–9-х классов – керамическое панно.

Благодаря полученным теоретическим знаниям, богатому наглядному материалу и упражнениям, описанным в блоках 1–2, большинство учащихся 5–9-х классов успешно справляются с данным заданием, выполняют традиционные и простые по форме изделия, без лишних деталей, но в то же время передающие самое существенное, характерное и типичное в изображаемом образе. Их работам свойственны правильная передача формы

изображаемого объекта действительности с натуры, грамотное преобразование формы и создание выразительного декоративного образа при выполнении стилизации с учетом национальных традиций и материала изготовления (рис. 143).

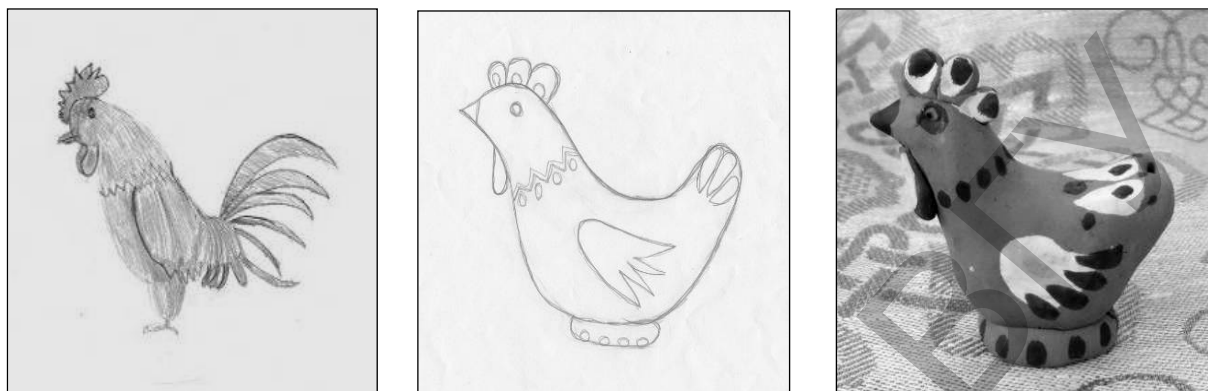

Рис. 143. Принципы стилизации при работе с глиной. Работа учащегося 5-го класса

При изготовлении керамических панно учащимися 8-го класса учитывались особенности плоскостного решения композиции, единство свойств материала и замысла, соответствие формы и содержания (рис. 144). Для многих работ учащихся характерно привнесение новизны и оригинальности в процессе декорирования изделия.

Рис. 144. Принципы стилизации при работе с глиной. Работа учащегося 8-го класса

Задание 2. Принципы стилизации при работе с деревом.

Перед началом выполнения данного задания с учащимися необходимо провести беседу на тему «Предельная обобщенность и стилизация форм объектов действительности, характерные для традиционных деревянных изделий белорусского народного искусства».

Изделия из дерева можно выполнять в виде объемных скульптур малой формы и изделий плоскостного характера (резные доски, декоративное панно). Поэтому перед учащимися при выполнении стилизации следует поставить задачу выбора способа формообразования для плоскостного и объемного решения декоративного образа.

Учащиеся при изготовлении изделий малой скульптурной формы из дерева должны придерживаться национальных традиций формообразования (простота образа и обобщенность формы), а при выполнении стилизации создавать декоративные образы на основе отбора наиболее характерного и типичного в форме изображаемого объекта (рис. 145).

Рис. 145. Принципы стилизации при работе с деревом. Работа учащегося 7-го класса

Современные белорусские мастера, стремясь к реалистичному отображению действительности, активно используют в своих мотивах стилизованное изображение силуэтов птиц и животных. Поэтому образам птиц на резных досках учащихся, как и в работах народных мастеров-деревообработчиков, свойственны профильная трактовка формы, условность и обобщенность (рис. 146).

В последнее время в рельефных формах белорусской скульптурной пластики очень часто используются архитектурные мотивы. Знакомство с работами народных мастеров Беларуси может подтолкнуть многих учащихся на создание рельефной композиции по мотивам архитектуры родного города (рис. 147).

Рис. 146. Принципы стилизации при работе с деревом. Работа учащегося 8-го класса

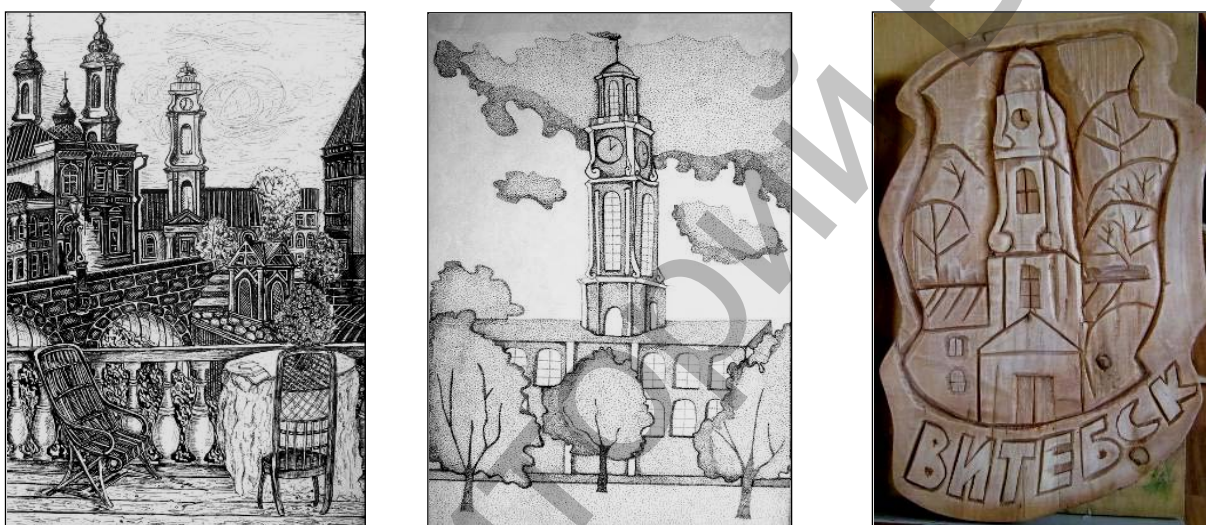

Рис. 147. Принципы стилизации при работе с деревом. Работа учащегося 9-го класса

Рис. 148. Принципы стилизации при работе с соломкой. Работа учащегося 5-го класса

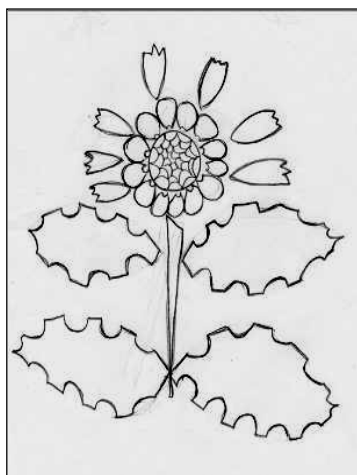
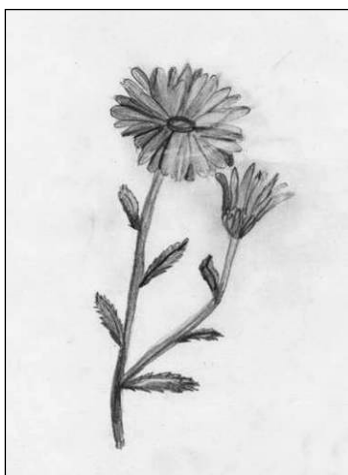

Рис. 149. Принципы стилизации при работе с соломкой. Работа учащегося 6-го класса

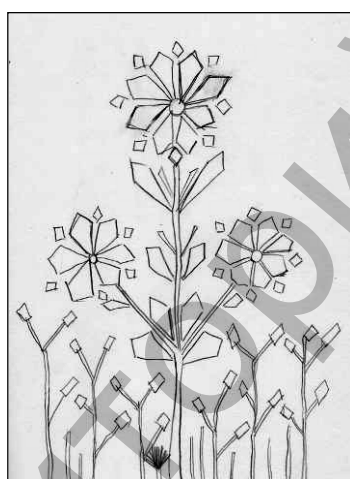
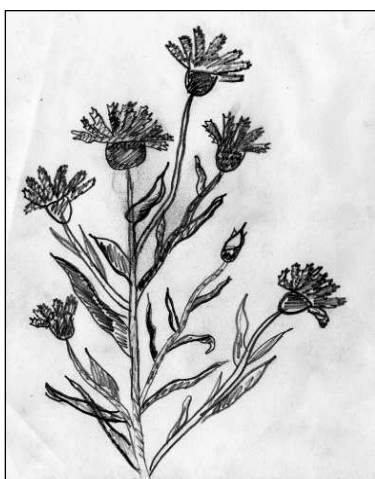

Рис. 150. Принципы стилизации при работе с соломкой. Работа учащегося 7-го класса

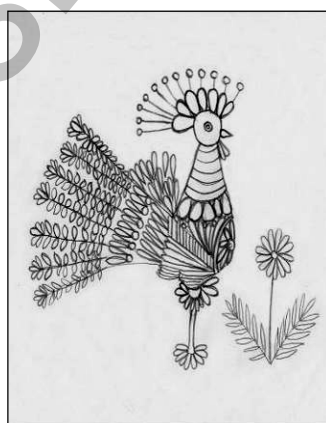

Рис. 151. Принципы стилизации при работе с соломкой. Работа учащегося 9-го класса

Задание 3. Принципы стилизации при работе с соломкой.

Перед началом выполнения данного задания с учащимися целесообразно провести беседу, в процессе которой рассмотреть следующие темы: «Использование художественно-пластических свойств материала при выполнении стилизации для изделий из соломки», «Особенности объемного и плоскостного решения декоративного образа».

Традиционным для белорусов и типично народным ремеслом было плетение из соломки. Поэтому при знакомстве с этим материалом учащимся вначале необходимо изучить приемы изготовления соломенных кукол. Куклы должны быть выполнены в полном соответствии с канонами белорусского народного искусства, то есть предусматривать предельное обобщение и упрощение формы изображаемого объекта (рис. 148).

В процессе выполнения стилизации учащиеся должны учитывать разнообразие пластических качеств соломки, традиционные способы формообразования при изготовлении как декоративных скульптурных форм традиционно-обрядового характера – кукол, так и декоративных панно в традиционной для белорусского народного искусства технике – «аппликация из соломки».

При знакомстве с техникой «аппликация из соломки» учащиеся должны выполнить декоративное панно с использованием растительных форм (цветов). При анализе растительных форм нужно обратить внимание учащихся на конструкцию растения в целом, а также на характерные закономерности построения формы. В процессе создания декоративного образа целесообразно предложить использовать метод «совершенных форм», или «симметрии» (рис. 149–150).

При изготовлении панно в технике «аппликация из соломки» с изображением птиц учащимся необходимо учитывать традиционное композиционное и орнаментальное решение, где центральный мотив представляет собой изображение стилизованных птиц, обращенных друг к другу головами, а края композиции обрамляет орнаментальный мотив из стилизованных цветов (рис. 151).

Результатом данного задания является то, что в работах учащихся 5–9-х классов, выполненных из соломки, просматриваются достаточно высокие умения и навыки решения сложных сюжетов средствами одного и того же материала.

Задание 4. Принципы стилизации при работе в технике «маляванка».

Перед началом выполнения предлагаемого задания с учащимися необходимо провести беседу на тему «Композиционные схемы построения изображений и приемы стилизации в традиционной белорусской технике росписи по ткани – «маляванка»».

Настенные ковры («маляванки») представляют собой редкое сочетание изобразительной и декоративной манеры. Наиболее традиционной для

«маляванки» является декоративная сюжетная живопись в обрамлении орнаментальной каймы из стилизованных цветов.

При выполнении заданий в технике «маляванка» перед учащимися должны ставиться следующие задачи: создание выразительного декоративного образа и использование традиционных композиционных схем построения, сюжетов и принципов стилизации, свойственных изделиям в данной технике.

Анализ работ учащихся 5–9-х классов показал, что они в своих изделиях в технике «маляванка» используют характерное плоскостное решение декоративного образа, локальные цвета, орнаментальную кайму и глубокий черный цвет фона, который усиливает декоративность композиции (рис. 152).

Задание 5. Принципы стилизации при работе в технике «вытинанка».

Перед началом выполнения данного задания с учащимися следует провести беседу, в процессе которой рассмотреть следующие темы: «Использование разнообразных приемов стилизации, композиционных принципов построения, традиционных мотивов и узоров при выполнении декоративной работы в технике “вытинанка”», «Традиционный мотив “дерево жизни”».

Характерным для белорусских вырезок из бумаги является ритмическое повторение элементов, их равномерное симметричное расположение на плоскости круга, квадрата и прямоугольника. Поэтому при выполнении данного задания учащиеся должны использовать один из методов стилизации – метод «совершенных форм», или «симметрии», как основной в процессе формообразования при изготовлении «вытинанки».

Важную роль в создании общего характера силуэта орнаментального мотива «вытинанки» играет обобщение и упрощение объекта изображения, который имеет форму простых, лаконичных геометрических фигур.

Принцип построения изображения в «вытинанке» – это силуэтное решение. Совокупность выразительных средств, используемых в силуэте, подталкивает к осознанной, целенаправленной работе над стилизацией. Поэтому внимание учащихся при выполнении работы в технике «вытинанка» необходимо акцентировать внимание на характерных признаках изображаемого объекта с целью поиска выразительного декоративного силуэта.

Наиболее традиционным мотивом при создании декоративной работы в технике «вытинанка» является «дерево жизни», поэтому именно этот мотив целесообразно предложить выполнить учащимся при знакомстве с техникой «вытинанка» (рис. 153–154).

При работе над данным заданием учащиеся продемонстрировали умелое использование традиционных принципов стилизации при передаче характерной формы изображаемого дерева.

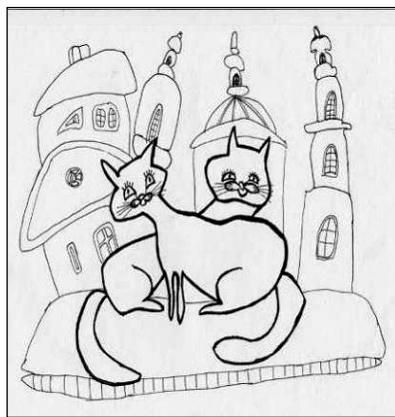

Рис. 152. Принципы стилизации при работе в технике «маляванка».
Работа учащегося 8-го класса

Рис. 153. Принципы стилизации при работе в технике «вытинанка».
Работа учащегося 6-го класса

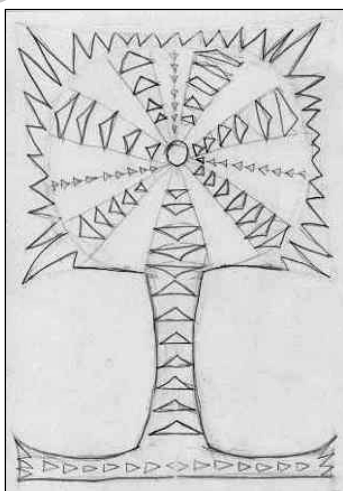

Рис. 154. Принципы стилизации при работе в технике «вытинанка».
Работа учащегося 7-го класса

Задание 6. Принципы стилизации при работе в технике «вышивка».

Перед началом выполнения данного задания с учащимися необходимо провести беседу на тему «Приемы стилизации, законы формообразования, разнообразие и богатство орнаментальных форм в белорусской народной вышивке».

В декоративных мотивах современного белорусского орнамента параллельно сосуществуют полуреалистическая манера стилизации и условно-геометрическая стилизация форм объектов действительности. Однако в большинстве своем мотивы белорусского народного орнамента носят геометрический характер.

Один из основных путей создания геометрического орнамента – это постепенное упрощение и схематизация формы объекта действительности. При выполнении вышивки с образом человека учащиеся должны использовать предельно упрощенный образ человека, источником которого служит образ женщины-матери. Стилизованный образ женщины, чаще всего, симметричен и статичен. Фигура изображается во фронтальном положении с опущенными или поднятыми вверх руками, голова, как правило, имеет форму ромба, а юбка – треугольника или трапеции. Образ женщины предельно упрощен, однако детали одежды могут быть украшены простым геометрическим декором.

Применяя геометрический способ формообразования при выполнении стилизации, учащиеся смогли создать выразительные образы человека и объектов растительного мира на основе традиционных белорусских мотивов и схем построения (рис. 155–156).

Геометрические образы могут состоять из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций. При использовании этого принципа формообразования в процессе выполнения стилизации учащиеся создали оригинальные декоративные образы деревьев (рис. 157).

В декоративных мотивах современной белорусской вышивки очень часто применяется полуреалистическая манера стилизации форм объектов животного мира. При выполнении задания в такой манере стилизации большинство учеников справились с поставленной задачей и продемонстрировали интересные и выразительные образы в своих декоративных работах (рис. 158).

Анализ работ учащихся 5–9-х классов показал, что выполнение упражнений данного блока повлияло на развитие их умений отбирать главные, существенные черты натуры и подчинять последние выразительным средствам и возможностям материала при создании декоративного образа.

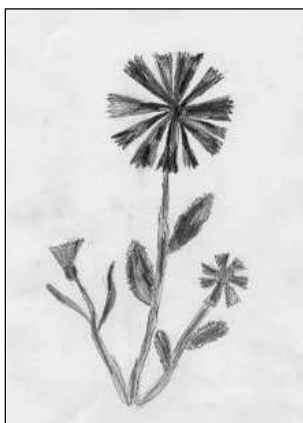

Рис. 155. Принципы стилизации при работе в технике «вышивка» – 5-й класс

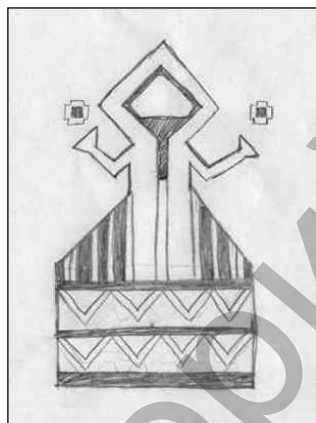

Рис. 156. Принципы стилизации при работе в технике «вышивка» – 9-й класс

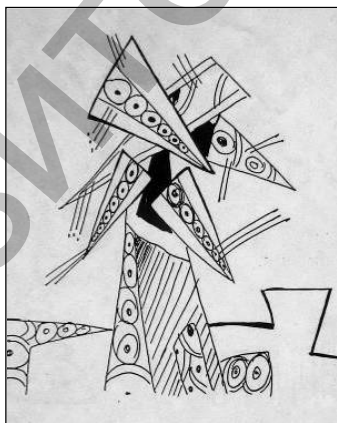

Рис. 157. Принципы стилизации при работе в технике «вышивка» – 8-й класс

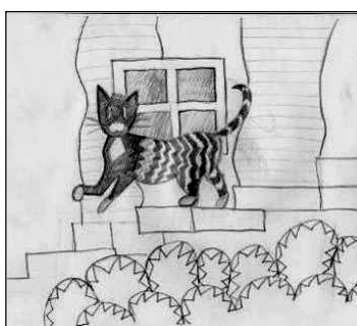

Рис. 158. Принципы стилизации при работе в технике «вышивка» – 6-й класс

Для определения эффективности разработанных нами заданий и упражнений, основанных на взаимосвязи натурального и декоративного рисования, мы предложили учащимся выполнить ряд контрольных практических заданий и провели анализ их работ. Нами были выделены контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы. В контрольных группах обучение проводилось учителями по традиционной программе, в экспериментальных – по специально разработанной нами методике обучения. Основной базой для исследования стало ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» с художественным уклоном. В эксперименте приняли участие 140 учащихся 5–9-х классов.

Анализ работ учащихся ЭГ и КГ осуществлялся по разработанным нами критериям и показал следующее:

- при выполнении работ с натуры учащиеся ЭГ продемонстрировали более высокий уровень умения анализировать изображаемый объект с точки зрения выявления «большой» формы, определения характерных конструктивных и пропорциональных особенностей объекта изображения. В большинстве натуральных рисунков учащихся КГ была плохо выражена характерная форма изображаемого объекта, что свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточном понимании учащимися закономерностей конструктивного строения и пропорциональных взаимоотношений частей объекта;

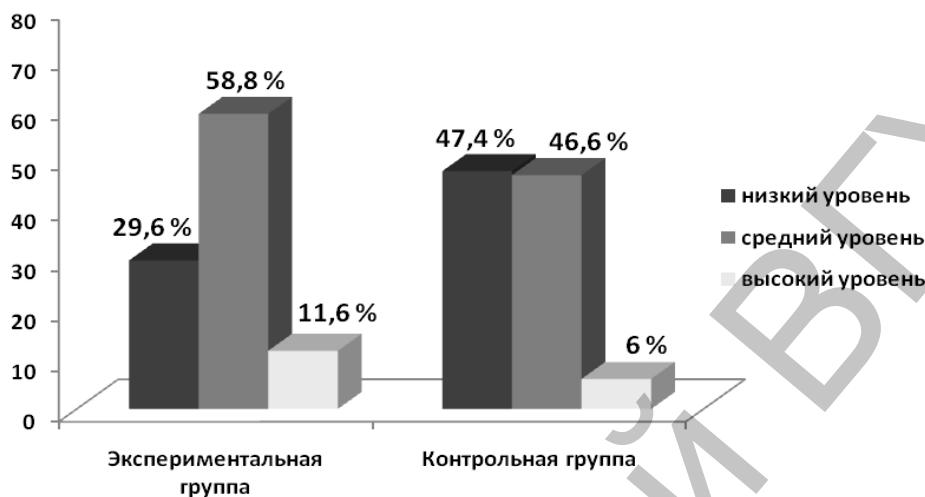
- в процессе выполнения стилизации заданного объекта действительности учащиеся ЭГ по сравнению с КГ продемонстрировали более высокий уровень умения трансформировать индивидуальные и характерные особенности натурального объекта (форму, пропорции, конструкцию, объем, пространственные отношения) при создании декоративного образа;

- при работе над эскизом для изделия декоративно-прикладного характера 71% учащихся ЭГ правильно и точно определяли способы и приемы стилизации для конкретного материала с учетом национальных особенностей формообразования, в то время как 67% учащихся КГ не связывали декоративный образ с особенностями обработки материала и национальными традициями формообразования.

В ходе использования разработанной нами системы заданий и упражнений, основанных на принципе взаимосвязи натурального и декоративного рисования, уровень сформированности навыков владения приемами стилизации в экспериментальных группах был значительно выше по сравнению с контрольными группами, обучавшимися по традиционной методике. Так, например, высокий уровень у учащихся ЭГ составил 11,6%, в то время как в КГ он был только 6%. Средний уровень сформированности навыков владения приемами стилизации показали 58,8% учащихся ЭГ и 46,6% учащихся КГ. Низкому уровню соответствовали 29,6% работ учащихся ЭГ и 47,4% работ учащихся КГ (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Сравнительный график уровня сформированности навыков владения приемами стилизации у испытуемых 5–9-х классов контрольных и экспериментальных групп

При использовании разработанной нами системы последовательных заданий и упражнений, основанных на принципе взаимосвязи натурального и декоративного рисования, нами выявлены пути совершенствования знаний, умений и навыков учащихся 5–9-х классов в области натурального и декоративного рисования, которые заключаются в следующем:

- Для эффективного овладения приемами стилизации необходимо, чтобы созданию декоративного изображения предшествовали натурные зарисовки изображаемого объекта, а также целесообразно использование метода параллельного ведения рисунка с натуры и выполнение стилизации конкретного объекта действительности.

- На уроках натурального рисования все задания должны быть направлены на расширение опыта познания объектов действительности и углубление знаний о характере формы изображаемого объекта, его конструктивных и пропорциональных особенностях, необходимых для дальнейшего выполнения стилизации конкретного объекта действительности. В связи с этим особую результативность показали задания, ориентированные на развитие аналитико-синтетической деятельности, обобщенного видения натуры (силуэтное изображение), умения сравнивать и сопоставлять объекты изображения с точки зрения формы, конструкции, пропорций, объема и пространственных отношений.

- Необходимым моментом при рисовании с натуры является педагогическая установка на запоминание существенных и характерных особенностей натурального объекта для дальнейшего выполнения стилизации. Соблюдение этого принципа позволяет учителю быстрее добиться от учащихся осознанного рисования с натуры, глубокого понимания закономерностей строения формы, что, в свою очередь, способствует расширению

знаний об изображаемом объекте для последующего создания декоративного образа.

- При выполнении эскиза изделия декоративно-прикладного характера необходимо обратить внимание учащихся на использование различных способов формообразования, методов стилизации, способов художественного обобщения при переходе от натурального изображения к созданию декоративного образа. В связи с этим особую результативность имеет целевая установка на выполнение стилизации с учетом выбранного материала и национальных традиций формообразования.

- Теоретические знания, полученные учащимися при выполнении заданий и упражнений, отразились на качестве их практических работ как при рисовании с натуры, так и при создании стилизации. Поэтому для грамотного выполнения изображения в процессе натурального и декоративного рисования учащимся необходимо давать конкретные теоретические знания в области изобразительной грамоты и декоративного рисования.

Результаты использования разработанной нами системы последовательных заданий и упражнений подтвердили необходимость взаимосвязи натурального и декоративного рисования для эффективного овладения учащимися приемами стилизации на уроках изобразительного цикла.

В связи с эффективностью разработанных методов обучения, основанных на принципе взаимосвязи натурального и декоративного рисования, целесообразно использовать все вышеперечисленные задания, упражнения и установки при подготовке экспериментальной программы и включить в нее выполнение изображений различных характеристик объектов и явлений действительности (цветы, деревья, натюрморт, животные, птицы, рыбы, пейзаж, архитектура, человек).

2.2 Разработка экспериментальной программы, направленной на эффективное овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования

Основной задачей данного этапа работы стала проверка эффективности методов обучения, направленных на овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

При разработке экспериментальной программы сформулированы следующие цели:

- формирование у учащихся теоретических знаний в области изобразительной грамоты и декоративного рисования;
- развитие аналитико-синтетической деятельности учащихся для грамотного выполнения изображения различных объектов действительности в процессе натурального и декоративного рисования;

– активное развитие умений учащихся свободно оперировать формой изображаемого объекта при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации;

– формирование знаний, умений и навыков учащихся подчинять способы формообразования при выполнении стилизации особенностям обработки материала и национальным традициям.

Исходя из анализа научно-методической и педагогической литературы, а также результатов эксперимента (описанного в разделе 2.1), нами была подготовлена программа (приложение), способствующая, на наш взгляд, эффективному овладению приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования. В разработанной нами экспериментальной программе все задания условно разделены на несколько тематических блоков, которые включают изображение различных характеристик объектов действительности: цветы, деревья, натюрморт, животный мир (рыбы, птицы, животные), пейзаж, архитектура, человек. Данные разделы являются базовыми в процессе обучения дисциплинам изобразительного цикла (как на уроках натурального и декоративного рисования, так и при выполнении декоративной работы в материале) в общеобразовательных школах.

Программа в полной мере отвечает принципам реалистического и декоративного изображения и направлена на последовательную реализацию обучающих, развивающих и воспитательных целей. Задания подобраны с учетом возрастных особенностей учащихся, принципов последовательности и систематичности излагаемой информации, целей и задач нашего исследования.

Нами было установлено, что для грамотного выполнения любого изображения в натурном и декоративном рисовании требуется существенная теоретическая подготовка учащихся в области изобразительной грамоты и декоративного рисования. Для этого в начале изучения каждой разработанной нами темы должно отводиться время на рассмотрение теоретических вопросов. Для большей эффективности каждая беседа должна сопровождаться наглядными средствами обучения, которые помогают раскрывать суть наиболее значимых понятий, таких как «обобщение», «стилизация», «национальный стиль», «формообразование с учетом материала изготовления» и др.

Наряду с теоретическими знаниями в области изобразительной грамоты и декоративного рисования при выполнении каждого задания необходимо выделять время на изучение и повторение методической последовательности ведения работы. С помощью наглядных пособий и устного напоминания целесообразно демонстрировать этапы выполнения каждого вида работы (рисунок с натуры, стилизованное изображение, декоративная работа в материале).

Весь теоретический и практический материал, разработанный нами, опирается на основные дидактические принципы: научность, систематич-

ность и последовательность, активность и сознательность, наглядность, доступность и преемственность, тесная связь теории с практикой.

В целях эффективного овладения учащимися приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования нами используются следующие методы обучения: наблюдения, обобщения, анализа и синтеза, сравнения, целевой установки. Данные методы направлены на повышение уровня восприятия и познания объектов действительности в процессе натурного рисования с целью их дальнейшего применения при выполнении стилизации для эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

Все тематические задания при использовании вышеперечисленных методов выполняются в следующей последовательности:

- натурная зарисовка заданного объекта действительности;
- стилизованное изображение этого же объекта с последующим созданием декоративной работы в материале.

В процессе натурного рисования учащиеся должны анализировать форму объекта изображения, его конструкцию, пропорциональные отношения, пространственное положение и объем. С целью глубокого понимания характерных особенностей строения формы, способствующего расширению знаний об изображаемом объекте, необходимо использовать метод целевой установки на последующее выполнение стилизации. Такой подход позволяет выделить наиболее характерные и выразительные признаки изображаемого объекта или явления, составляющие основу любого художественного или декоративного образа.

При выполнении заданий всех тематических блоков целесообразно применять:

- метод последовательного перехода от натурного к декоративному изображению и метод параллельного (синхронного) ведения натурного и декоративного рисунка;
- разнообразные способы преобразования натурного образа в декоративный:
 - способы формообразования (геометрический и пластический);
 - методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле);
 - способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, гиперболизация).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЦВЕТЫ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 1)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- развитие умений анализировать форму для выявления особенностей конструктивного, пропорционального строения при выполнении натурной зарисовки объекта растительного мира;
- совершенствование умений создавать выразительные декоративные образы объектов растительного мира посредством определения их природных особенностей при выполнении стилизации;
- формирование умений связывать способы формообразования с особенностями обработки материала и национальными традициями формообразования при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера.

В процессе изучения тематического блока «Цветы» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- форма, способы ее обобщения и построения при изображении цветов;
- устный анализ и сравнение объектов растительного мира – цветов, разнообразных по форме, окраске, размерам, строению;
- обобщенная характеристика формы на первоначальном этапе построения изображения;
- закономерности в передаче характерных особенностей формы цветов при выполнении стилизации;
- способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация) и методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле) при создании декоративного образа цветка;
- особенности стилизации при использовании геометрического и пластического способов формообразования;
- знакомство с различными техниками белорусского народного искусства, для которых наиболее характерно использование цветочного мотива: «вышивка», «вытинанка», «аппликация из соломки», «маляванка»; особенности формообразования при выполнении стилизации цветка для конкретного материала.

При работе над **практическими заданиями** данного тематического блока в процессе натурального рисования осуществляются линейно-конструктивные, тональные и цветовые зарисовки различных по форме и конструкции растений. В качестве объектов изображения можно использовать комнатные растения, натурные объекты при выполнении зарисовок на пленэре, а также фотоматериал с реалистическим изображением различных объектов растительного мира.

В качестве объекта изображения тематического блока «Цветы» необходимо подбирать различные по форме и размерам растения, при этом максимально использовать те, которые наиболее характерны для традиционных мотивов в белорусском народном искусстве (василек, ромашка, подсолнух и т.д.).

Для эффективного овладения приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования при изучении тематического блока «Цветы» особыми являются следующие упражнения:

- Упражнения, направленные на выявление обобщенной характеристики формы растения с помощью силуэтного решения при выполнении натуральных зарисовок. Данные упражнения используются как начальные в процессе анализа формы любого изображаемого объекта растительного мира (рис. 159).

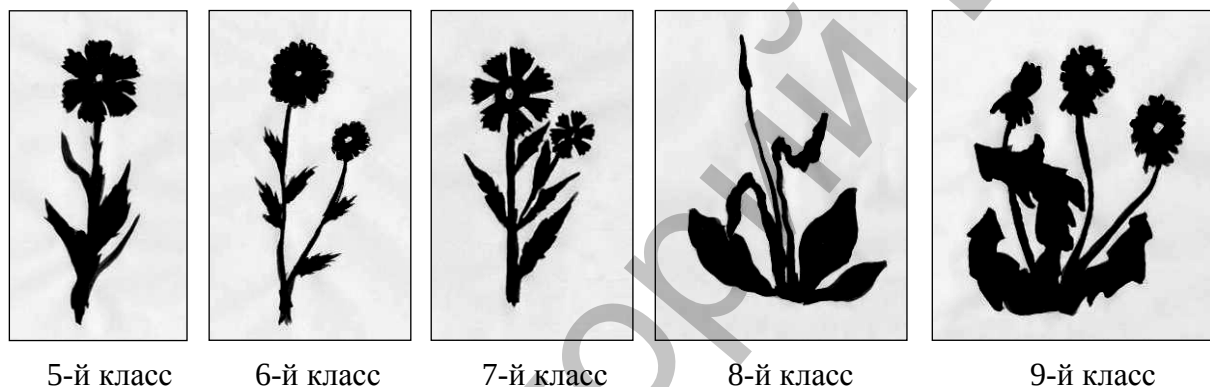

Рис. 159. Выявление обобщенной характеристики формы с помощью силуэтного решения. Работы учащихся 5–9-х классов

- Упражнения, ориентированные на определение конструктивных и пропорциональных особенностей формы растения. При выполнении данного задания необходимо использовать метод углубленного анализа и синтеза объекта изображения, а также метод сравнения частей и целого в изображаемом объекте. Предлагаемые упражнения должны способствовать формированию умений и навыков учащихся свободно определять наиболее выразительные особенности формы изображаемого объекта (характерные пластичные линии и изгибы стебля, типичные очертания листьев и цветов) и использовать их при дальнейшем выполнении стилизации конкретного объекта растительного мира.

- Упражнения, направленные на передачу характерных особенностей натуры через различные способы формообразования. При выполнении данного упражнения учащимся необходимо учитывать природную форму изображаемого объекта растительного мира при переходе от натурального к стилизованному изображению геометрическим или пластическим способом формообразования (рис. 160).

Натура

Стилизация

Натура

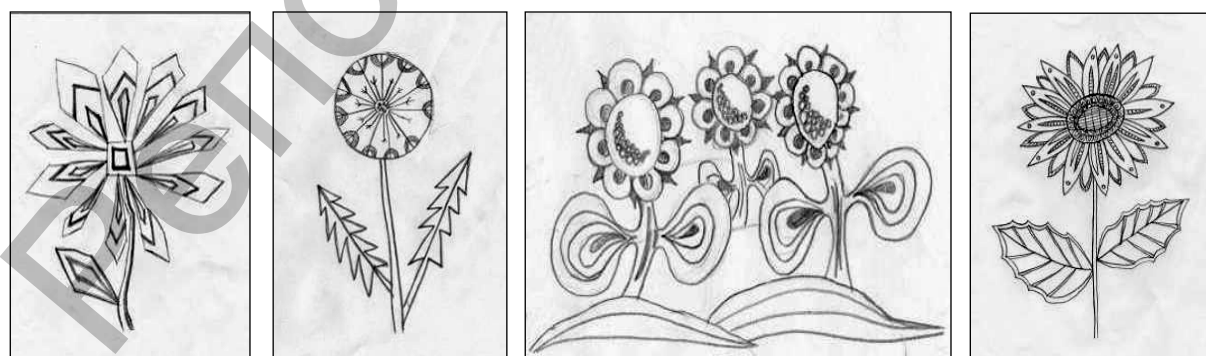
Стилизация

Рис. 160. Работы учащихся 7-го, 8-го классов

Изучение тематического блока «Цветы» завершает беседа, в процессе которой учащихся необходимо познакомить с различными видами белорусского народного творчества, для которого наиболее характерно использование цветочного мотива: вышивка, «вытинанка», роспись по ткани, аппликация из соломки. При этом основное внимание учащихся необходимо акцентировать на особенностях выполнения стилизации, традиционных мотивах и композиционных схемах построения цветочного мотива в изделиях белорусского народного искусства.

Во время ознакомления с изделиями народного творчества учащиеся должны выполнить эскизы для изделий декоративно-прикладного характера из различных материалов (рис. 161).

При создании эскиза целесообразно дать установку на обязательное использование особенностей материала и национальных традиций формообразования в процессе выполнения стилизации. Учащимся необходимо подготовить серию эскизов для изделий в следующих техниках: «вышивка», «роспись по ткани», «аппликация из соломки», «вытинанка». Такие упражнения дают возможность разобраться в особенностях формообразования при выполнении стилизации для конкретного материала.

5-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 161. Эскизы для изделий декоративно-прикладного характера из различных материалов. Работы учащихся 5–9-х классов

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить серию упражнений на выявление геометрической основы различных по форме комнатных растений с помощью силуэтного изображения (линейное решение).
- Выполнить упражнение на составление образа конкретного растения только из геометрических тел (шар, конус, цилиндр, пирамида и др.) без введения посторонних линий и форм.
- Выполнить натурные и стилизованные изображения двух контрастных по своим природным качествам растений (например, нежная фиалка и колючий чертополох).
- Выполнить серию линейных зарисовок с изделий белорусских народных мастеров в различных техниках исполнения («вышивка», «вытинанка», «аппликация из соломки», «маляванка»). При создании зарисовок акцентировать внимание на особенностях стилизации, традиционных мотивах, композиционных схемах построения цветочного мотива.

Итоговым заданием при изучении тематического блока «Цветы» является выполнение декоративной работы в материале.

В качестве объекта изображения необходимо подбирать различные по форме и размерам растения, при этом максимально использовать те, которые наиболее характерны для традиционных мотивов в белорусском народном искусстве.

При выполнении итоговых заданий перед учащимися 5–9-х классов ставятся следующие задачи:

- рисование с натуры заданного объекта изображения;
- стилизация заданного объекта изображения для работы в материале;
- изготовление декоративной работы в материале.

В 5-м классе учащиеся должны выполнить изображение василька с последующим изготовлением его в технике «*вышивка*». Объект изображения выбран не случайно, ведь василек – наиболее традиционный и часто применяемый мотив в белорусской народной вышивке.

В процессе создания натурной зарисовки учащиеся должны проявить умение анализировать особенности конструктивного и пропорционального строения формы, продемонстрировать умение выявлять объем и пространственные отношения в изображаемом объекте. При выполнении стилизованного изображения учащимся необходимо максимально использовать особенности формообразования для изделий в технике «*вышивка*» и традиционные способы стилизации в узорах белорусской народной вышивки (рис. 162).

Еще один из традиционных и часто применяемых мотивов в белорусском народном искусстве – это ромашка. Поэтому итоговым заданием в 6-м классе является создание декоративной работы в технике «*вытинанка*» с изображением ромашки.

Во время выполнения натурной зарисовки учащиеся должны определить и передать характерную форму изображаемого объекта, особенности его конструктивного и пропорционального строения, а также подчеркнуть своеобразие формы при создании стилизации. При подготовке эскиза декоративной работы учащимся необходимо использовать различные способы преобразования натурального образа в декоративный с учетом национальных традиций и особенностей обработки материала (рис. 163).

В качестве итогового задания в 7-м классе учащиеся должны выполнить композицию из цветов в технике «роспись по ткани». В процессе создания натурной зарисовки выбранного объекта растительного мира учащимся необходимо передать характер формы, конструктивные и пропорциональные особенности объекта изображения, а также выбрать способ формообразования при выполнении стилизации для декоративной работы в материале, основываясь на особенностях плоскостного решения декоративного образа при работе в технике «роспись по ткани» (рис. 164).

Итоговое задание в 8–9-х классах – создание декоративной работы в технике «аппликация из соломки».

Объектом изображения в 8-м классе является одуванчик. Учащиеся 8-го класса должны создать композицию из предложенного объекта растительного мира. В процессе выполнения итогового задания учащиеся должны отобразить характерные формы объекта изображения при натурном и декоративном рисовании, использовать особенности обработки материала при создании стилизованного образа в технике «аппликация из соломки» (рис. 165).

В 9-м классе объектом изображения является подсолнух, и учащиеся должны создать композицию из предложенного объекта растительного мира. При выполнении итогового задания учащимся необходимо трансформировать характерные черты натурального объекта (форму, пропорции, конструкцию, объем, пространственные отношения) при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации, а также проявить умение использовать способы преобразования натурального объекта в декоративный образ с учетом материала и национальных традиций формообразования при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера (рис. 166).

При наблюдении за ходом выполнения *итоговых заданий* тематического блока «Цветы» учащимися 5–9-х классов необходимо отметить, что разработанные задания и упражнения, направленные на эффективное овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования, дали свой положительный результат:

- большинство учащихся в процессе выполнения рисунков с натуры продемонстрировали грамотность при передаче основной «большой» формы изображаемого объекта, его характерных признаков конструктивного и пропорционального строения;

▪ большая часть учащихся хорошо справилась с подчинением характерных особенностей формы натурального объекта декоративному образу при выполнении стилизации;

▪ во многих работах учащихся прослеживается нестандартность и новизна решения как при выполнении натурной зарисовки, так и при создании стилизованного изображения для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и используемого материала;

▪ для большинства работ учащихся характерно создание декоративного образа с учетом традиционных способов формообразования и композиционных решений, свойственных белорусскому народному искусству.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЦВЕТЫ» ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В ТЕХНИКЕ «ВЫШИВКА»

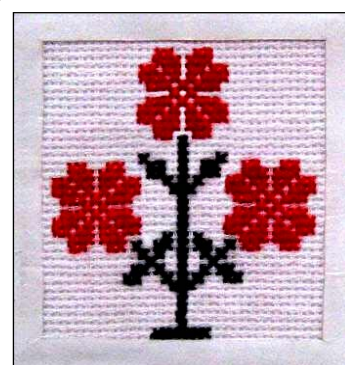

Рис. 162. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В ТЕХНИКЕ «ВЫТИНАНКА»

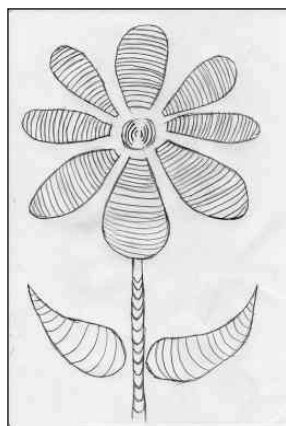

Рис. 163. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В ТЕХНИКЕ «МАЛЯВАНКА»

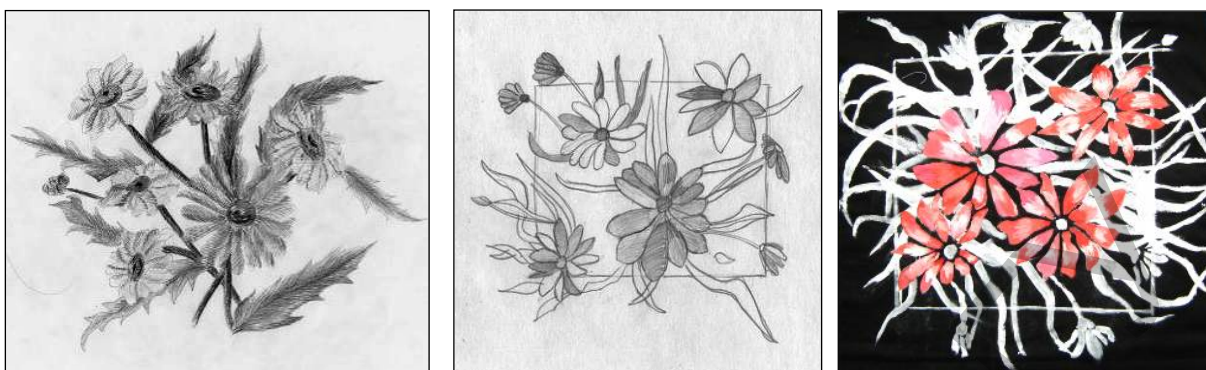

Рис. 164. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В ТЕХНИКЕ «АППЛИКАЦИЯ ИЗ СОЛОМКИ»

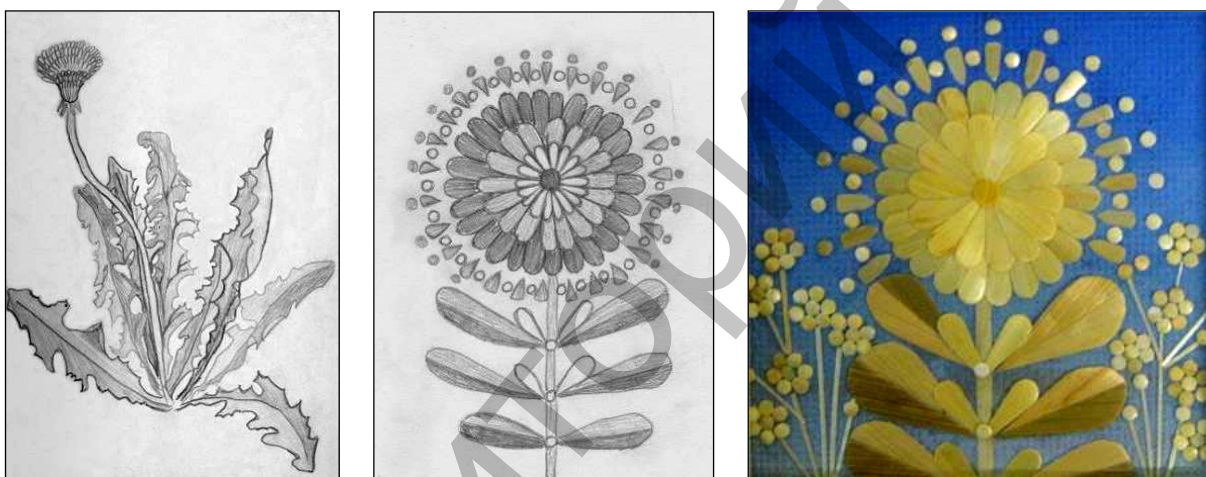

Рис. 165. Работы учащегося 8-го класса

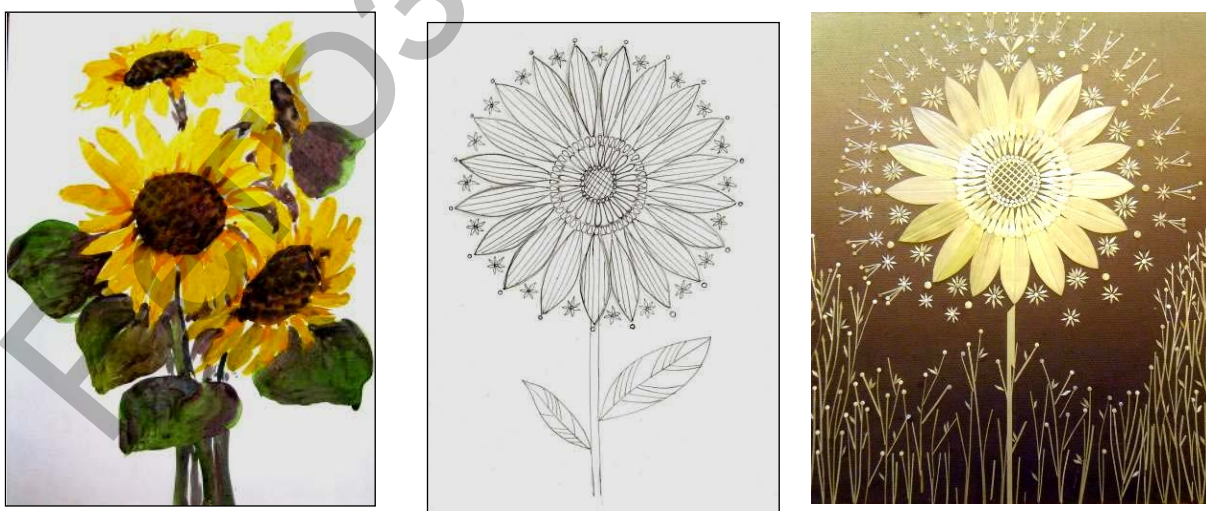

Рис. 166. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ДЕРЕВЬЯ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 2)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- формирование знаний учащихся о сходстве и различии форм объектов растительного мира;
- развитие умений определять и передавать характер формы, конструктивные и пропорциональные особенности строения дерева в процессе натурного рисования;
- совершенствование умений трансформировать выразительные особенности дерева (форму, пропорции, конструкцию, объем, пространственные отношения) при переходе от натурального изображения к созданию декоративного образа;
- формирование умений связывать способы и приемы стилизации с особенностями обработки материала и национальными традициями формообразования при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

В процессе изучения тематического блока «Деревья» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- особенности и закономерности формообразования объектов растительного мира – деревьев;
- обобщенная характеристика на первоначальном этапе построения;
- конструктивные особенности строения деревьев различных пород (определение основания и вершины, точек ответвления от ствола, точек характерных изменений в направлениях ствола и веток);
- классификация деревьев и особенности строения их листьев;
- закономерности в передаче характерных особенностей формы деревьев при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации;
- способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация); методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле); способы формообразования (геометрический и пластический) при создании декоративного образа дерева, листьев деревьев;
- знакомство с традиционным для белорусского народного искусства мотивом «дерево жизни»; композиционные схемы построения при изготовлении изделий в различных техниках и из разных материалов;
- особенности формообразования при выполнении стилизации для изделий из конкретного материала.

При работе над **практическими заданиями** данного тематического блока в процессе натурного рисования осуществляются линейно-

конструктивные, тональные и цветовые зарисовки различных по форме и конструкции деревьев. В качестве объектов изображения можно использовать натурные объекты при выполнении зарисовок на пленэре, а также фотоматериал с реалистическим изображением различных по форме и размерам деревьев.

Для эффективного овладения приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования при изучении тематического блока «Цветы» особыми являются следующие упражнения:

– Упражнения, направленные на выявление «большой» формы изображаемого объекта при помощи силуэтного решения. При выполнении данных упражнений учащиеся учатся выявлять обобщенную характеристику формы объекта путем сравнения ее с простейшими геометрическими телами, а также сравнивать разные по форме деревья и определять соотношения величин различных частей дерева: кроны, ствола, веток (рис. 167). Предлагаемые упражнения используются для формирования умений и навыков учащихся свободно определять и изображать характерные особенности формы изображаемого объекта при выполнении как натурального изображения, так и при дальнейшей стилизации заданного объекта действительности.

5-й класс

6-й класс

7-й класс

9-й класс

Рис. 167. Выявление обобщенной характеристики дерева с помощью силуэтного решения. Работы учащихся 5–9-х классов

– Упражнения, ориентированные на развитие умений осуществлять конструктивный анализ формы дерева. При выполнении данного задания учащиеся должны использовать метод углубленного анализа и синтеза объекта изображения при определении основания и вершины, точек ответвления от ствола, а также точек характерных изменений в направлениях ствола и ветвей. В процессе создания натуральных зарисовок внимание учащихся необходимо сосредоточить на том, каким образом конструкция изображаемого дерева может трансформироваться в выразительный контур при выполнении стилизации.

– Упражнения, направленные на внимательное изучение и изображение одного из элементов дерева – его листьев. Анализ формы листьев, различных по форме и конструктивному строению, должен начинаться с обобщенной характеристики объекта изображения с постепенным переходом к деталям. Учащимся необходимо дать установку на внимательное изучение объекта изображения для последующей стилизации. При такой установке восприятие учащихся более остро настраивается на анализ индивидуальных особенностей изображаемого объекта для создания выразительного декоративного образа.

– Упражнения, ориентированные на передачу характерных особенностей формы дерева и его листьев через различные способы формообразования. При работе над данным упражнением учащимся необходимо дать установку на использование природной формы изображаемого объекта при выполнении стилизации геометрическим и пластическим способами формообразования.

– Упражнения, направленные на формирование умений и навыков связывать образ дерева с его отдельными элементами – листьями («Дерево-лист») и плодами («Яблоня», «Груша» и т.д.). В процессе выполнения данного задания учащиеся должны внимательно изучить различные породы деревьев, сравнивая и соотнося их с листьями, плодами. Выделяя наиболее типичные особенности формы дерева, его листьев и плодов, учащимся необходимо создать декоративный образ «Дерево-лист», «Дерево с плодами» (рис. 168).

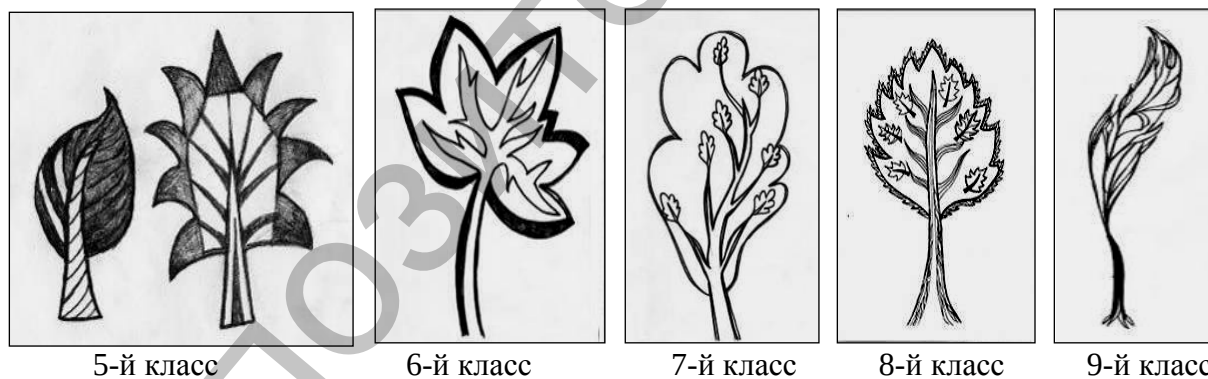

Рис. 168. Упражнение «Дерево-лист»

В конце изучения тематического блока «Деревья» с учащимися целесообразно провести беседу на тему «“Дерево жизни” как традиционный мотив белорусского народного искусства». В процессе беседы необходимо познакомить учащихся с особенностями стилизации и композиционными схемами построения мотива «дерево жизни» на примере изделий белорусских народных мастеров.

Для закрепления теоретических знаний на практике учащимся нужно выполнить эскизы для изделий декоративно-прикладного характера из различного материала с изображением «дерева жизни» (рис. 169). При работе

над данным упражнением учащимся необходимо дать установку на использование различных способов формообразования (геометрический, пластический) при выполнении стилизации для конкретного материала.

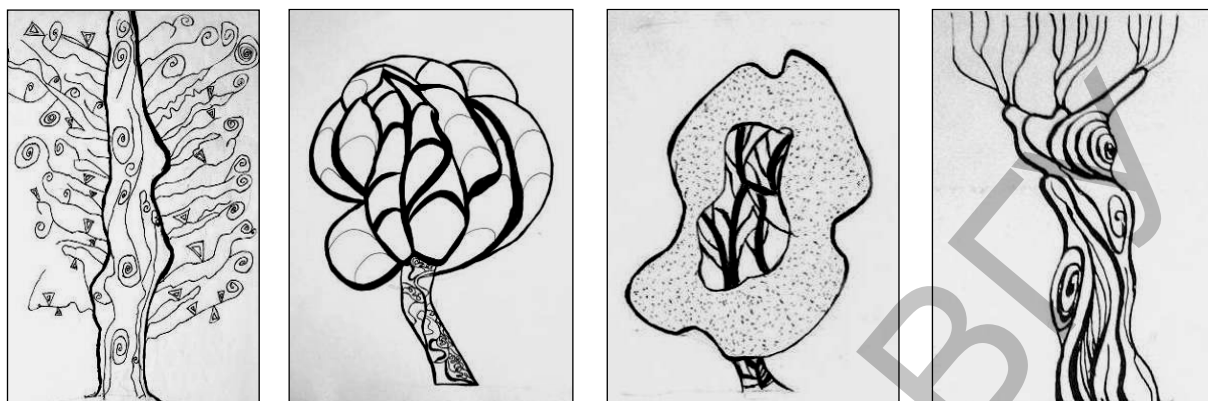

Рис. 169. Работы учащихся 5–9-х классов

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить упражнения на выявление «большой» формы изображаемого дерева с помощью силуэтного (линейного) решения.
- Выполнить серию натуральных зарисовок различных по форме и размеру деревьев. Провести сравнительный анализ конструктивных и пропорциональных особенностей формы.
- Выполнить творческое задание: составление образа конкретного дерева только из фигур правильной геометрической формы (круг, треугольник, квадрат, ромб и др.) без введения посторонних линий и фигур.
- Выполнить серию линейных зарисовок с изделий белорусских народных мастеров в различных техниках исполнения, для которых наиболее характерно использование образа дерева («вышивка», «вытинанка», «аппликация из соломки», «маляванка»). При создании зарисовок акцентировать внимание на особенностях стилизации, традиционных мотивах, композиционных схемах построения.

Итоговым заданием изучаемого тематического блока является выполнение декоративного образа дерева в материале.

При работе над контрольными заданиями перед учащимися 5–9-х классов ставятся следующие задачи:

- рисование с натуры заданного объекта изображения;
- стилизация заданного объекта изображения для работы в материале;
- изготовление декоративной работы в материале.

В 5-м классе учащиеся должны выполнить «дерево жизни» в технике «вытинанка». При работе над натурной зарисовкой учащимся необходимо применить все свои умения и навыки передачи характерных особенностей формы изображаемого объекта как при натурном рисовании, так и при вы-

полнении стилизации. При создании стилизации учащиеся должны продемонстрировать навыки владения способами преобразования натурального образа в декоративный при работе с конкретным материалом (рис. 170).

Итоговое задание в 6-м классе – выполнение декоративной работы в технике «*вышивка*» на тему «Деревья и их конструкции» (рис. 171).

Основными при работе над данным заданием являются следующие требования: определение и передача конструктивных особенностей формы дерева в процессе выполнения натурной зарисовки и трансформация конструктивного строения в выразительный контур при создании стилизованного изображения для эскиза декоративной работы в материале.

В качестве итогового задания учащиеся 7-го класса должны выполнить декоративную работу в технике «*текстильный коллаж*» на тему «Деревья и их листья» (рис. 172).

При работе над данным заданием основными требованиями были следующие:

- анализ формы изображаемого дерева и его листьев;
- связь декоративного образа дерева с формой его листа;
- определение способов и приемов формообразования для плоскостного решения декоративного образа из конкретного материала.

Для учащихся 8-го класса в качестве итогового задания предлагается выполнить изделие декоративно-прикладного характера на тему «Дерево с плодами» в технике «*вышивка*» (рис. 173).

В процессе работы над данным заданием учащиеся должны провести сравнительный анализ изображаемого дерева и его плодов, выявляя при этом закономерности строения формы дерева и его плодов. При выполнении стилизации необходимо соотнести образ дерева с его плодами, а при создании декоративного образа использовать различные способы формообразования, связывая их с материалом изготовления.

В 9-м классе учащиеся выполняют итоговое задание на тему «Дерево как элемент пейзажа» в технике «*коллаж*». Основными при работе над данным заданием являются следующие требования: выполнить натурную зарисовку дерева на фоне пейзажа, выявляя при этом характерные особенности формы (пропорциональные отношения высоты и ширины основной формы дерева и его частей), конструктивное строение ствола, характер расположения ветвей; передать характер формы при создании стилизованного изображения выбранного дерева и связать его с пространством; учитывать способы формообразования при изготовлении эскиза декоративной работы в заданном материале (рис. 174).

Анализ работ учащихся при выполнении итоговых заданий тематического блока «Деревья» показал, что:

- создавая наброски деревьев с натуры, большинство учащихся использовали обобщенную характеристику объекта изображения на первоначальном этапе, учитывали особенности внешнего очертания деревьев раз-

личных пород, их пропорции – отношение высоты дерева к ширине, сравнительную толщину ствола, характер расположения ветвей. Тональное решение в работах учащихся 5–9-х классов было направлено на выявление объема ствола и кроны дерева;

- для большинства работ учащихся характерно использование натурной зарисовки при создании декоративного образа дерева;

- практически все учащиеся 5–9-х классов в своих декоративных работах проявили умение грамотно выбирать способы и приемы формообразования при выполнении стилизации дерева в соответствии с заданным материалом.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ДЕРЕВЬЯ» ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ВЫТИНАНКА

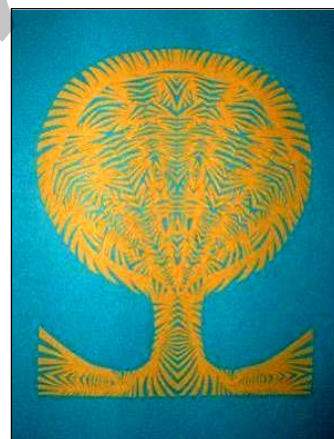
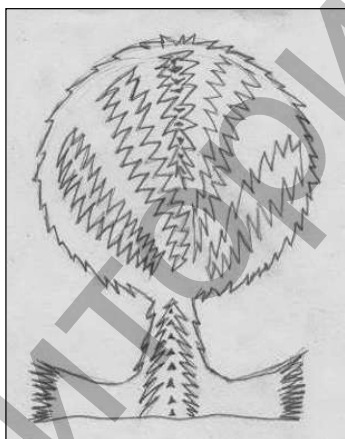
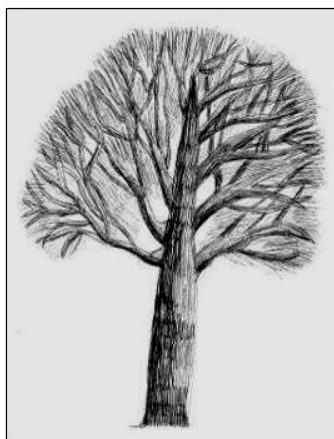

Рис. 170. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ВЫШИВКА

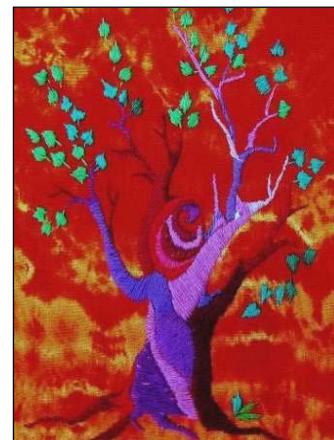
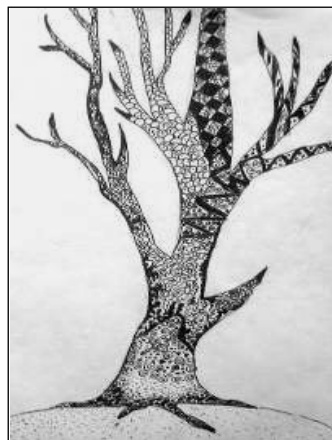

Рис. 171. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЛАЖ

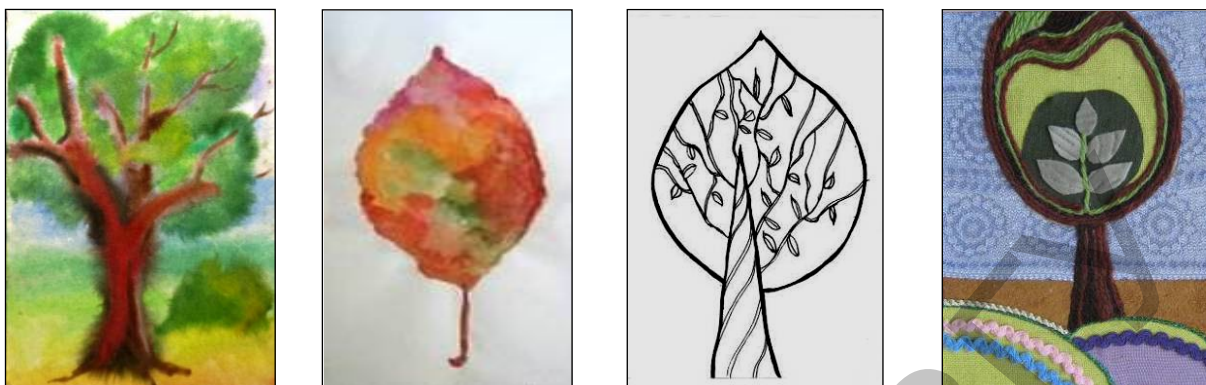

Рис. 172. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ВЫШИВКА

Рис. 173. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЛАЖ

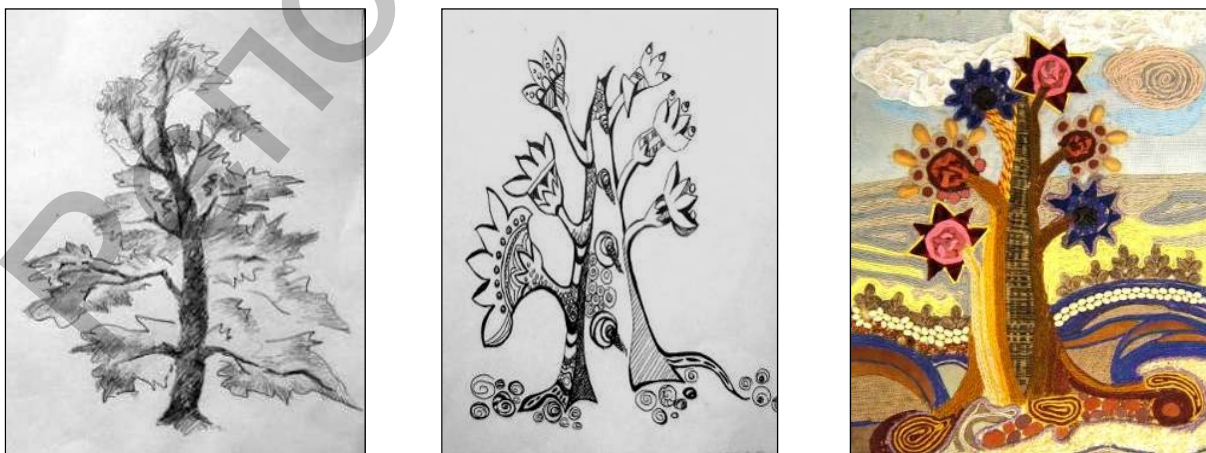

Рис. 174. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «НАТЮРМОРТ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 3)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- развитие умений правильно выявлять и передавать «большую» форму и форму основных составляющих частей различных предметов быта в процессе рисования с натуры;
- формирование умений проводить анализ конструктивного строения разных по форме предметов быта;
- совершенствование умений сравнивать соотношения величин частей изображаемого предмета и предметов между собой в процессе рисования отдельных предметов быта и натюрморта с натуры;
- развитие умений передавать характерные и выразительные особенности формы изображаемого предмета быта при переходе от натурального рисунка к стилизованному изображению;
- формирование умений и навыков связывать способы формообразования при выполнении стилизации с особенностями обработки материала и национальными традициями в процессе создания эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

В процессе изучения тематического блока «Натюрморт» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

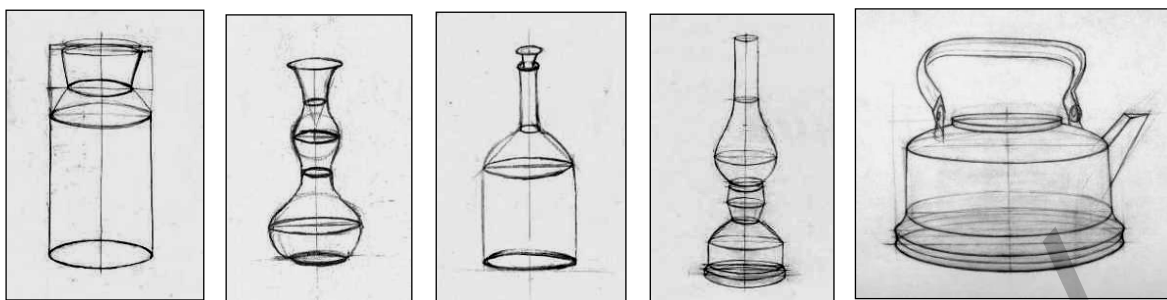
- геометрическое тело как основа обобщенной формы любого изображаемого объекта;
- обобщение и упрощение формы различных предметов быта на первоначальном этапе изображения и сравнение ее с простейшими геометрическими телами;
- конструктивное построение, линейная перспектива, оси симметрии и вспомогательные линии построения при изображении геометрических тел и предметов быта;
- сравнительный анализ конструктивных и пропорциональных особенностей строения различных по форме предметов быта;
- особенности передачи объемной характеристики формы изображаемого предмета быта на основе законов распределения света и тени по поверхности геометрических тел (плавный и резкий переход);
- закономерности преобразования формы при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации различных предметов быта (уменьшение или увеличение пропорций для отображения наиболее характерных и выразительных признаков формы; трансформация конструкции с точки зрения ее внешнего пластического строения – выразительного контура);

- способы преобразования объемной характеристики формы при выполнении стилизации (тональные переходы, внутренняя наполненность декоративными элементами);
- особенности передачи пространства при выполнении стилизации (сближение заднего и переднего планов с общим средним, одинаковая четкость всех объектов композиции в условиях отсутствия линейной и воздушной перспективы);
- знакомство с традиционным для белорусского народного искусства мотивом «букет»; особенности формообразования при выполнении стилизации для конкретного материала; композиционные схемы построения при изготовлении изделий в техниках «вытинанка», «вышивка», «маляванка», «аппликация из соломки», «керамическое панно».

При работе над **практическими заданиями** особое внимание необходимо обращать на подбор объектов изображения. В начале обучения форма предметов должна быть простой, легко читаемой, находиться перед рисующим в несложном пространственном положении, что значительно облегчает понимание многих пропорциональных, конструктивных и пространственных характеристик при восприятии трехмерной формы в пространстве листа. Постепенно на протяжении всего процесса выполнения заданий данного блока необходимо вводить более сложные по форме объекты изображения, состоящие из разнообразных комбинаций геометрических тел.

Изучение объектов предметного мира целесообразно начинать с геометрических тел, которые составляют основу обобщенной формы любого изображаемого объекта. При выполнении данных упражнений основное внимание учащихся должно быть обращено на построение осевых линий (линии симметрии) и различных вспомогательных линий (горизонтальные, вертикальные, наклонные) при построении геометрических тел.

Далее следуют упражнения на линейно-конструктивное построение, тональное и цветовое решение различных предметов быта (рис. 175–176). В процессе выполнения рисунков предметов быта с натуры учащиеся проводят анализ формы и сопоставляют изображаемые объекты с геометрическими телами, составляющие их конструктивную основу (шаровидная, конусообразная, цилиндрическая). Такие задания призваны формировать понимание конструктивных и пропорциональных особенностей формы изображаемого объекта, развивать навыки изображения трехмерной формы на плоскости. Во время работы над этими упражнениями необходимо давать учащимся установку на внимательный анализ характерных особенностей формы изображаемого объекта для последующего выполнения стилизации.

5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 175. Конструктивный анализ формы различных предметов быта

5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 176. Тональный анализ формы различных предметов быта.

Работы учащихся 5–9-х классов

С целью развития навыков проводить сравнительный анализ предметов натюрморта и формирования умений передавать в работе характерные и типичные черты натуры учащимся необходимо выполнить рисунок натюрморта, состоящий из разных по форме и конструкции предметов быта, выявляя различия и сходства в их форме и размерах. В качестве объектов изображения нужно подобрать предметы быта, которые представляют собой различные размерные характеристики (широкие и узкие, высокие и низкие). В процессе работы над изображением учащиеся должны провести анализ и сравнение изображаемых предметов как с натурой, так и с изображением на рисунке (рис. 177).

6-й класс

7-й класс

8-й класс

Рис. 177. Сравнительный анализ форм различных предметов, входящих в состав натюрморта

Систематические упражнения в рисовании с натуры различных предметов быта и натюрмортов влияют на выработку у учащихся ценных умений наблюдать, накапливая и обогащая тем самым образные представления о предметах, окружающих нас.

После приобретения навыков познания объектов действительности при работе с натуры следуют задания по созданию стилизованного изображения отдельных предметов быта и натюрмортов. При выполнении стилизованного изображения как отдельных предметов быта, так и натюрмортов целесообразно использовать различные способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация); методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле); способы формообразования (геометрический и пластический) (рис. 178).

Выполнению декоративного натюрморта с цветами должна предшествовать работа с натуры, которая включает отбор наиболее характерных и типичных особенностей натуры для создания выразительного декоративного образа объектов натюрморта (рис. 179).

Изучение тематического блока «Натюрморт» целесообразно завершать беседой, в процессе которой необходимо рассмотреть один из традиционных мотивов белорусского народного творчества – «букет». Беседа должна быть посвящена способам формообразования при выполнении стилизации и особенностям композиционного построения в различных видах белорусского народного искусства, для которых традиционным является использование мотива «букет». В процессе ознакомления с изделиями народного декоративно-прикладного искусства учащимся целесообразно выполнить эскизы для изделий в традиционных техниках белорусского народного искусства: «вышивка», «вытинанка», «аппликация из соломки», «маляванка» и др. При работе над данным упражнением учащимся необходимо дать установку на использование различных способов формообразования при выполнении стилизации для конкретного материала.

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить упражнения на выявление геометрической основы различных предметов быта с помощью силуэтного изображения (линейное решение).
- Выполнить серию линейных зарисовок разных предметов быта, которые представляют собой различные размерные характеристики (широкие и узкие, высокие и низкие). Провести сравнительный анализ конструктивных и пропорциональных особенностей формы.
- Выполнить серию графических разработок эскиза симметричного и асимметричного декоративного натюрморта из простых по форме предметов быта, наполнив их декором.

- Выполнить серию линейных зарисовок с изделий белорусских народных мастеров в различных техниках исполнения, для которых наиболее характерно использование мотива «букет». При создании зарисовок акцентировать внимание на особенностях стилизации и традиционных схемах построения.

Итоговое задание для учащихся 5–9-х классов – выполнение декоративной работы в материале. Объектом изображения является натюрморт с цветами, который учащиеся должны осуществить в различных техниках, характерных для белорусского народного искусства.

При выполнении итогового задания задачи учащихся 5-го класса заключаются в следующем: создание реалистического изображения натюрморта с цветами, далее следует стилизованное изображение этого же натюрморта и на заключительном этапе они должны составить *букет из природного материала* по выполненным эскизам. Работая над данным заданием, учащиеся должны выявить наиболее характерные особенности натурной постановки и использовать их при натурном, декоративном рисовании, а также при создании декоративной работы в материале (рис. 180).

Итоговым заданием для учащихся 6-го класса является выполнение натюрморта с цветами в технике «*вышивка*». При работе над данным заданием учащиеся должны сделать краткосрочный этюд натурной постановки, далее на основе рисунка с натуры подготовить эскиз для изделия в технике «вышивка», при изготовлении которого необходимо учитывать плоскостное решение декоративного образа в заданной технике исполнения (рис. 181).

В качестве итогового задания учащиеся 7-го класса выполняют натюрморт с цветами в технике «*аппликация из соломки*». Изготовление изделия декоративно-прикладного характера в традиционной белорусской технике «аппликация из соломки» требует специальных знаний и навыков работы с данным видом материала, понимания особенностей выполнения стилизации для плоскостного решения декоративного образа. Поэтому учащиеся должны грамотно применить все имеющиеся знания, умения и навыки при работе с натуры, при создании стилизованного изображения и при изготовлении декоративного изделия в материале (рис. 182).

Итоговым заданием тематического блока «Натюрморт» в 8-м классе является создание декоративно-прикладной работы в технике «*роспись по ткани*». При выполнении задания учащиеся должны продемонстрировать умение создавать свойственный натуре выразительный реалистический образ, а также декоративный образ на основе натурального изображения с учетом материала изготовления при выполнении стилизации (рис. 183).

В качестве итогового задания в 9-м классе учащимся предлагается создать изделие декоративно-прикладного характера в технике «*ручное ткачество*» («*гобелен*»). Важным условием контрольного задания является выполнение натурной зарисовки натюрморта с цветами, стилизованного изображения данного натюрморта и декоративного изделия в материале.

При работе над данным заданием учащиеся должны продемонстрировать свои умения и навыки передачи характерных особенностей объектов натурной постановки, знания и умения использовать способы формообразования при выполнении стилизации для изделия в технике «ручное ткачество» (рис. 184).

Анализ итоговых работ учащихся 5–9-х классов показал следующие результаты:

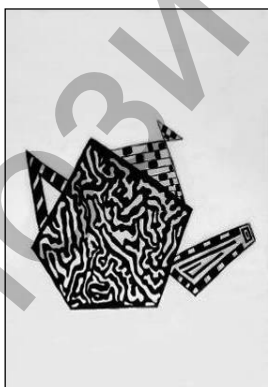
- в процессе выполнения рисунков с натуры большинство учащихся грамотно применяли полученные теоретические знания в своих практических работах. Это выражалось в правильной передаче основной формы объекта натюрморта на первоначальном этапе изображения, его конструктивного строения при дальнейшем анализе формы, а также объема и пространственного положения на заключительном этапе создания изображения с натуры;
- большая часть учащихся использовала разнообразные способы и приемы при выполнении стилизации, для их декоративных образов характерны оригинальность и выразительность;
- при создании стилизованного изображения практически все учащиеся учитывали особенности формообразования при работе с конкретным материалом.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «НАТЮРМОРТ» ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ (5–9-е классы)

Натура

Работы учащегося 8-го класса

Стилизация

Натура

Работы учащегося 6-го класса

Стилизация

*Рис. 178. Выполнение стилизации
с использованием различных способов формообразования*

Натура
Работы учащегося 7-го класса

Стилизация

Натура
Работы учащегося 9-го класса

Стилизация

Рис. 179. Выполнение стилизации на основе натурального изображения

ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – АППЛИКАЦИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

Рис. 180. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ВЫШИВКА

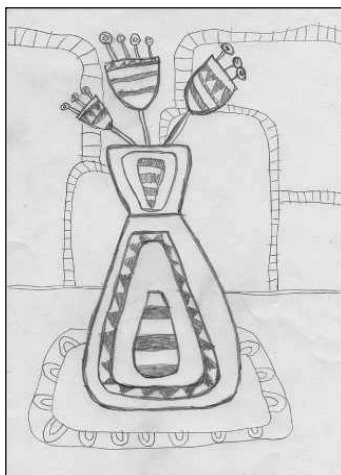

Рис. 181. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – АППЛИКАЦИЯ ИЗ СОЛОМКИ

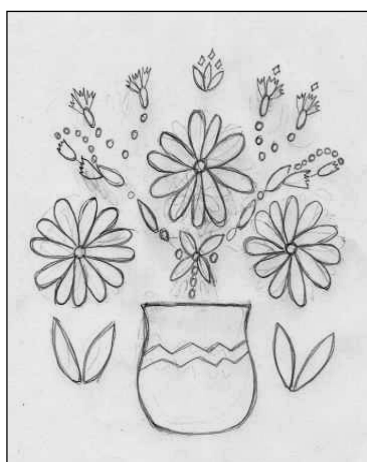

Рис. 182. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – РОСПИСЬ ПО ТКАНИ

Рис. 183. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО

Рис. 184. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «РЫБЫ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 4)

Изучение различных объектов животного мира является важнейшим этапом в полноценном познании окружающей действительности. Поэтому для расширения знаний об особенностях изображения рыбы как при натурном рисовании, так и при выполнении стилизации определены следующие *цели*:

- развитие умений видеть и передавать разнообразие форм объектов живой природы в процессе натурального и декоративного рисования;
- формирование умений отображать характерные пропорциональные и конструктивные особенности строения основной формы рыбы и ее отдельных частей при рисовании с натуры и совершенствование навыков трансформации выразительных особенностей формы при выполнении стилизации;
- расширение знаний об особенностях формообразования в белорусском народном искусстве при создании декоративного образа рыбы для изделия декоративно-прикладного характера.

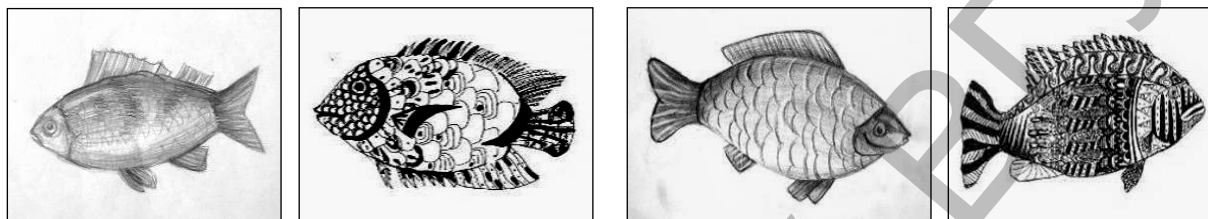
В процессе изучения тематического блока «Рыбы» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- особенности формообразования, способы обобщения и построения формы при изображении рыбы;
- пространственные характеристики (круглая, овальная, ромбовидная, треугольная и т.д.) при выявлении обобщенной характеристики формы рыбы;
- определение характера конструктивного и пропорционального строения формы рыбы с учетом особенностей строения и размеров ее отдельных частей (голова, хвост, плавники, чешуя и т.д.);
- закономерности в передаче характерных особенностей формы рыбы при переходе от натурального изображения к созданию декоративного образа;
- способы художественного обобщения (индивидуализация, типизация, идеализация, гиперболизация) при выполнении стилизации рыбы;
- геометрический и пластический способы формообразования при создании декоративного образа рыбы;
- использование образа рыбы в изделиях белорусского народного искусства;
- особенности формообразования при выполнении стилизации рыбы для изготовления изделий белорусского народного искусства из различных материалов (дерево, глина, соломка и др.).

При работе над **практическими заданиями** данного тематического блока в процессе натурального рисования осуществляются линейно-конструктивные наброски, тональные и цветовые зарисовки объектов жи-

вой природы (рыбы) с целью познания разнообразия форм, конструктивных и пропорциональных особенностей строения.

Основное внимание учащихся при выполнении заданий данного тематического блока должно быть сконцентрировано на передаче «большой» формы изображаемого объекта, определении характерных конструктивных и пропорциональных особенностей строения, которые должны учитываться как при натурном рисовании рыбы, так и при создании ее декоративного образа (рис. 185).

Натурное изображение

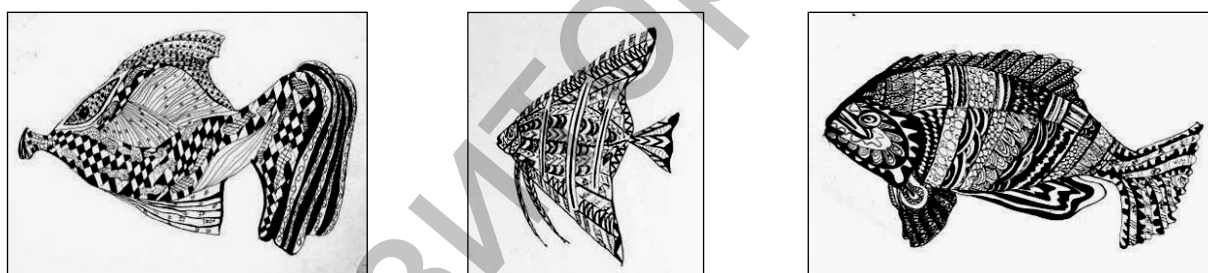
Стилизация

Натурное изображение

Стилизация

Рис. 185. Работы учащихся 7-го и 9-го классов

При выполнении стилизации следует обратить особое внимание учащихся на использование геометрического и пластического способов формообразования при передаче выразительных особенностей формы конкретного изображаемого объекта (рыбы) (рис. 186).

5-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 186. Использование геометрического и пластического способов формообразования при создании декоративного образа рыбы

В конце изучения данного тематического блока следует провести беседу с учащимися, во время которой необходимо рассмотреть следующие теоретические вопросы:

- использование образа рыбы в изделиях белорусского народного искусства;
- особенности формообразования при выполнении стилизации рыбы для изготовления изделий белорусского народного искусства из различных материалов.

Для лучшего понимания способов и приемов стилизации, применяемых для конкретного материала, в процессе беседы учащиеся должны выполнить эскизы для изделий декоративно-прикладного характера в различ-

ных техниках исполнения («коллаж», «вышивка», «ручное ткачество», «керамика», «деревообработка», «аппликация из соломки»).

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить упражнения на выявление «большой» формы различных видов рыб с помощью силуэтного изображения (линейное решение).
- Выполнить стилизацию конкретной рыбы геометрическим и пластическим способами формообразования, наполнив их соответствующим декором, используя природную фактуру чешуи, плавников, хвоста.
- Выполнить серию линейных зарисовок с изделий белорусских народных мастеров в различных техниках исполнения («деревообработка», «вышивка», «аппликация из соломки», «маляванка», «керамика»). При создании зарисовок акцентировать внимание на особенностях стилизации, традиционных мотивах, композиционных схемах построения образа рыбы.

Итоговым заданием при изучении тематического блока «Рыбы» является выполнение декоративной работы в материале, которое включает:

- натурное изображение рыбы;
- стилизацию выбранного объекта для выполнения эскиза декоративной работы в материале;
- создание декоративной работы в заданном материале по подготовленным эскизам.

Выбор материала изготовления основывается на применении различных техник, используемых в белорусском народном искусстве.

При выполнении итогового задания перед учащимися необходимо поставить следующие задачи: передача характерных особенностей объекта изображения (рыбы) как при натурном, так и при декоративном рисовании; создание декоративного образа рыбы, используя натурные зарисовки и учитывая особенности выполнения стилизации при изготовлении декоративной работы в конкретном материале.

В качестве итогового задания в 5-м классе учащимся предлагается создать изделие декоративно-прикладного характера в технике «коллаж». Использование данной техники исполнения предполагает выполнение стилизации объекта изображения с учетом плоскостного решения декоративного образа (рис. 187–188).

Итоговым заданием в 6-м классе является выполнение декоративной работы в технике «ручное плетение» («гобелен»). Для этого учащиеся должны сделать натурную зарисовку рыбы, на основе которой создать декоративный образ для выполнения изделия декоративно-прикладного характера в заданной технике исполнения (рис. 191).

В 7-м классе в качестве итогового задания учащимся предлагается выполнить декоративное изделие в наиболее традиционной технике белорусского народного искусства – «керамике». При работе над данным заданием можно создать как объемное изделие, так и плоскостной образ.

Поэтому в процессе выполнения стилизации учащимся необходимо учитывать особенности объемного и плоскостного решения декоративного образа рыбы для изделия из глины (рис. 189–190).

Одним из распространенных видов белорусского народного искусства является *художественная обработка дерева*. Поэтому в 8-м классе в качестве итогового задания предлагается выполнить декоративную работу из дерева. Для этого учащиеся должны сделать натурную зарисовку с целью изучения закономерностей конструктивного и пропорционального строения формы конкретного объекта, далее выполнить стилизованное изображение рыбы, основанное на натурной зарисовке и особенностях обработки заданного материала и в конце создать изделие декоративно-прикладного характера из дерева (рис. 192–193).

Материалом для выполнения итоговой работы в 9-м классе является *соломка*. В качестве техники исполнения декоративной работы учащиеся могут выбрать технику «аппликация из соломки» или наиболее сложную технику – «объемное плетение» (рис. 194). При работе над данным заданием учащиеся должны продемонстрировать все свои знания, умения и навыки при определении и передаче характера формы конкретного изображаемого объекта, реализации этого образа в процессе выполнения стилизации для создания декоративно-прикладной работы в заданной технике исполнения.

Анализ итоговых работ тематического блока «Рыбы», выполненных учащимися 5–9-х классов, показал следующие результаты:

- в большинстве рисунков с натуры прослеживается грамотный анализ закономерностей конструктивного и пропорционального строения природной формы конкретного объекта живой природы (рыбы), а также особенностей строения ее отдельных частей (головы, хвоста, плавников, чешуи и т.д.). При выявлении объема учащиеся справились со светотеневой моделировкой объекта изображения, в их работах четко прослеживаются светотеневые градации: блик, свет, полутень, тень;
- при создании декоративного образа рыбы многие учащиеся использовали различные приемы стилизации и вводили соответствующий тип декора;
- при выполнении эскиза изделия декоративно-прикладного характера учащиеся связывали способы и приемы стилизации с особенностями обработки материала изготовления.

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «РЫБЫ»
ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)**

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КОЛЛАЖ

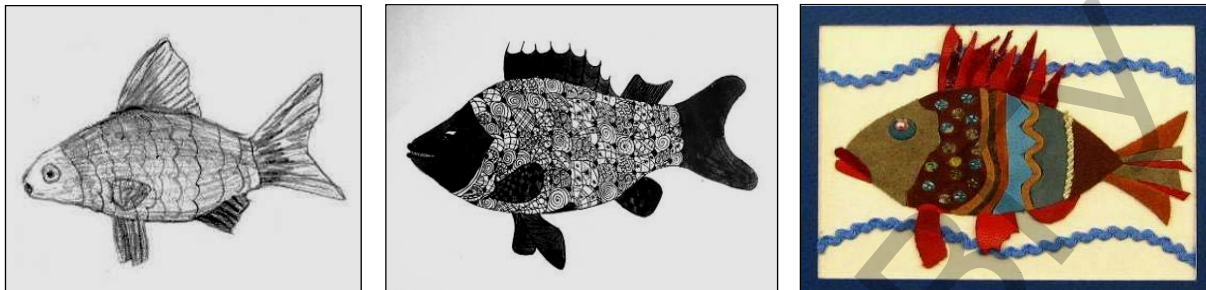

Рис. 187. Работы учащегося 5-го класса

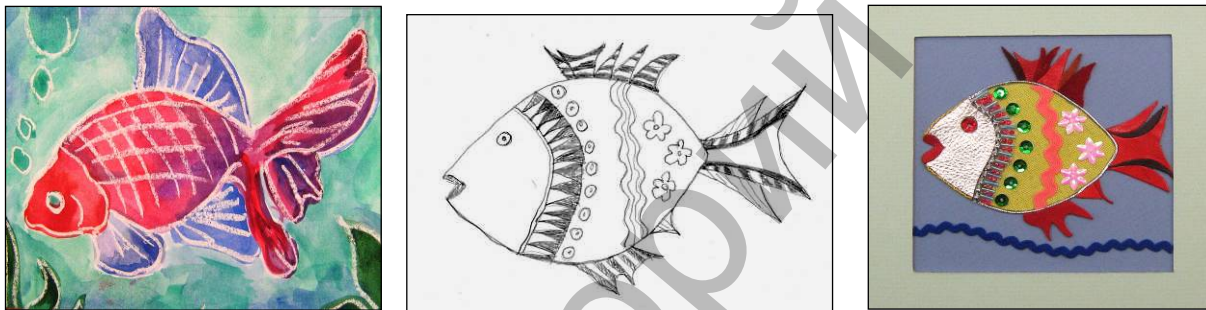

Рис. 188. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

Рис. 189. Работы учащегося 7-го класса

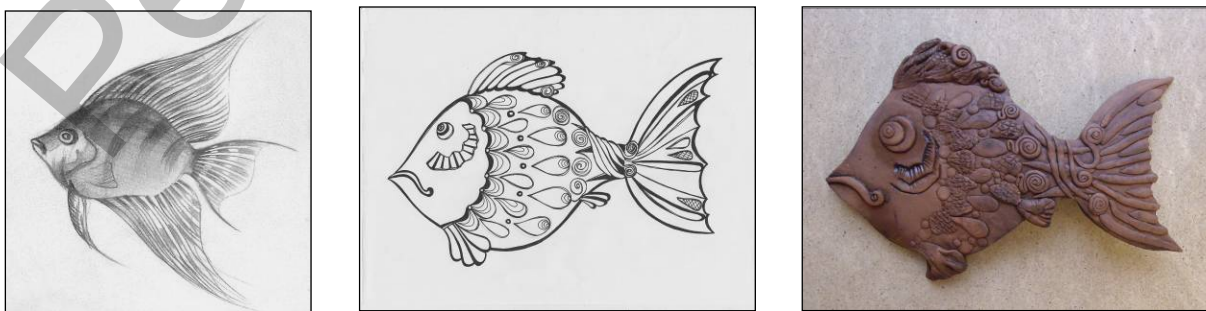

Рис. 190. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО

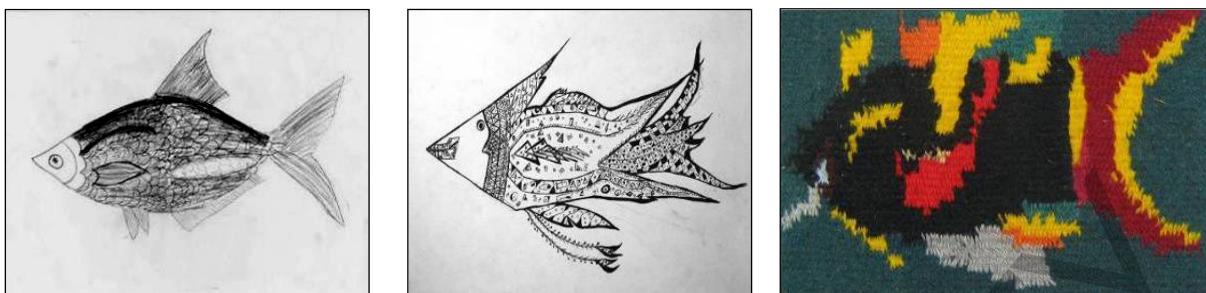

Рис. 191. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

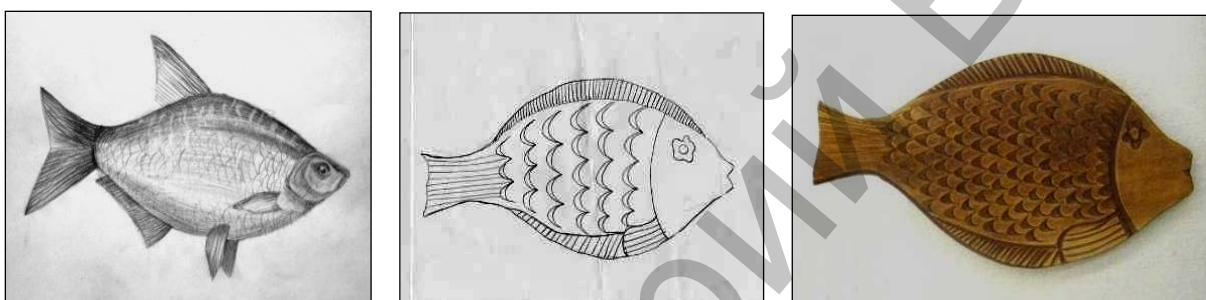

Рис. 192. Работы учащегося 8-го класса

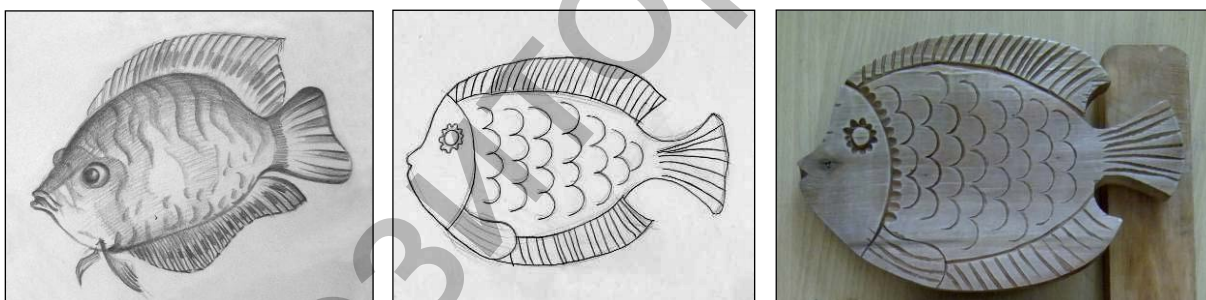

Рис. 193. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – СОЛОМКА

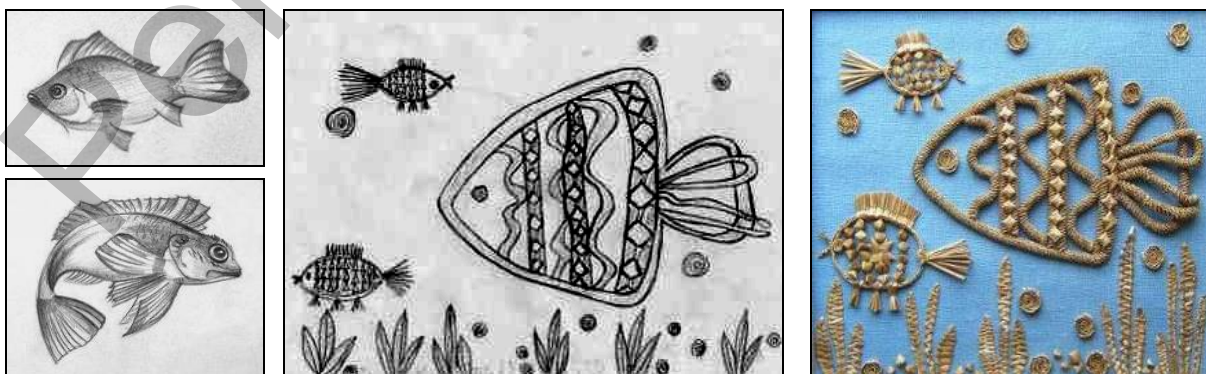

Рис. 194. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПТИЦЫ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 5)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- совершенствование навыков восприятия и отображения различных форм объектов живой природы;
- формирование умений видеть и определять геометрическую основу «большой» формы изображаемого объекта животного мира (птицы) на первоначальном этапе изображения при создании как натуральных зарисовок, так и при выполнении стилизации;
- развитие умений грамотно передавать форму, конструкцию, пропорции, объем и пространственное положение в процессе выполнения натурной зарисовки птицы;
- совершенствование навыков владения приемами стилизации и использование их при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера из различных материалов.

В процессе изучения тематического блока «Птицы» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- форма, способы ее обобщения и построения при изображении птиц;
- конструктивные и пропорциональные особенности формы птиц различных пород; определение взаимосвязи между отдельными частями формы птицы (голова, крылья, ноги, хвост) и «большой» формой;
- особенности передачи объема при изображении птиц;
- способы и приемы художественного обобщения формы птицы при передаче характерных признаков в процессе перехода от натурального изображения к стилизованному;
- методы трансформации отдельных деталей формы (головы, клюва, оперения, лап, крыльев) и наполнение их декоративными элементами с целью привлечения внимания к наиболее выразительному и типичному, что имеется в изображаемом объекте;
- образ птицы в различных видах белорусского народного искусства: традиционные мотивы, композиционные схемы построения;
- особенности формообразования при выполнении стилизации птицы для изделий белорусского народного искусства: «вышивка», «вытинанка», «деревообработка», «аппликация из соломки», «керамика», «маляванка»; создание пластического и объемного решения декоративного образа.

При работе над **практическими заданиями** данного тематического блока в процессе натурного рисования осуществляются линейно-конструктивные, тональные и цветовые зарисовки различных пород птиц.

Особое значение для эффективного овладения приемами стилизации при натурном и декоративном изображении птицы имели *следующие задания*:

- Упражнения, направленные на выявление «большой» формы объекта животного мира (птицы) с помощью силуэтного решения при выполне-

нии натуральных зарисовок. Данные упражнения используются как начальные в процессе анализа формы различных пород птиц.

– Упражнения, ориентированные на определение конструктивной основы формы птицы на основе анализа ее общей формы и отдельных частей (головы, клюва, оперения, лап, крыльев). Анализируя конструктивную основу строения формы птицы, учащиеся должны обобщать и сравнивать их со знакомыми геометрическими формами (например, шаровидная форма груди, соединение шара и конуса в основе туловища, цилиндрический характер формы шеи и ног).

– Упражнения, направленные на выявление пропорциональных особенностей формы конкретного объекта изображения. При выполнении данного задания необходимо использовать метод сравнения пропорциональных характеристик птиц разных пород, а также частей и целого в отдельном изображаемом объекте (рис. 195).

– Упражнения, ориентированные на изображение птицы в различных пространственных положениях, связанные со всесторонним изучением формы разных пород птиц. Данные задания выполняются с целью формирования умений и навыков учащихся свободно оперировать особенностями формы изображаемого объекта при дальнейшем создании его декоративного образа (рис. 196).

– Упражнения, направленные на передачу характерных особенностей натуры через различные способы формообразования. При работе над данным упражнением учащимся следует дать установку на использование природной формы птицы при трансформации типичных признаков формы в ходе выполнения стилизации геометрическим и пластическим способами формообразования (рис. 198).

В процессе создания натуральных зарисовок перед учащимися должны ставиться задачи целенаправленного наблюдения и изучения различных по форме и размеру птиц, определения взаимосвязи отдельных частей изображаемого объекта с его «большой» формой, нахождения конструктивной основы строения формы. При выполнении натуральных изображений птиц учащиеся должны выявить наиболее выразительные особенности формы для последующего создания декоративного образа (рис. 197).

Изучение тематического блока «Птицы» завершает беседа «Использование образа птицы в различных видах белорусского народного искусства». В процессе ознакомления с традиционными мотивами, композиционными схемами построения, особенностями выполнения стилизации учащиеся должны создать эскизы к изделиям декоративно-прикладного характера в различных техниках исполнения: «вышивка», «коллаж», «аппликация из соломки», «деревообработка» и др. При выполнении эскиза учащиеся должны выбрать способ формообразования в зависимости от материала изготовления.

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить серию зарисовок линейного характера с изображением домашних птиц. Выявить и подчеркнуть наиболее выразительные особенности формы изображаемого объекта.

- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение птицы. Трансформацию производить за счет выявления и усиления природных качеств изображаемой птицы: округлые формы еще более округлить, удлинённые – более вытянуть и т.д. При декоративной обработке формы можно использовать природную фактуру, выделив ее графически, или внести собственный декор, орнаментальный мотив.

- Выполнить серию линейных зарисовок с изделий белорусских народных мастеров в различных техниках исполнения, для которых наиболее характерным является образ птицы («коллаж», «вышивка», «ручное ткачество», «керамика», «деревообработка», «аппликация из соломки»). При создании зарисовок акцентировать внимание на особенностях стилизации, традиционных мотивах, композиционных схемах построения.

Итоговое задание тематического блока «Птицы» – выполнение декоративной работы в материале. Для работы над данным заданием следует выбрать наиболее традиционные материалы, используемые при изготовлении изделий в белорусском народном искусстве (глина, соломка, дерево и др.).

При выполнении итогового задания учащимся необходимо поставить следующие задачи:

- выполнить предварительный рисунок птицы с натуры с выявлением наиболее характерных и типичных особенностей формы объекта изображения;

- выполнить стилизованное изображение этой же птицы с передачей наиболее выразительных деталей формы и с учетом национальных традиций формообразования при работе с заданным материалом;

- выполнить декоративную работу в материале по подготовленным эскизам.

В качестве материала изготовления при выполнении итогового задания в 5-м классе выбран один из традиционных материалов в белорусском народном искусстве – *глина*. Учащимся предлагается создать глиняную игрушку «Сова». При выполнении натурной зарисовки учащиеся должны отобрать наиболее характерные признаки птицы, которые можно использовать при создании декоративного образа с учетом объемного решения формы (рис. 199).

В качестве итогового задания в 6-м классе учащиеся изготавливают декоративное изделие в технике «*аппликация из природного материала*». При работе над данным заданием учащимся необходимо продемонстрировать грамотную передачу характера формы, пропорциональные и конструктивные особенности изображаемого объекта при переходе от натурального

рисования к стилизации, учитывать плоскостное решение декоративного образа птицы при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера (рис. 200–201).

В 7-м классе итоговое задание учащиеся выполняли в технике «*аппликация из соломки*». При создании стилизованного изображения учащиеся должны учитывать плоскостное решение декоративного образа птицы, а также использовать в своих работах традиционные схемы композиционного построения (центральный мотив из птиц, обращенных друг к другу головами, ритмическое повторение элементов и равномерное симметричное расположение) (рис. 202).

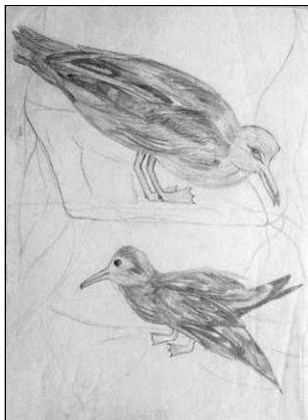
Итоговым заданием в 8-м классе является выполнение объемной декоративной работы из *глины* (рис. 203). При создании декоративного образа птицы учащимися должны учитываться особенности стилизации при изготовлении малых скульптурных форм из глины, которые заложены в традициях белорусского народного искусства, то есть глиняные изделия должны быть простые по форме, без лишних деталей, но в то же время передавать самое существенное, характерное и типичное в изображаемом объекте.

Итоговое задание в 9-м классе – выполнение декоративной работы из *дерева* (рис. 204). При создании декоративного образа птицы учащиеся должны использовать способы формообразования, заложенные в традициях белорусского народного искусства, которые предполагают максимальное обобщение и схематизацию формы, но в то же время для изделий из дерева характерны разработанность и детализация формы, что позволяют особенности обработки самого материала.

Анализ итоговых работ тематического блока «Птицы», выполненных учащимися 5–9-х классов, показал следующие результаты:

- большинство учащихся в своих работах с натуры продемонстрировали умение видеть и правильно передавать в рисунке основную «большую» форму птицы, соотношение высоты и ширины, расположение и относительные размеры их основных частей, определяющих характерные особенности строения формы изображаемой птицы;
- при создании стилизованного образа большая часть учащихся использовала характерные особенности формы птицы, выявленные в процессе натурального изображения;
- при выполнении стилизации для эскиза изделия декоративно-прикладного характера большинство учащихся применяли традиционные композиционные схемы построения и особенности формообразования с учетом материала изготовления.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПТИЦЫ»
ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
(5–9-е классы)

5-й класс

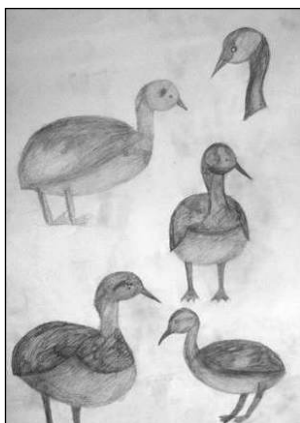

7-й класс

8-й класс

Рис. 195. Определение пропорциональных особенностей формы объекта изображения

6-й класс

8-й класс

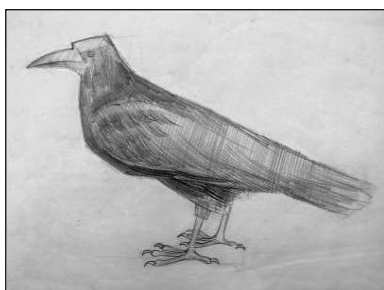

9-й класс

Рис. 196. Изображение птицы в различных пространственных положениях

6-й класс

7-й класс

9-й класс

Рис. 197. Работы учащихся 6–9-х классов, выполненные с натуры

Натурное изображение

Стилизация
7-й класс

Натурное изображение

Стилизация

8-й класс

*Рис. 198. Передача характерных особенностей натуры
через различные способы формообразования*

ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

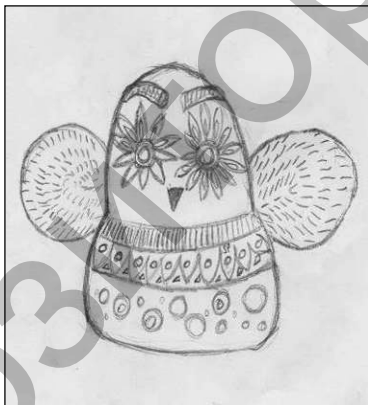

Рис. 199. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – АППЛИКАЦИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

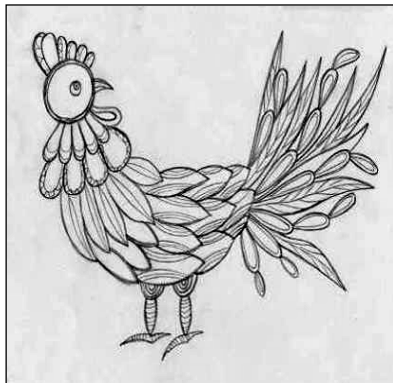

Рис. 200. Работы учащегося 6-го класса

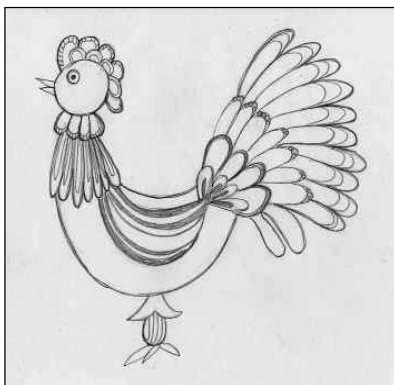

Рис. 201. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – СОЛОМКА

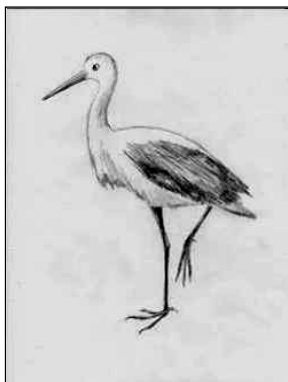

Рис. 202. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

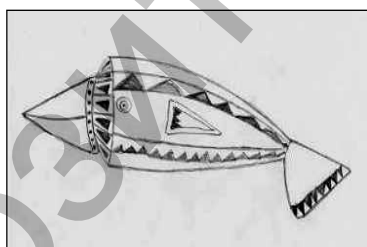

Рис. 203. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Рис. 204. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЖИВОТНЫЕ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 6)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- совершенствование знаний, умений и навыков в изображении различных форм животного мира;
- формирование умений сравнивать и находить сходство формы изображаемого животного с формами простейших геометрических тел, лежащих в основе строения;
- развитие умений определять и передавать характерные конструктивные и пропорциональные особенности строения основной формы изображаемого животного и его отдельных частей при рисовании с натуры;
- формирование навыков трансформации характерной природной формы животного при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации;
- расширение знаний об особенностях формообразования при выполнении стилизации животного в белорусском народном искусстве и использование этих знаний при создании декоративной работы в материале.

В процессе изучения тематического блока «Животные» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- особенности и разнообразие форм животного мира;
- способы обобщения на первоначальном этапе изображения животных;
- конструктивная основа строения формы животного и сравнение ее с простыми геометрическими телами, лежащими в основе строения;
- особенности передачи объемной характеристики формы животного на основе законов распределения света и тени по поверхности геометрических тел;
- закономерности передачи характерных особенностей формы различных животных при переходе от натурального изображения к созданию декоративного образа (выразительный силуэт, увеличение или уменьшение пропорций, трансформация объема);
- способы художественного обобщения и формообразования при выполнении стилизации различных животных;
- знакомство с техниками белорусского народного искусства, для которых характерно использование образа животного: «вышивка», «вытканка», «деревообработка», «аппликация из соломки»; традиционные мотивы, композиционные схемы построения;
- особенности формообразования при выполнении стилизации животного в процессе изготовления изделий из различных материалов (дерева, глины, соломки и др.); плоскостное и объемное решение декоративного образа животного.

При работе над **практическими заданиями** данного тематического блока в процессе натурального рисования осуществляются линейно-конструктивные, тональные и цветовые зарисовки, стилизация различных объектов животного мира. Объекты изображения необходимо подбирать с учетом возрастных особенностей школьников и природного многообразия животного мира Беларуси.

Особое значение при выполнении заданий данного блока имеют упражнения, направленные на понимание конструктивных и пропорциональных особенностей формы изображаемого животного. Анализируя конструктивную основу строения формы животного, учащиеся должны обобщать и сравнивать их со знакомыми геометрическими формами, лежащими в основе строения. В правильном определении пропорций изображаемых животных большое значение имеет использование метода сравнения, при котором учащиеся должны постоянно сравнивать одну часть объекта с другой, один участок рисунка с другим, находя верное соотношение частей и целого. В процессе выполнения этих упражнений учащимся необходимо дать установку на внимательное изучение характерных и пропорциональных особенностей формы с целью их дальнейшей стилизации для эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

Для развития навыков изображения трехмерной формы на плоскости учащиеся должны выполнить тональные и цветовые рисунки различных объектов животного мира, где их основное внимание необходимо направить на светотеневую моделировку формы на основе распределения света и тени по поверхности геометрических форм, составляющих основу изображаемого объекта (рис. 205).

5-й класс

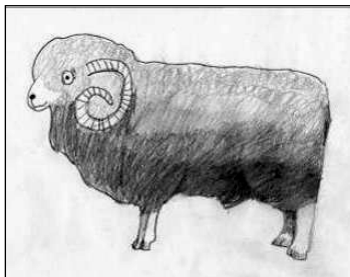
7-й класс

9-й класс

Рис. 205. Работы учащихся 5-го, 7-го, 9-го классов

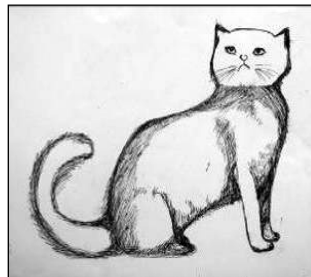
С целью развития навыков владения приемами стилизации учащимся нужно выполнить упражнения, направленные на передачу выразительных особенностей натуры через геометрический и пластический способы формообразования. При работе над этими упражнениями целесообразно дать установку на использование природной формы животного при выборе способа формообразования (рис. 206).

Натурное изображение

Стилизация

Натурное изображение

Стилизация

Рис. 206. Работы учащихся 6-го, 7-го классов

Изучение тематического блока «Животные» завершает беседа об особенностях формообразования в белорусском народном искусстве при выполнении стилизации животного, в процессе которой учащиеся знакомятся с использованием образа животного в различных видах белорусского народного искусства, изучают традиционные мотивы, композиционные схемы построения, особенности выполнения стилизации на примере изделий белорусских народных мастеров.

Для того чтобы лучше понять способы формообразования, характерные для работы с различными материалами, учащиеся выполняют эскизы к изделиям декоративно-прикладного характера в традиционных техниках белорусского народного творчества: «деревобработка», «керамика», «вышивка», «вытинанка», «маляванка». В процессе создания эскизов учащиеся должны получить от учителя установку на использование особенностей материала изготовления при выполнении стилизации.

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить ряд упражнений натурного характера на выявление обобщенной характеристики формы различных животных с помощью силуэтного изображения (пятновое решение).
- Выполнить серию упражнений на определение конструктивной основы формы различных животных. Обобщение и сравнение формы с простыми геометрическими телами, лежащими в основе.
- Выполнить серию тональных и цветовых зарисовок различных животных. Провести сравнительный анализ пропорционального и конструктивного строения формы с целью выявления наиболее выразительных признаков для дальнейшего решения стилизованного образа.
- Выполнить серию упражнений, используя методы параллельного и последовательного ведения натурного и декоративного изображения. При создании стилизации определить способ формообразования (геометрический или пластический) и прием художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация) для передачи наиболее выразительных особенностей формы конкретного животного.

- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение животного для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала.

Итоговое задание данного тематического блока – создание декоративной работы в материале в наиболее традиционных для белорусского народного искусства техниках: «керамика», «маляванка», «вытинанка».

Основным требованием при выполнении итогового задания является соблюдение следующих этапов: натурное изображение животного с целью изучения и отбора характерных особенностей формы изображаемого животного для выполнения стилизации. При создании декоративного образа животного учащиеся должны учитывать национальные традиции формообразования при работе с заданным материалом. Итогом выполнения контрольного задания является декоративная работа в материале, которая создается по разработанным эскизам.

Материалом изготовления в 5–6-х классах выбрана *глина* – наиболее традиционный материал при выполнении изделий в белорусском народном искусстве. Учащиеся должны создать глиняную игрушку. Объект изображения по выбору. При выполнении натурной зарисовки учащимся необходимо отобрать наиболее выразительные признаки изображаемого животного, которые можно использовать при создании стилизованного изображения для объемного решения формы изображаемого объекта из глины (рис. 207–208).

В качестве итогового задания в 7-м классе предлагается создать декоративную работу в технике «*маляванка*» (рис. 209). Традиционная белорусская техника «маляванка» предусматривает как условно-стилизованное изображение мотивов, так и полуреалистическую манеру стилизации изображаемого объекта, построенную на образно-пластическом решении композиции. Поэтому при выполнении данного задания учащиеся должны использовать традиционный глубокий черный цвет фона, локальные цвета, характерное пластическое решение декоративного образа животного и традиционную орнаментальную кайму из стилизованных цветов, идущую по краям изделия.

При выполнении итогового задания в 8-м классе учащиеся должны создать декоративную работу из *дерева*. Образ животного в виде изделия декоративно-прикладного характера малой скульптурной формы ставит свои задачи формообразования при выполнении стилизации: простота и лаконичность, максимальное обобщение и схематизация формы, при этом незначительная детализация характерных особенностей формы, что определяет своеобразие обработки самого материала (рис. 210).

Итоговое задание в 9-м классе – изготовление декоративной работы в технике «*вытинанка*». При выполнении стилизации для изделия декоративно-прикладного характера учащиеся должны учитывать силуэтное ре-

шение декоративного образа, традиционные схемы построения композиции (симметричность, центральный мотив со стилизованным образом дерева), ажурность узоров (рис. 211).

Анализ итоговых работ тематического блока «Животные», выполненных учащимися 5–9-х классов, показал следующие результаты:

- в натурных рисунках большинства учащихся проведено грамотное изучение конструктивной основы формы изображаемого животного путем сравнения ее с простейшими геометрическими телами;
- при рисовании с натуры учащиеся более осознанно подходили к работе тоном, который использовали как средство передачи объема формы изображаемого животного;
- основная масса учащихся при выполнении стилизации показала умения применять выразительные особенности формы изображаемого животного, выявленные при натурном рисовании;
- при создании эскиза декоративной работы в материале большинство учащихся использовали те способы формообразования и композиционные приемы, которые заложены в традициях белорусского народного искусства.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЖИВОТНЫЕ» ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

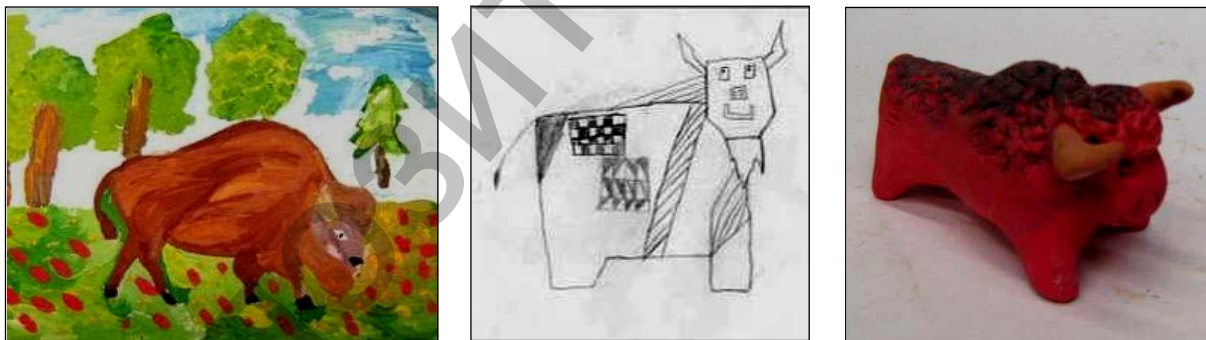

Рис. 207. Работы учащегося 5-го класса

Рис. 208. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – МАЛЯВАНКА

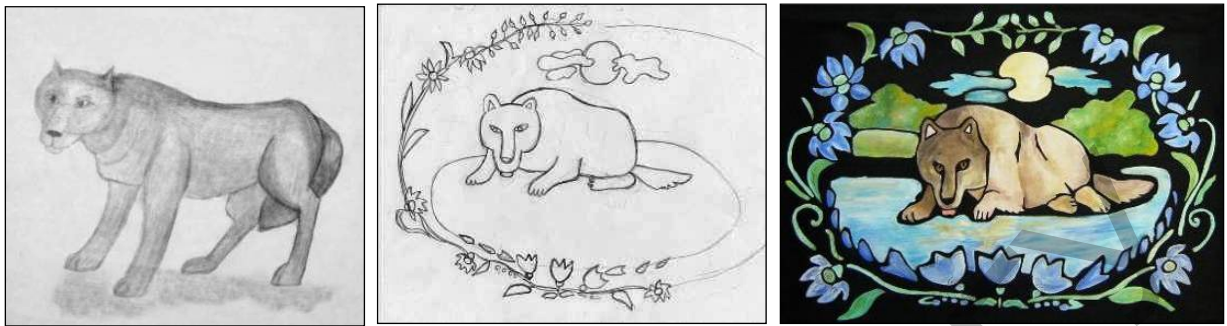

Рис. 209. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

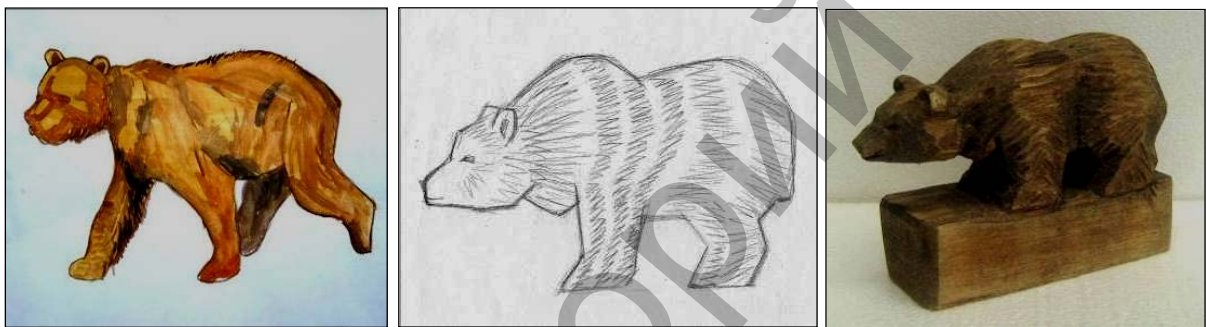

Рис. 210. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ВЫТИНАНКА

Рис. 211. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПЕЙЗАЖ» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 7)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- совершенствование навыков восприятия и отображения природы родного края;
- формирование знаний об основных правилах линейной и воздушной перспективы и развитие навыков применения этих знаний при рисовании реалистического пейзажа;
- развитие умений грамотно передавать различные состояние природы при выполнении натуральных зарисовок пейзажа;
- формирование навыков трансформирования различных пространственных характеристик объектов пейзажа при переходе от натурального рисунка к выполнению декоративного пейзажа;
- развитие умений связывать различные способы преобразования натурального образа в декоративный с особенностями обработки материала при изготовлении эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

В процессе изучения тематического блока «Пейзаж» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- линейная и воздушная перспектива (линия горизонта, точка схода, картинная плоскость) при изображении пейзажа. Пространственное расположение объектов (ближе, дальше, выше, ниже);
- тональная или цветовая проработка для передачи общего освещения и объема объектов, входящих в пейзаж;
- особенности стилизации при переходе от натурального рисования пейзажа к выполнению декоративного пейзажа (трансформация объема, двухмерное пространство);
- способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, гиперболизация); методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле); способы формообразования (геометрический и пластический) при создании декоративного пейзажа;
- пейзаж в белорусском народном искусстве: традиционные мотивы, композиционные схемы построения;
- особенности стилизации при создании декоративного пейзажа для изделий, выполненных в различных техниках белорусского народного творчества («вышивка», «маляванка», «вытинанка», «керамика», «деревообработка», «аппликация из природных материалов»).

Пейзаж занимает немаловажное место при всестороннем познании различных объектов окружающей действительности. Поэтому при работе над заданиями данного тематического блока должны быть рассмотрены

вопросы грамотного изображения пейзажа как при натурном, так и при декоративном рисовании.

При выполнении **практических заданий** данного тематического блока в процессе создания натурной зарисовки пейзажа учащиеся должны научиться определять и передавать обобщенную характеристику отдельных объектов пейзажа на первоначальном этапе выполнения изображения, вести анализ пропорциональных и тоновых отношений, передавать в работах линейную и воздушную перспективу, изображая дальние объекты более мелкими и менее контрастными, ближние – более крупными и четкими. При выполнении заданий натурального характера необходимо обратить внимание учащихся на то, что тональная или цветовая передача в их работах должна выявлять общее освещение и объем объектов, входящих в пейзаж.

Для развития навыков работы с различными изобразительными материалами в процессе освоения данного тематического блока учащиеся выполняют тональные и цветовые зарисовки пейзажа, направленные на изучение различных видов пейзажа (пейзаж с четко выраженной линией горизонта, сельский пейзаж, пейзаж с водой, городской пейзаж, многоплановый пейзаж), а также разного состояния природы (осень, зима, весна, лето, утро, вечер, ветер, дождь и др.) (рис. 212).

Создавая натурное изображение пейзажа, учащиеся должны получить установку на отбор наиболее характерных и выразительных свойств и качеств объектов пейзажа для последующего решения стилизованного изображения данного пейзажа.

В процессе выполнения стилизации пейзажа следует акцентировать внимание учащихся на том, что декоративный пейзаж обычно создается в двухмерном пространстве, то есть все объекты пейзажа показываются с одинаковой четкостью, линейная и воздушная перспектива отсутствует, а задний и передний планы сближаются с общим средним. Необходимо также рассмотреть вопрос передачи в декоративном пейзаже объема, который показывается условно: это может быть введение декора, модуля или темного пятна в теневой части; либо передача объема отсутствует вообще и объекты пейзажа изображаются абсолютно плоскими.

Выполнение декоративного пейзажа учащиеся начинают с анализа натурального изображения. Чтобы более выразительно отобразить декоративную сущность изображаемого пейзажа, учащимся необходимо отбросить все ненужные, второстепенные и неоднократно повторяющиеся в пейзаже элементы, а из объектов пейзажа убрать все несущественные детали и подчеркнуть наиболее характерные признаки. Одновременно за счет упрощения и обобщения формы объектов пейзажа необходимо выявить наиболее выразительные в декоративном отношении признаки, на которых должен быть сделан акцент.

При создании декоративного пейзажа дается установка на использование различных способов формообразования при выполнении стилизации.

Основная задача, стоящая перед учащимися при работе над данным заданием, заключается в том, чтобы в процессе натурального изображения определить, а во время выполнения стилизации геометрическим и пластическим способами формообразования подчеркнуть наиболее выразительные природные особенности изображаемых объектов пейзажа, не нарушая при этом целостности и сюжета композиции (рис. 213–214).

Изучение тематического блока «Пейзаж» завершает беседа об особенностях использования декоративного пейзажа в различных техниках белорусского народного творчества («маляванка», «вытинанка», «керамика», «аппликация из природных материалов»). Во время беседы учащиеся изучают традиционные мотивы, принципы композиционного построения, особенности выполнения стилизации пейзажа на примере изделий белорусских народных мастеров. Для закрепления полученных знаний учащиеся создают эскизы к изделиям декоративно-прикладного характера. Особое внимание учащихся при подготовке эскизов должно быть акцентировано на выборе способа преобразования натурального образа в декоративный при работе с конкретным материалом.

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить упражнения на определение обобщенной характеристики отдельных объектов пейзажа в работах известных художников-пейзажистов. Упражнения необходимо выполнять в манере силуэтного линейного решения.

- На основе натурной зарисовки выполнить стилизацию конкретного пейзажного мотива геометрическим и пластическим способами формообразования, наполнив несложным соответствующим декором, используя только пятно и линию.

- Выполнить серию линейных зарисовок с изделий белорусских народных мастеров в различных техниках исполнения («вышивка», «маляванка», «вытинанка», «керамика», «деревообработка», «аппликация из природных материалов»). При создании зарисовок акцентировать внимание на особенностях стилизации, традиционных мотивах, композиционных схемах построения декоративного пейзажа.

Итоговое задание тематического блока «Пейзаж» – выполнение декоративной работы в различных техниках белорусского народного творчества («вытинанка», «керамика», «вышивка», «аппликация из природных материалов»).

При работе над итоговым заданием учащимся необходимо исполнить натурное изображение пейзажа, выполнить стилизацию пейзажа, создать декоративную работу в материале по подготовленным эскизам.

В 5-м классе учащиеся выполняют декоративную работу в технике «вытинанка». В качестве объекта изображения выбран пейзаж с четко выраженной линией горизонта. Изготовление изделия в технике «вытинанка»

предполагает силуэтное решение декоративного образа, и поэтому учащимся необходимо при выполнении стилизации отобрать наиболее выразительные признаки объектов пейзажа для создания силуэтного решения декоративного образа (рис. 215).

В 6-м классе учащимися итоговое задание выполняется в технике «*керамическое панно*». Особенности обработки заданного материала (глины) во многом обуславливают способы формообразования при создании стилизации для эскиза изделия декоративно-прикладного характера, поэтому учащимся необходимо учитывать плоскостное решение декоративного пейзажа при работе в заданной технике. Для объекта изображения выбран сельский пейзаж (рис. 216).

Итоговым заданием для учащихся 7–8-х классов является выполнение декоративной работы в технике «*аппликация из природных материалов*». В качестве объекта изображения в 7-м классе нами выбран пейзаж с водой, а в 8-м – городской пейзаж. Учащиеся 7–8-х классов при создании натурального изображения должны определить и опустить малозначащие и повторяющиеся детали и отобрать наиболее характерные признаки объектов изображаемого пейзажа, которые будут использоваться при выполнении стилизации для создания плоскостного решения декоративного пейзажа в заданной технике исполнения (рис. 217–220).

В 9-м классе учащиеся выполняют декоративную работу в технике «*коллаж*». Объектом изображения является многоплановый пейзаж. При создании стилизации учащиеся должны акцентировать внимание на тех характерных особенностях объектов пейзажа, которые можно было бы использовать при выполнении декоративной работы в технике «коллаж» (рис. 221).

Анализ итоговых работ учащихся 5–9-х классов тематического блока «Пейзаж» показал следующие результаты:

- большинство учащихся к реалистическому изображению пейзажа подошли как к художественному отражению природы, а не ее копированию. В своих работах они грамотно определили большие отношения (земля–небо), прорисовывали важные части пейзажа с учетом положения линии горизонта, явлений воздушной и линейной перспективы, выявили отдельные элементы, детали, отчетливо характеризующие пространственные планы;
- многим работам учащихся свойственно создание оригинального декоративного пейзажа на основе использования различных способов формообразования с учетом материала изготовления.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПЕЙЗАЖ»

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

(5–9-е классы)

5-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 212. Выполнение пейзажа на различное состояние природы

Натурное изображение

Стилизованное изображение

Рис. 213. Выполнение декоративного пейзажа на основе анализа натурного изображения (6-й класс)

Натурное изображение

Стилизованное изображение

Рис. 214. Выполнение декоративного пейзажа на основе анализа натурного изображения (9-й класс)

ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – ВЫТИНАНКА

Рис. 215. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

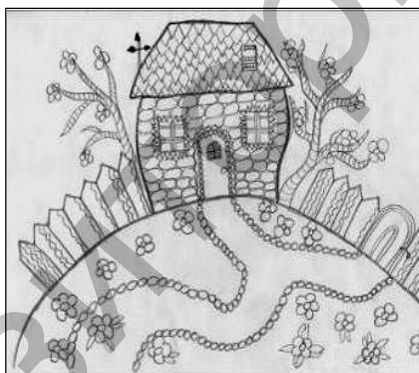

Рис. 216. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – АППЛИКАЦИЯ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

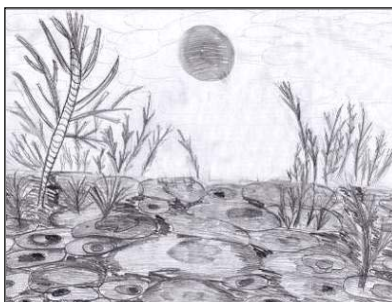

Рис. 217. Работы учащегося 7-го класса

Рис. 218. Работы учащегося 7-го класса

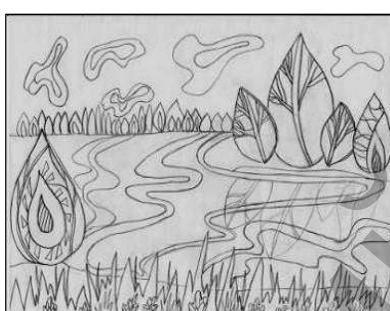
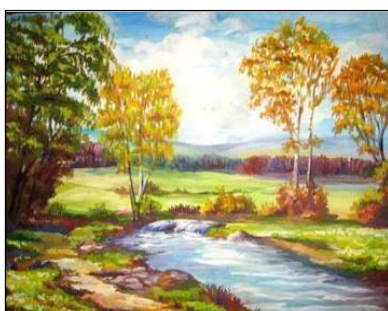

Рис. 219. Работы учащегося 8-го класса

Рис. 220. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КОЛЛАЖ

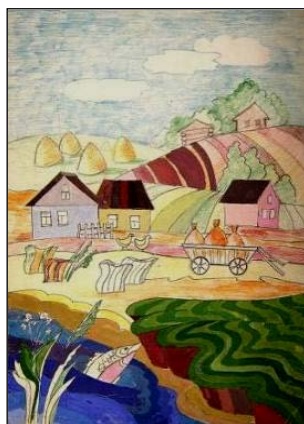
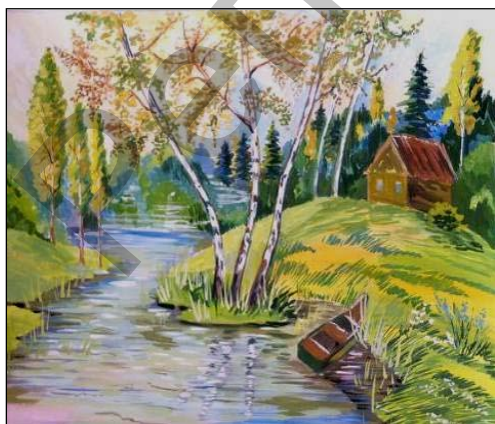

Рис. 221. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «АРХИТЕКТУРА» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 8)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- совершенствование знаний перспективного построения объектов архитектуры;
- формирование навыков целостного восприятия сложной формы архитектурного объекта при выполнении натурального и декоративного изображения;
- развитие умений сравнивать и находить правильные пропорциональные отношения при изображении архитектурных объектов в процессе натурального рисования;
- формирование умений трансформировать характерные признаки изображаемого архитектурного сооружения при выполнении стилизации;
- развитие умений правильно определять и использовать способы формообразования при создании стилизованного изображения архитектурного мотива для изделия декоративно-прикладного характера с учетом материала изготовления.

В процессе изучения тематического блока «Архитектура» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- закономерности изображения архитектурных форм;
- линейная и воздушная перспектива в архитектурном пейзаже;
- способы определения и передачи обобщенной характеристики любого архитектурного сооружения на первоначальном этапе выполнения изображения;
- фронтальная и угловая перспектива при построении архитектурных сооружений (линия горизонта, точка схода, картинная плоскость);
- особенности формообразования при изображении архитектурных мотивов в процессе перехода от натурального рисунка к выполнению стилизации; передача наиболее выразительных признаков формы (округленность, вытянутость, продолговатость и т.д.);
- закономерности переработки объемной формы архитектурного сооружения в плоскостное решение декоративного образа, используя геометрический и пластический способы формообразования;
- архитектурный мотив в различных видах белорусского народного искусства (деревообработка, «маляванка», «вытинанка», керамика, аппликация из природных материалов, соломоплетение); традиционные мотивы и композиционные схемы построения;
- особенности формообразования при выполнении стилизации архитектурных сооружений для изделий из различного материала (дерева, глины, соломки) и техник исполнения («маляванка», «вытинанка» и др.).

Изображение архитектурных форм является одним из сложнейших этапов в процессе всестороннего изучения объектов окружающей действительности. Архитектурные сооружения имеют в своей основе сложную комбинированную форму, и поэтому выполнение заданий тематического блока «Архитектура» для учащихся 5–9-х классов должно основываться на принципе перехода от простых форм к сложным.

При работе над **практическими заданиями** данного тематического блока в процессе натурной зарисовки архитектурного мотива учащиеся должны научиться определять и передавать обобщенную характеристику каждого архитектурного сооружения на первоначальном этапе выполнения изображения, вести анализ конструктивных и пропорциональных особенностей архитектурной формы, осуществлять перспективное построение архитектурного объекта средствами линейно-конструктивного рисунка, передавать в работах воздушную перспективу с помощью тональных отношений. Выполняя натурное изображение архитектурного сооружения, учащиеся должны получить целевую установку на внимательное изучение характерных особенностей формы, конструкции, пропорций для последующего преобразования их при создании декоративного образа (рис. 222).

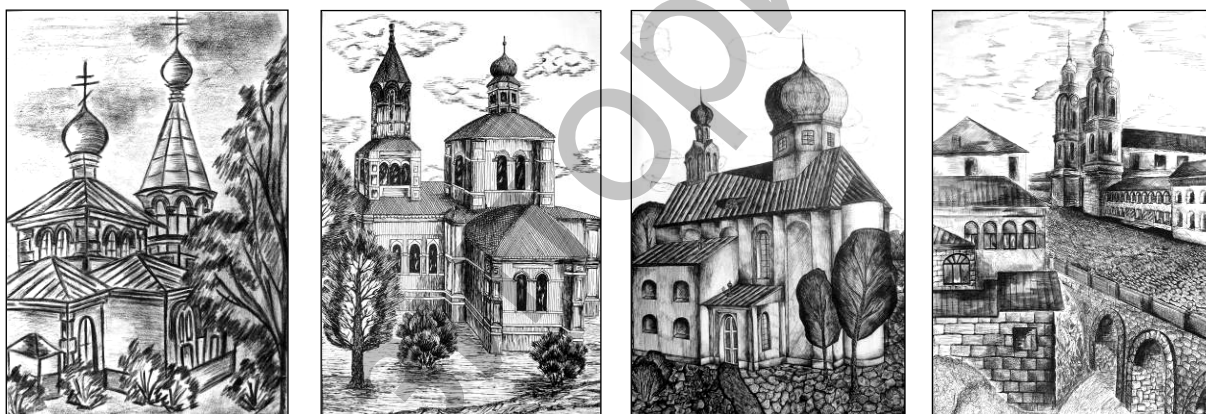
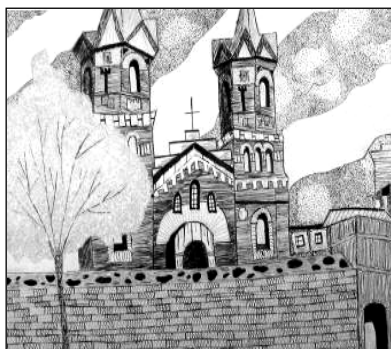

Рис. 222. Работы учащихся 5–9-х классов, выполненные с натуры

При создании декоративного изображения архитектурного сооружения внимание учащихся должно быть сосредоточено на условности передачи пространства и объема, а также на использовании различных способов формообразования. При выполнении стилизации учащимся целесообразно дать установку на обязательное применение натурной зарисовки для более грамотной трансформации выразительных признаков изображаемого архитектурного объекта. Стилизованные изображения архитектурных форм, выполненные на основе натурной зарисовки, отличаются яркими и выразительными декоративными образами, а также обладают характерными признаками формы изображаемого объекта (рис. 223).

Рисунок с натуры

Стилизация

Рисунок с натуры

Стилизация

Рис. 223. Работы учащихся 6–9-х классов

Изучение данного тематического блока завершает беседа об использовании архитектурного мотива в различных техниках белорусского народного творчества («маляванка», «вытинанка», «аппликация из соломки», «керамика», «деревообработка»). Во время беседы учащиеся знакомятся с традиционными мотивами с применением архитектурных форм, композиционными схемами построения, особенностями выполнения стилизации на примере изделий белорусских народных мастеров. Для лучшего усвоения и закрепления знаний, а также с целью понимания способов и приемов формообразования архитектурных мотивов при выполнении стилизации учащиеся должны разработать эскизы к изделиям декоративно-прикладного характера из различных материалов. В процессе создания эскиза учащимся необходимо дать установку на выбор способа стилизации с учетом материала изготовления (рис. 224).

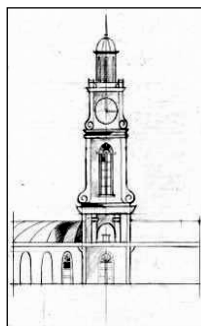
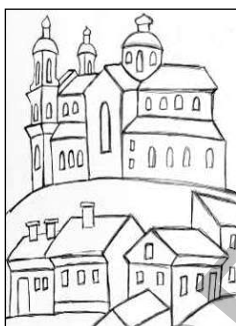

Рис. 224. Эскизы к изделиям декоративно-прикладного характера из различных материалов

В качестве самостоятельной и домашней работы учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить серию цветowych и тональных зарисовок архитектурного мотива натурального характера, направленных на закрепление умений и навыков перспективного построения средствами линейно-конструктивного рисунка (рис. 225).

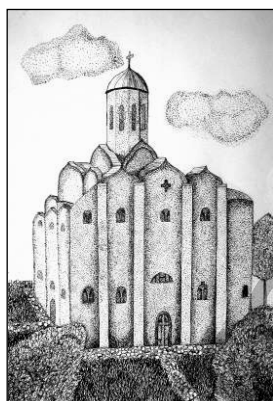
- Выполнить ряд натуральных зарисовок памятников архитектуры Беларуси с целью изучения различных видов архитектурных форм. Провести анализ конструктивного и пропорционального строения, наиболее выразительных особенностей формы, необходимых для последующего создания стилизации.

- Выполнить ряд упражнений на создание стилизованной формы конкретного архитектурного сооружения, используя методы параллельного и последовательного ведения натурального и декоративного изображения. При создании стилизации использовать различные способы художественного обобщения и формообразования.

- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение архитектурного сооружения для изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала.

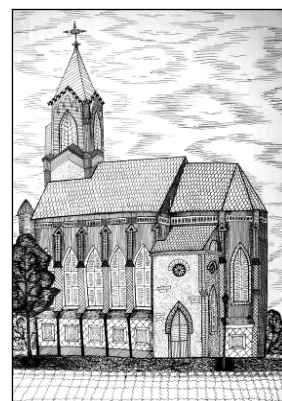
5-й класс

6-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 225. Самостоятельные работы учащихся 5–9-х классов

Итоговое задание данного тематического блока – создание декоративной работы с архитектурным мотивом из различных материалов.

Выполнение контрольного задания учащиеся должны начинать с натурной зарисовки определенного архитектурного мотива, далее на основе натурального изображения создать декоративный образ и в конце на основе предварительных зарисовок с натуры и стилизованного изображения выполнить декоративную работу в заданном материале.

В 5-м классе учащиеся выполняют итоговое задание в технике «*вытинанка*». При создании стилизованного изображения учащимся необходимо отобрать наиболее характерные и выразительные признаки натурального объекта для осуществления плоскостного решения декоративного образа с учетом техники исполнения и национальных традиций композиционного построения (рис. 226).

Итоговым заданием для учащихся 6-го класса является создание декоративной работы в технике «*маляванка*». Традиционно для белорусской техники «*маляванка*» при выполнении сюжетных мотивов характерны пла-

стическое решение декоративного образа, локальные цвета и глубокий черный цвет фона, а также использование орнаментальной каймы из стилизованного цветочного мотива. Поэтому при выполнении стилизации учащиеся должны учитывать все традиционные особенности создания изделия в технике «маляванка», в том числе и образно-пластическое решение архитектурного мотива в процессе преобразования натурной архитектурной формы в декоративный образ. При работе над изделием декоративно-прикладного характера учащимся можно предложить связать архитектурный мотив с образом птицы или животного (рис. 227).

В качестве итогового задания в 7-м классе стало изготовление декоративной работы в одной из наиболее традиционных белорусских техник – *«апликация из соломки»*. Учащиеся при выполнении стилизации должны учитывать особенности материала при создании композиции на двухмерной плоскости. При работе над данным заданием учащиеся могут использовать в архитектурной композиции традиционный белорусский орнамент (рис. 228).

Итоговое задание для учащихся 8-го класса – создание *керамического панно* на тему «Архитектурный пейзаж». Данная техника исполнения предусматривает плоскостное решение декоративной композиции, поэтому при работе над натурной зарисовкой учащиеся должны отобрать наиболее характерные признаки изображаемого архитектурного мотива и выполнить стилизацию с учетом особенностей обработки материала (глины) и плоскостного решения архитектурного мотива (рис. 229).

В 9-м классе в качестве итогового задания учащиеся создают ассоциативно-образную композицию на тему «Родной город», материал по выбору. Для выполнения данного задания учащимся необходимо продумать сюжет работы, далее подготовить натурные зарисовки выбранных архитектурных сооружений и на их основе создать стилизованные изображения, необходимые для выполнения декоративной работы в определенном материале (рис. 230).

Анализ итоговых работ тематического блока «Архитектура», выполненных учащимися 5–9-х классов, показал, что:

- в большинстве натуральных рисунков учащихся прослеживаются правильное определение конструктивных и пропорциональных особенностей формы изображаемого архитектурного объекта, передача пространства средствами линейной и воздушной перспективы, грамотная светотеневая моделировка формы объекта изображения;

- при выполнении стилизации большинство учащихся передали характерные особенности конструктивного и пропорционального строения формы архитектурного объекта, выявленные при натурном рисовании;

- учащиеся 5–9-х классов продемонстрировали в своих декоративных работах умение использовать особенности обработки материала при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «АРХИТЕКТУРА»
ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИКА

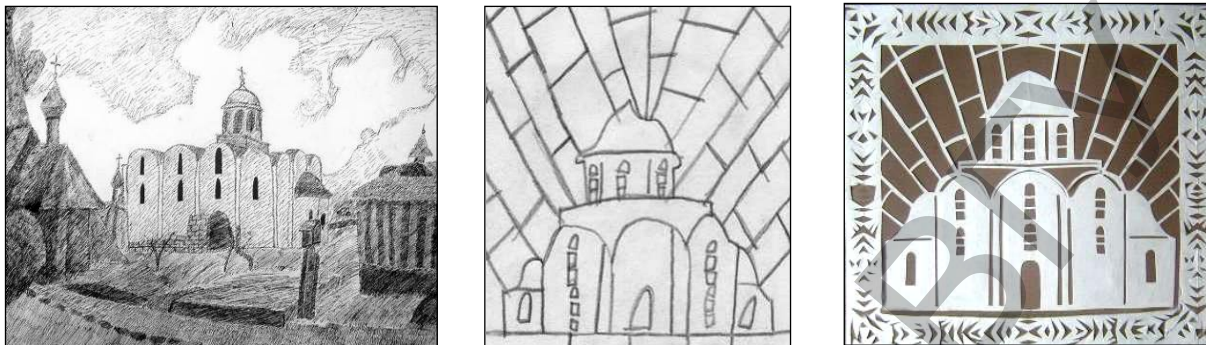

Рис. 226. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – МАЛЯВАНКА

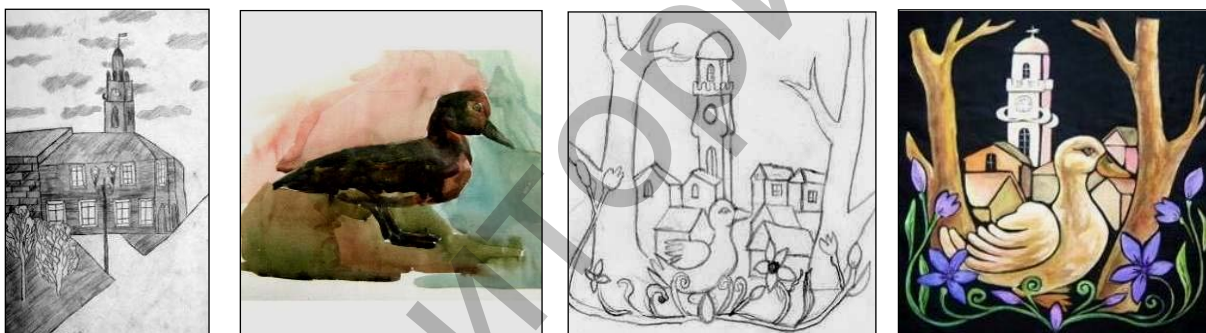

Рис. 227. Работы учащегося 6-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – АППЛИКАЦИЯ ИЗ СОЛОМКИ

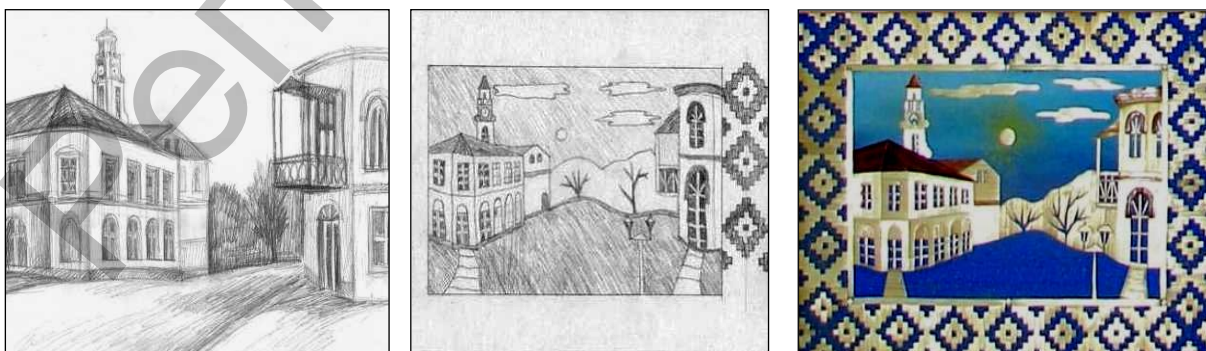

Рис. 228. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КЕРАМИЧЕСКОЕ ПАННО

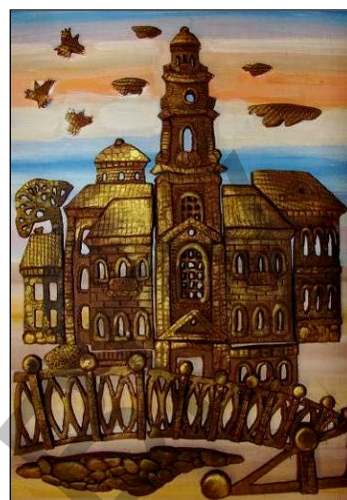
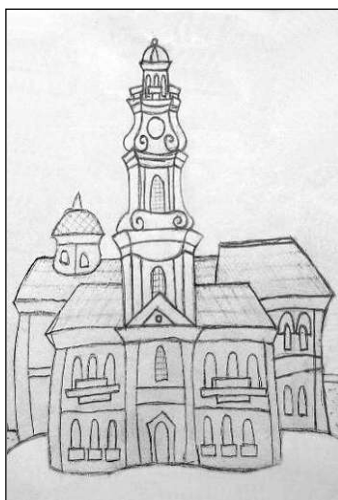
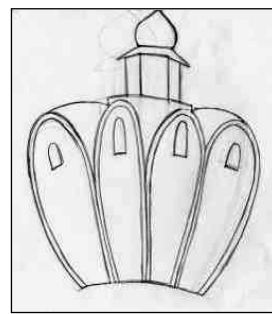
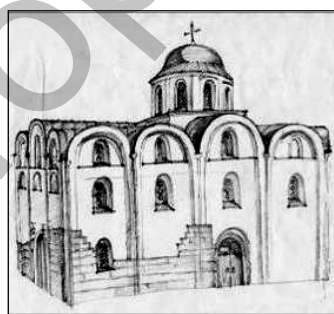
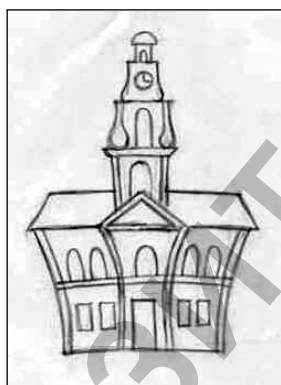

Рис. 229. Работы учащегося 8-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КОЛЛАЖ

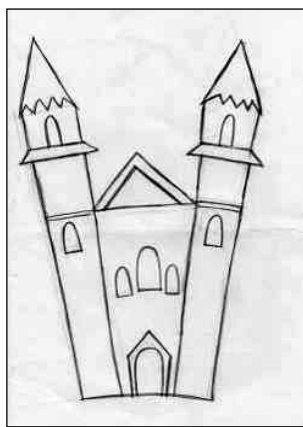

Зарисовка с натуры

Стилизация

Зарисовка с натуры

Стилизация

Зарисовка с натуры

Стилизация

Работа в материале

Рис. 230. Работы учащегося 9-го класса

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЧЕЛОВЕК» (5–9-е классы)

(Приложение, таблица 9)

При изучении данного тематического блока определены следующие цели:

- формирование теоретических знаний учащихся в области конструктивного и пропорционального построения головы и фигуры человека;
- развитие умений учащихся определять и передавать конструктивные и пропорциональные особенности головы и фигуры человека при рисовании с натуры;
- формирование умений грамотно трансформировать индивидуальные особенности изображаемого человека при выполнении стилизации;
- развитие умений учащихся применять различные способы формообразования при выполнении стилизации головы и фигуры человека;
- формирование умений использовать особенности обработки материала при создании стилизованного изображения головы и фигуры человека для изделия декоративно-прикладного характера.

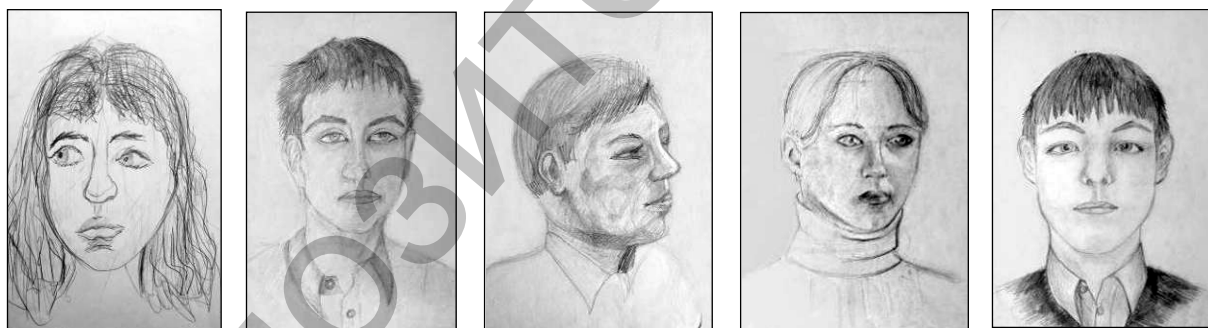
В процессе изучения тематического блока «Человек» учащиеся должны получить следующие **теоретические знания**:

- закономерности конструктивного и пропорционального построения головы и фигуры человека;
- передача обобщенной формы головы и фигуры человека методом «обрубков»;
- каноны пропорций головы и фигуры человека в истории искусства;
- пропорциональные особенности при передаче индивидуальных признаков изображаемой модели;
- особенности тональной моделировки формы головы и фигуры человека на основе распределения света и тени по поверхности геометрических тел, составляющих основу изображаемого объекта;
- закономерности в передаче наиболее выразительных признаков изображаемого человека при переходе от реалистического изображения к выполнению стилизации (гротескное изображение, шарж, карикатура);
- передача индивидуальных особенностей модели при создании стилизации с применением различных способов художественного обобщения и формообразования;
- образ человека в различных видах белорусского народного искусства (соломоплетение, керамика, деревообработка, «вытинанка», вышивка, аппликация из соломки, «маляванка»); традиционные мотивы и композиционные схемы построения с использованием образа человека;
- традиционные способы формообразования при выполнении стилизации, связанные с плоскостным и объемным решением образа человека на примере изделий белорусских народных мастеров.

Наиболее сложным объектом изображения для учащихся является человек, и поэтому при изучении данного тематического блока необходимо использовать упражнения, направленные на развитие аналитико-синтетической деятельности учащихся при определении основной («большой») формы изображаемого объекта, передаче характерных конструктивных и пропорциональных особенностей натуры, выполнении светотеневой моделировки формы и пространственного положения объекта изображения (человека).

В процессе работы над заданиями данного тематического блока нужно познакомить учащихся с первоначальными сведениями о закономерностях конструктивного и пропорционального строения головы и фигуры человека, об использовании метода «обрубковки» при построении головы и фигуры человека, с принципами тональной моделировки формы на основе законов распределения света и тени по поверхности геометрических тел, с последовательностью выполнения рисунка головы и фигуры человека.

Изучив основные пропорции головы человека и местоположение ее деталей (нос, губы, глаза, уши), учащимся легче справиться с изображением головы в различных пространственных положениях (в фас, профиль, три четверти) (рис. 231). При выполнении упражнений данного блока учащиеся должны применить ранее полученные знания светотеневой градации в связи с приобретением новых знаний о конструктивном и пропорциональном строении головы человека и деталей его лица.

5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 231. Рисунок головы человека. Работы учащихся 5–9-х классов

При работе над данными упражнениями учащиеся начинают осознавать, что грамотное изображение головы человека зависит от правильного построения конструктивных особенностей формы.

Для совершенствования навыков владения приемами стилизации особое значение имеют упражнения, направленные на передачу характерных особенностей натуры через геометрический и пластический способы формообразования. При выполнении декоративного портрета учащимся необходимо дать установку на поиск ассоциаций по сходству с геометрическими телами или создание декоративного образа на основе единого модуля

(рис. 233–234). Данные упражнения влияют на выработку у учащихся ценных умений наблюдать, сравнивать и определять индивидуальные выразительные особенности конкретного человека, необходимые как при натурном изображении, так и при выполнении стилизации.

При изучении фигуры человека ставятся следующие задачи:

- формирование умений учащихся грамотно выполнять построение конструктивной основы формы туловища с помощью опорных точек;
- развитие умений находить пропорциональные соотношения между частями тела и фигурой в целом;
- совершенствование навыков передачи индивидуальных характерных пропорций изображаемой модели.

С этой целью в 5–9-х классах необходимо регулярно предлагать упражнения на выполнение краткосрочных набросков и длительных зарисовок фигуры человека с натуры в статичной и динамичной позах, работа над которыми способствует формированию целостного видения и развитию чувства пропорций (рис. 235).

Во время создания набросков и зарисовок фигуры человека с натуры целесообразно постоянно напоминать учащимся о необходимости применения метода обобщения, метода анализа и синтеза, а также метода сравнения для более осознанного отношения к определению индивидуальных конструктивных и пропорциональных особенностей модели, начиная с первоначального этапа построения изображения и в течение всего времени работы над ним. Во время выполнения данных упражнений учащиеся должны получить установку на внимательное изучение характерных особенностей фигуры изображаемой модели для дальнейшего создания выразительного декоративного образа.

При выполнении стилизации фигуры человека необходимо использовать упражнения, направленные на формирование у учащихся ассоциативной связи человека с различными профессиями, природными объектами (дерево, цветы), видами занятий (спорт, танец, музыка, искусство и т.д.). В качестве задания целесообразно предложить учащимся создать декоративный образ «человек-дерево», «человек-спорт», «человек-танец». При работе над данным заданием особое внимание учащихся нужно обратить на использование различных способов формообразования при создании декоративного образа человека (рис. 232).

В ходе выполнения рисунков с натуры и стилизованных изображений головы и фигуры человека необходимо напоминать учащимся о строгом соблюдении основного принципа построения формы – от общего к частному и от частного к общему.

Рис. 232. Работы учащихся 5–9-х классов

Изучение тематического блока «Человек» завершает беседа об использовании образа человека в различных техниках белорусского народного искусства, связанных с применением различного материала («соломоплетение», «керамика», «деревообработка», «вытинанка», «маляванка», «вышивка»). Во время беседы учащихся необходимо познакомить с традиционными мотивами и композиционными схемами построения с использованием образа человека, при этом уделить внимание национальным способам формообразования при выполнении стилизации, которые связаны с плоскостным и объемным решением образа человека на примере изделий белорусских народных мастеров. Значительное место в процессе знакомства с белорусским народным искусством следует отвести изучению особенностей традиционного белорусского костюма и основным орнаментальным мотивам одежды.

Для лучшего понимания способов и приемов стилизации, свойственных белорусскому народному творчеству, учащиеся должны выполнить эскизы для изделий декоративно-прикладного характера. В процессе создания эскиза учащимся необходимо дать установку на использование различных способов формообразования при выполнении стилизации человека в конкретном материале.

В качестве *самостоятельной и домашней работы* учащимся можно предложить следующие задания:

- Выполнить серию упражнений на выявление «большой» формы фигуры человека с помощью силуэтного изображения (пятновое решение).
- Выполнить ряд заданий на линейно-конструктивное построение, тональные и цветовые зарисовки фигуры человека при различных точках опоры (сидя, стоя, в движении).
- Выполнить серию тональных и цветовых зарисовок головы человека в различных пространственных положениях (в фас, профиль, три четверти).

- Выполнить ряд заданий, направленных на закрепление умений и навыков грамотно осуществлять переход от реалистического изображения человека к созданию его декоративного образа при выполнении стилизации:

- упражнения на формирование у учащихся ассоциативной связи человека с различными профессиями, природными объектами (дерево, цветы), видами занятий (спорт, танец, музыка, искусство и т.д.). Например, «человек-дерево», «человек-спорт», «человек-танец»;

- упражнения на поиск ассоциаций по сходству с геометрическими телами или создание декоративного образа на основе единого модуля.

- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение головы (фигуры) человека для изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала.

Итоговым заданием тематического блока «Человек» является создание декоративной работы из различных материалов, характерных для белорусского народного искусства.

В качестве итогового задания в 5-м классе учащиеся должны изготовить традиционную для белорусов *куклу из соломки*. Для выполнения данного задания учащимся необходимо сделать предварительные натурные зарисовки, далее на основе натурной зарисовки создать стилизацию фигуры человека для эскиза декоративной работы в материале. При выполнении стилизации учащиеся должны учитывать предельное обобщение и упрощение фигуры человека, что соответствует традиционным способам формообразования при изготовлении фигуры человека из соломки (рис. 236–237).

Итоговое задание в 6-м классе – создание декоративного образа человека в белорусском народном костюме в технике «*коллаж*». Выполняя натурную зарисовку фигуры человека, учащиеся должны передать ее конструктивные и пропорциональные особенности, используемые в дальнейшем при переходе от натурального рисования к созданию стилизованного изображения фигуры человека в белорусском народном костюме для эскиза изделия в технике «*коллаж*». В процессе выполнения стилизации необходимо учитывать плоскостное решение декоративного образа человека при работе с заданным материалом, а также передать особенности белорусских национальных костюмов и орнамента (рис. 238).

Итоговым заданием в 7–8-х классах является создание декоративной работы в материале по мотивам народных праздников, и основное условие выполнения декоративной работы – использование фигуры человека (рис. 239–240).

Учащиеся 7-х классов создают работу в технике «*коллаж*», а 8-х классов – в технике «*аппликация из соломки*». В процессе выполнения данного задания учащиеся вначале должны сделать наброски фигуры человека с натуры, далее на основе набросков создать стилизованное изображение фигуры человека и других объектов композиции. При выполнении эскиза учащимся необходимо учитывать плоскостное решение композиции и использовать традиционную атрибутику выбранного народного праздника.

В 9-м классе учащиеся создают декоративную работу в материале на тему «*Портрет*» (рис. 241). В качестве материала изготовления выбрана *соломка* (объемное плетение или аппликация из соломки – на выбор). Работа над данным заданием состоит из следующих этапов: рисунок с натуры портрета выбранной модели, создание эскиза декоративной работы в материале с передачей портретного сходства изображаемой модели. При выполнении стилизации учащимся необходимо учитывать особенности формообразования при изготовлении изделия плоскостного или объемного решения.

Анализ итоговых работ учащихся 5–9-х классов в процессе выполнения тематического блока «*Человек*» показал следующие результаты:

- большинство учащихся справились с построением конструктивной основы фигуры человека с помощью опорных точек, нахождением пропорциональных соотношений между частями и целым при изображении головы и фигуры человека, а также передали индивидуальные характерные пропорции изображаемой модели в процессе натурного рисования;
- основная масса учащихся успешно справилась с трансформацией особенностей формы, пропорций, конструкции, объема и пространственных отношений при переходе от натурного рисунка к созданию декоративного образа человека для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций и материала;
- большинство учащихся при выполнении стилизации создали оригинальные и выразительные декоративные образы человека, используя различные способы формообразования.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ЧЕЛОВЕК»
ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
(5–9-е классы)

5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 233. Передача характерных особенностей натуры через геометрический и пластический способы формообразования. Работа в цвете

5-й класс

6-й класс

7-й класс

8-й класс

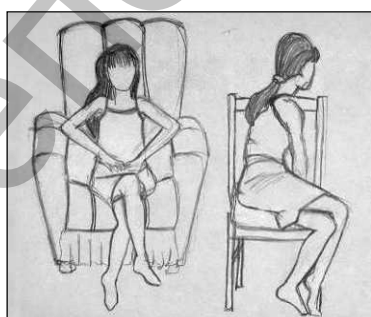

9-й класс

Рис. 234. Передача характерных особенностей натуры через геометрический и пластический способы формообразования. Графическое решение

6-й класс

7-й класс

8-й класс

9-й класс

Рис. 235. Краткосрочные наброски и длительные зарисовки

ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ (5–9-е классы)

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ

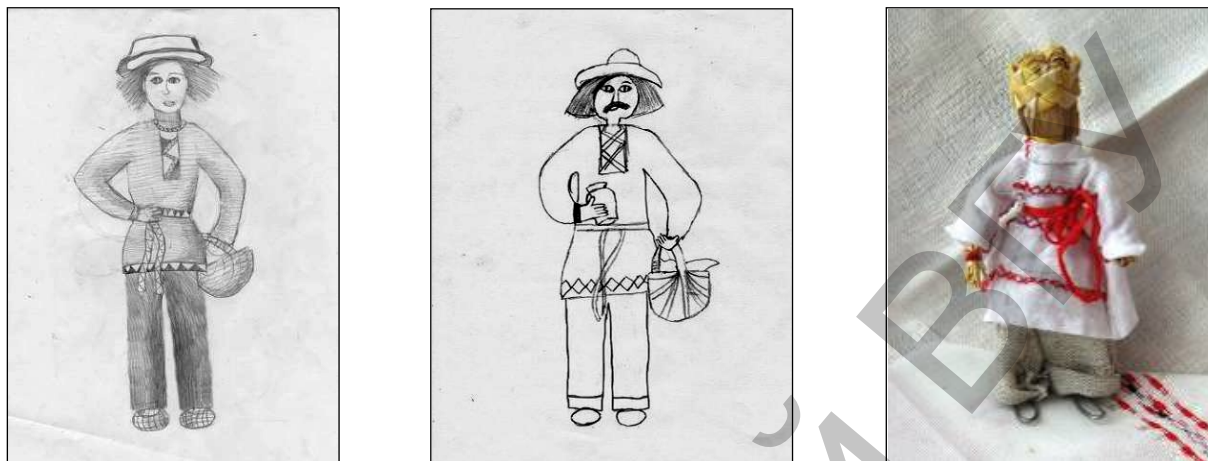

Рис. 236. Работы учащегося 5-го класса

Рис. 237. Работы учащегося 5-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – КОЛЛАЖ

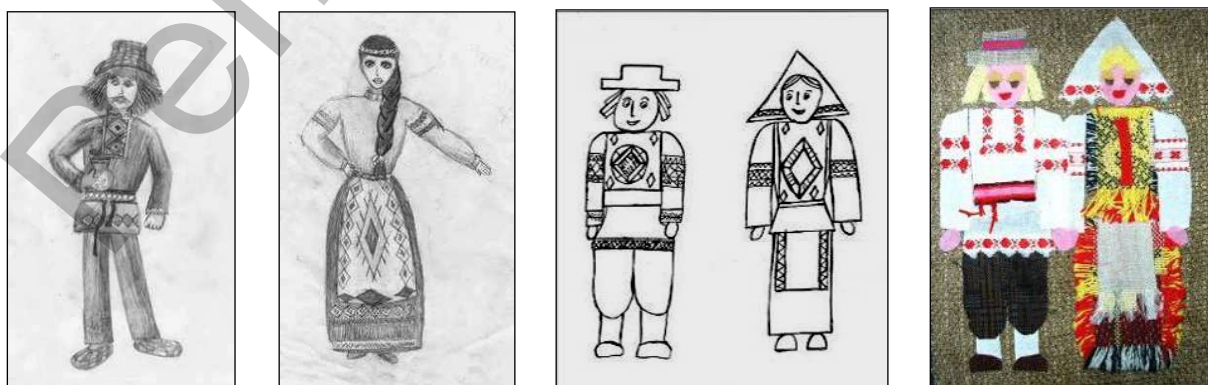

Рис. 238. Работы учащегося 6-го класса

Рис. 239. Работы учащегося 7-го класса

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ – РАБОТА С СОЛОМКОЙ

Рис. 240. Работы учащегося 8-го класса

Рис. 241. Работы учащегося 9-го класса

Результаты проведенного исследования показали, что в процессе обучения по разработанной программе, основанной на взаимосвязи натурного и декоративного рисования, уровень теоретических знаний в области изобразительной грамоты и декоративного рисования, а также уровень сформированности практических умений и навыков владения приемами стилизации на уроках натурного и декоративного рисования у учащихся стал намного выше. В связи с полученными данными необходимо сделать следующие выводы:

1. Овладение приемами стилизации начинается именно на уроках рисования с натуры при обобщении формы любого объекта действительности на первоначальном этапе выполнения изображения. Поэтому в целях эффективного овладения приемами стилизации в процессе натурного и декоративного рисования изображение любого объекта действительности целесообразно начинать с выявления его обобщенной характеристики (геометрическая основа, силуэтное решение), а затем уже переходить к нахождению его пространственного положения, конструктивному и пропорциональному построению, тональной моделировке формы. Такой подход позволяет выделить наиболее важные и характерные признаки изображаемого объекта или явления, составляющие основу любого художественного или декоративного образа.

2. При разработке эскиза изделия декоративно-прикладного характера стилизация осуществляется с учетом сложившихся художественных традиций и особенностей материала, из которого будет изготавливаться изделие. Поэтому в процессе выполнения стилизации для декоративной работы в материале необходимо использовать разнообразные способы преобразования натурного образа в декоративный:

- способы формообразования (геометрический и пластический);
- методы стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле);
- способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, гиперболизация).

Данные анализа практических работ учащихся подтвердили необходимость взаимосвязи натурного и декоративного рисования для эффективного овладения учащимися приемами стилизации в процессе изучения предметов изобразительного цикла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В методике преподавания изобразительного искусства в настоящее время для повышения качества художественного образования педагогами реализуется идея взаимосвязи различных видов рисования. В связи с этими новыми подходами к обучению в данной научной работе исследовался вопрос взаимосвязи натурного и декоративного рисования для последующего создания изделия декоративно-прикладного характера. В качестве объединяющего фактора рассматриваемых видов художественно-творческой деятельности нами был определен метод стилизации, который является одним из важнейших средств в овладении основами декоративного рисования и в то же время выступает определяющим фактором в ходе выполнения рисунка с натуры, особенно на первоначальном этапе изображения.

На наш взгляд, стилизация как художественный метод, который используется при натурном и декоративном рисовании, а также при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства, актуальна для всей системы художественного образования. Однако сегодня этот вопрос мало исследован и недостаточно изучен. В связи с этим на базе теоретических и методологических основ организации обучения дисциплинам изобразительного цикла мы выдвинули гипотезу о том, что овладение приемами стилизации будет осуществляться более эффективно при системном развитии у учащихся умений и навыков грамотно выполнять натурные и декоративные изображения на основе использования специально разработанных заданий, упражнений, методов и целевых установок, основанных на взаимосвязи натурного и декоративного рисования.

В соответствии с рабочей гипотезой нами были поставлены и успешно решены следующие задачи:

- Изучено состояние проблемы исследования: проанализированы и охарактеризованы сущность понятия стилизации как меры обобщения и способа трансформации природного объекта и структура понятия стилизации как единой системы формообразования с учетом национального стиля.
- Систематизированы способы и приемы выполнения стилизации при создании декоративного образа, использование которых зависит от национальных закономерностей формообразования и материала изготовления.
- Определены особенности стилизации, заложенные в традициях белорусского народного декоративно-прикладного искусства при изготовлении художественных изделий, которые основаны на канонах изображения различных объектов действительности (геометричность и пластичность формы) и способах обработки материала изготовления (плоскостное и объемное решение декоративного образа).
- На основании анализа психолого-педагогической, методической и искусствоведческой литературы, посвященной проблеме изучения,

последних действующих программ и традиционной методики преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла в ходе проведенного экспериментального исследования выявлены и подтверждены необходимость и целесообразность использования принципа взаимосвязи натурального и декоративного рисования для эффективного овладения приемами стилизации.

- Разработана и научно обоснована методика взаимосвязи натурального и декоративного рисования, которая включает в себя специальные задания и упражнения, направленные на эффективное овладение приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования. Методика основывается, во-первых, на освоении теоретических знаний в области изобразительной грамоты и декоративного рисования и на развитии умений применять эти знания при создании изображений; во-вторых, на развитии умений учащихся грамотно выполнять рисунки с натуры, правильно осуществлять переход от натурального изображения к созданию стилизации заданного объекта действительности для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и материала изготовления.

- В ходе проведения экспериментального исследования доказана эффективность предлагаемой методики обучения, направленной на овладение приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

- Сформулированы и обоснованы критерии и уровни сформированности навыков владения приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования, которые определены на основе выделенных компонентов (форма, конструкция, пропорции, объем и пространство).

В результате анализа психолого-педагогической и учебно-методической литературы, а также на основании проведенного эксперимента можно выделить следующие методы обучения, которые показали наибольшую эффективность в процессе овладения приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования:

- Теоретическая подготовка в области изобразительной грамоты и декоративного рисования: знание законов, правил, способов и приемов трансформации изображаемого объекта при переходе от реалистического изображения к стилизованному.

- Задания и упражнения, направленные на развитие аналитико-синтетической деятельности, обобщенного видения натуры, умения сравнивать и сопоставлять объекты изображения с точки зрения формы, конструкции, пропорций, объема и пространственных отношений. Необходимый момент при рисовании с натуры – целевая установка на запоминание характерных и выразительных особенностей формы натурального объекта для дальнейшего выполнения стилизации.

- Методы параллельного и последовательного анализа формы изображаемого объекта действительности при переходе от натурального рисунка к декоративному изображению с целью передачи наиболее характерных особенностей формы для создания выразительного декоративного образа.

- Применение различных способов художественного обобщения (типизация, индивидуализация, гиперболизация); методов стилизации (метод «совершенных форм», или «симметрия»; метод «последовательных трансформаций»; метод стилизации в определенном художественном стиле); способов формообразования (геометрический и пластический) при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера. При этом важно давать учащимся целевую установку на выполнение стилизации с учетом материала изготовления и национальных традиций формообразования.

Результаты предпринятого нами теоретического исследования, практических изысканий, сравнительная характеристика итогов эксперимента подтверждают правильность выдвинутой гипотезы и показывают, что использование в процессе обучения дисциплинам изобразительного цикла системы специально разработанного учебно-методического комплекса заданий, упражнений, методов и целевых установок, основанных на взаимосвязи натурального и декоративного рисования, способствует эффективному овладению приемами стилизации и создает предпосылки для повышения качества художественной подготовки и уровня национального самосознания учащихся в общеобразовательных школах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

Теоретическая и практическая значимость данной научной работы заключается в том, что основные положения теоретической части, учебно-методические и практические разработки нашего исследования могут послужить базой для совершенствования учебных планов и программ обучения дисциплинам изобразительного цикла в общеобразовательных школах с художественно-эстетическим уклоном, а также для разработки пособий в данном направлении. Кроме того, результаты исследования можно использовать в системе основного и дополнительного художественного образования: в общеобразовательных школах, художественных школах, школах искусств, работе творческих объединений внешкольной работы (студиях, кружках и т.д.), системе непрерывного художественного образования.

Мы надеемся, что полученные положительные результаты помогут педагогам в поиске творческих подходов при обучении учащихся изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авсиян, О.А. Натура и рисование по представлению / О.А. Авсиян. – М.: Изобр. искусство, 1985. – 152 с.
2. Алексеева, Л.Л. Художественно-эстетическое образование в профильной школе: эволюция и перспективы развития: дис. ... д-ра пед. наук / Л.Л. Алексеева. – М., 2009. – 416 л.
3. Алехин, А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа / А.Д. Алехин. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
4. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства / Анри де Моран. – М.: Искусство, 1982. – 577 с.
5. Антонов, Ф.В. Рисунок / Ф.В. Антонов [и др.]. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 176 с.
6. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – Благовещенск, 2012. – 392 с.
7. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусств / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
8. Артаева, Г.В. Художественно-эстетическое воспитание подростков средствами народного декоративно-прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук / Г.В. Артаева. – Элиста, 2003. – 214 л.
9. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
10. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание / А.В. Бакушинский. – М.: Карапуз, 2009. – 304 с.
11. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.
12. Беджанов, Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Термины и понятия: учеб. пособие / Ю.К. Беджанов. – Майкоп: Карач.-Черк. гос. пед. ун-т, 1997. – 177 с.
13. Бесчастнов, Н.П. Изображение растительных мотивов / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2008. – 175 с.
14. Бесчастнов, Н.П. Художественный язык орнамента / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2010. – 335 с.
15. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2008. – 272 с.
16. Богуславская, И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов / И.Я. Богуславская // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: сб. ст. / сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – С. 16–43.
17. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.

18. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovari.299.ru/word.php?id=60167&sl=enc>. – Дата доступа: 24.12.2016.
19. Буткевич, Л.М. История орнамента / Л.М. Буткевич. – М.: Владос, 2008. – 267 с.
20. Василенко, В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X–XX вв. / В.М. Василенко. – М.: Совет. художник, 1974. – 294 с.
21. Василенко, В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление / В.М. Василенко. – М.: Искусство, 1977. – 464 с.
22. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вёльфлин. – М.: В. Шевчук, 2009. – 344 с.
23. Виноградова, Г.Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе / Г.Г. Виноградова. – М.: Просвещение, 1980. – 144 с.
24. Власов, В.Г. Стили в искусстве. Словарь (архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура) / В.Г. Власов. – СПб.: Лита, 1998. – 715 с.
25. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество / Н.Д. Бордюг, М.А. Некрасова, Г.А. Поровская, Т.Я. Шпикалова. – М.: Владос, 2000. – 272 с.
26. Волков, Г.Н. Этнопедагогика: учебник для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений / Г.Н. Волков. – М.: Академия, 1999. – 168 с.
27. Волков, Н.Н. Восприятие картины / Н.Н. Волков. – М.: Просвещение, 1969. – 56 с.
28. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. – М.: АПН РСФСР, 1950. – 508 с.
29. Волкова, Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. Волкова. – М.: Знание, 1976. – 64 с.
30. Воронов, В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды / В.С. Воронов. – М.: Совет. художник, 1972. – 352 с.
31. Вудвордс, Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвордс. – М.: Оникс, 2012. – 798 с.
32. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
33. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 480 с.
34. Высоцкая, Н.Ф. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі XII–XVIII стст. / Н.Ф. Высоцкая. – Мінск: Беларусь, 1984. – 236 с.
35. Высоцкая, Н.Ф. Пластыка Беларусі XII–XVII стст. / Н.Ф. Высоцкая. – Мінск: Беларусь, 1993. – 232 с.
36. Вяхи-Ильвес, Л.Т. Декоративное рисование в школе / Л.Т. Вяхи-Ильвес. – Л.: Учпедгиз, 1960. – 83 с.

37. Гаўрылаў, В.Г. Беларуская кераміка / В.Г. Гаўрылаў. – Мінск: Беларусь, 1984. – 176 с.
38. Герасимов, А.А. Декоративная пластика (растения) / А.А. Герасимов. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2009. – 28 с.
39. Герасимов, А.А. Стилизация природных форм / А.А. Герасимов. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. – 98 с.
40. Герчук, Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю.Я. Герчук. – М.: РИП-холдинг, 2013. – 189 с.
41. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Ю.Я. Герчук. – М.: Галарт, 1998. – 323 с.
42. Гильдебранд, А. Проблемы формы в изобразительном искусстве / А. Гильдебранд. – М.: Логос, 2011. – 123 с.
43. Губанова, Е.Н. Национально-региональный компонент декоративно-прикладного искусства в образовательном пространстве начальной школы: дис. ... д-ра пед. наук / Е.Н. Губанова. – М., 2010. – 445 л.
44. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 312 с.
45. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка / В.И. Даль. – М.: Эксмо, 2010. – 896 с.
46. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей / ред. Т. Граблевская. – М.: АСТ, 2010. – 224 с.
47. Дневник Делакура: [в 2 т.]; пер. Т.М. Пахомовой. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961. – 888 с.
48. Елатомцева, И.М. Художественная керамика Советской Белоруссии / И.М. Елатомцева. – Минск: Наука и техника, 1966. – 192 с.
49. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Акад. проект: Культура, 2005. – 304 с.
50. Жабінская, М.П. Выцінанка / М.П. Жабінская. – Мінск: Полымя, 1996. – 95 с.
51. Жабінская, М.П. Складзі ўзор сам: народны арнамент у побыце / М.П. Жабінская. – Мінск: Полымя, 1992. – 220 с.
52. Жук, В.И. Современная художественная белорусская керамика: тенденции развития / В.И. Жук. – Минск: Наука и техника, 1984. – 168 с.
53. Занков, Л.В. Избранные педагогические труды / Л.В. Занков. – М.: Нов. школа, 1996. – 432 с.
54. Игнатьев, Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека / Е.И. Игнатьев. – М.: Знание, 1968. – 32 с.
55. Игнатьев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьев. – М.: Учпедгиз, 1961. – 223 с.
56. Игнатьев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей / С.Е. Игнатьев. – М.: Акад. проект, 2007. – 208 с.

57. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2001. – 136 с.
58. Кадырова, М.В. Использование национально-художественных традиций на уроках по изобразительному искусству: дис. ... канд. пед. наук / М.В. Кадырова. – М., 2004. – 165 л.
59. Камсюк, Н.І. Народнае мастацкае ткацтва Случчыны: Альбом / Н.І. Камсюк. – Мінск, 1958. – 60 с.
60. Кардовский, Д.Н. Пособие по рисованию / под общ. ред. проф. Д.Н. Кардовского [и др.]. – М.: В. Шевчук, 2006. – 208 с.
61. Каспяровіч, М.І. Народны арнамент. Віцебшчына / М.І. Каспяровіч. – Віцебск, 1925. – 368 с.
62. Кацар, М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / М.С. Кацар. – Мінск: БелЭн, 1996. – 208 с.
63. Киреенко, В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности / В.И. Киреенко. – М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1959. – 304 с.
64. Ковалев, А.А. Формальный метод в поисково-организационном этапе работы над реалистической композицией: монография / А.А. Ковалев. – М.: Прометей, 2005. – 120 с.
65. Коваленко, В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Коваленко. – Минск: Беларусь, 2007. – 118 с.
66. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.
67. Котович, Оксана. Золотые правила народной культуры / Оксана Котович, Янка Крук. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – 592 с.
68. Краморов, С.Н. Конструктивный рисунок / С.Н. Краморов. – Омск: Академия, 2005. – 110 с.
69. Крачковский, Ю.Ф. Быт западно-русского селянина / Ю.Ф. Крачковский. – М., 1874. – 214 с.
70. Кузин, В.С. Психология / В.С. Кузин. – М.: Высш. шк., 1997. – 304 с.
71. Кузин, В.С. Психология живописи / В.С. Кузин. – М.: Оникс 21 век, 2005. – 304 с.
72. Кузин, В.С. Рисование с натуры в I–VI классах / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, Т.Я. Шпикалова, Е.В. Шорохов. – М.: Типография МГПИ имени В.И. Ленина, 1977. – 68 с.
73. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. – 232 с.
74. Кузнецова, Э.В. Искусство силуэта / Э.В. Кузнецова. – Л.: Художник РСФСР, 1970. – 132 с.
75. Курилович, А.Н. Белорусское народное ткачество / А.Н. Курилович. – Минск: Наука и техника, 1981. – 119 с.
76. Лабачэўская, В.А. Беларускае народнае мастацтва і промыслы на выстаўках / В.А. Лабачэўская // Зберагаючы самабытнасць: з гісторыі на-

роднага мастацтва і промыслаў Беларусі. – Мінск: Беларус. навука, 1998. – С. 109–291.

77. Лебедко, В.К. Представление о пространстве и искусство / В.К. Лебедко. – М.: Прометей, 1993. – 108 с.

78. Левко, О.Н. Витебские изразцы XIV–XVIII вв. / О.Н. Левко. – Минск: Наука и техника, 1981. – 43 с.

79. Леонова, А.К. Народная деревянная скульптура Белоруссии: краткий очерк / А.К. Леонова. – Минск: Наука и техника, 1977. – 104 с.

80. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

81. Ли, Н.Г. Основы академического рисунка / Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2009. – 480 с.

82. Линдсей, П. Переработка информации у человека / П. Линдсей, Д. Норман. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 552 с.

83. Лобачевская, О.А. Плетение из соломы / О.А. Лобачевская. – М.: Культура и традиции, 2000. – 208 с.

84. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: Владос, 2005. – 144 с.

85. Ломов, Б.Ф. Формирование графических знаний и навыков у учащихся / Б.Ф. Ломов. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. – 270 с.

86. Ломов, С.П. Орнаментальная композиция на уроках изобразительного и прикладного искусства: кн. для учителя / С.П. Ломов, В.П. Крылов. – М.: Мол. гвардия, 1997. – 58 с.

87. Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.

88. Лосев, А.Ф. Проблема художественного стиля / А.Ф. Лосев. – Киев: Collegium Киев. Акад. Евробизнеса, 1994. – 286 с.

89. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства / Б.В. Лушников. – М.: Владос, 2006. – 240 с.

90. Лушников, Б.В. Рисунок. Портрет / Б.В. Лушников. – М.: Владос, 2004. – 144 с.

91. Медведев, Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учеб. пособие для студентов ХГФ пед. ин-тов / Л.Г. Медведев. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.

92. Милюченков, С.А. Белорусское народное гончарство / С.А. Милюченков. – Минск: Наука и техника, 1984. – 183 с.

93. Милюченков, С.А. Белорусское народное гончарство в конце XIX – начале XX в.: Развитие и локальные особенности: автореф. дис. ... канд. ист. наук / С.А. Милюченков. – Минск, 1982. – 25 с.

94. Могилевцев, В.А. Основы рисунка / В.А. Могилевцев. – СПб.: Арт-индекс, 2007. – 72 с.

95. Молева, Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги / Н.М. Молева. – М.: Просвещение, 1991. – 416 с.

96. Молчанова, Л.А. Материальная культура белорусов / Л.А. Молчанова. – Минск: Наука и техника, 1968. – 230 с.
97. Мочалов, Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. – М.: Совет. художник, 1983. – 376 с.
98. Народнае і прыкладнае мастацтва Савецкай Беларусі: альбом / рэд. М. Гуціеў. – Мінск: Дзярж. выд-ва БССР, 1958. – 235 с.
99. Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт.: Л.У. Вакар [і інш.]. – Віцебск: Віцеб. абл. друкарня, 2011. – 440 с.
100. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі / уклад. Я.М. Сахута. – Мінск: Беларусь, 1996. – 168 с.
101. Народныя сувеніры Віцебшчыны / рэд. рада: Л.У. Вакар [і інш.]. – Віцебск: Віцеб. абл. друкарня, 2011. – 304 с.
102. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М.А. Некрасова. – М.: Изобр. искусство, 1983. – 343 с.
103. Некрасова, М.А. Народные мастера. Традиции, школы / М.А. Некрасова. – М.: Изобр. искусство, 1985. – Вып. 1. – 304 с.
104. Некрасова, М.А. О формах развития народного искусства и некоторых вопросах творчества / М.А. Некрасов // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: сб. ст. / сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – Л., 1981. – С. 60–80.
105. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. 6 класс. Искусство в жизни человека / Л.А. Неменская. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с.
106. Неменский, Б.М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2007. – 255 с.
107. Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека / В.Е. Нестеренко. – Минск: Выш. шк., 2006. – 208 с.
108. Никитина, И.П. Философия искусства / И.П. Никитина. – М.: Омега-Л, 2010. – 559 с.
109. Никифорова, О.И. Исследование по психологии художественного творчества / О.И. Никифорова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 155 с.
110. Никифоровский, Н.Я. Очерки протонародного жывьа-быцьа в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. Этнографические данные / Н.Я. Никифоровский. – Витебск: Губернская Типография, 1895. – 552 с.
111. Нікольскі, Н.М. Жывёлы ў звычаях, абрадах і вераваннях беларускага сялянства / Н.М. Нікольскі. – Мінск, 1933. – 137 с.
112. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – 944 с.
113. Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

114. Полынская, И.Н. Преподавание изобразительного искусства в школе с учетом национально-регионального компонента: дис. ... д-ра пед. наук / И.Н. Полынская. – М., 2010. – 483 л.
115. Пономарев, Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев. – М.: Наука, 1976. – 304 с.
116. Пономарьков, С.И. Декоративное и оформительское искусство в школе / С.И. Пономарьков. – М.: Просвещение, 1976. – 136 с.
117. Починова, Н.В. Белорусская народная декоративная роспись / Н.В. Починова. – Минск: Выш. шк., 2005. – 174 с.
118. Промыслы і рамёствы Беларусі / В.К. Бандарчык [і інш.]; рэдкал.: В.К. Бандарчык, В.І. Мялешка, М.Ф. Піліпенка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1984. – 190 с.
119. Пьянкова, Н.И. Изобразительное искусство в современной школе / Н.И. Пьянкова. – М.: Просвещение, 2006. – 176 с.
120. Радлов, Н.Э. Рисование с натуры / Н.Э. Радлов. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 130 с.
121. Раманюк, М.А. Беларускае народнае адзенне / М.А. Раманюк. – Мінск: Беларусь, 1981. – 317 с.
122. Раманюк, М.А. Сучасная кераміка Беларусі / М.А. Раманюк // Выяўленчае мастацтва Беларусі. – Мінск, 1981. – С. 68–76.
123. Ржавуцкі, М.С. Беларуская гліняная цацка / М.С. Ржавуцкі. – Мінск: Полымя, 1991. – 142 с.
124. Рисунок: учеб. пособие / под ред. А.М. Серова. – М.: Просвещение, 1975. – 271 с.
125. Рисунок: учеб. пособие / В.Ф. Вавилин, В.В. Вавилин, В.А. Мойсеев, В.А. Федин. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. – 104 с.
126. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 190 с.
127. Рождественская, С.Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе. Архитектурный декор и художественные промыслы / С.Б. Рождественская. – М.: Наука, 1981. – 208 с.
128. Романов, Е.Р. Белорусский сборник / Е.Р. Романов. – Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1912. – Вып. 8: Быт белоруса. – 600 с.
129. Рондели, А.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / А.Д. Рондели. – М.: Просвещение, 1984. – 144 с.
130. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1995. – 239 с.
131. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М.: АГАР, 2007. – 256 с.
132. Ростовцев, Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием / Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев. – М.: Просвещение, 1987. – 175 с.

133. Ростовцев, Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – М.: Изобр. искусство, 1989. – 304 с.
134. Ростовцев, Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия / Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1989. – 207 с.
135. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 488 с.
136. Рылова, Л.Б. Изобразительное искусство в школе. Дидактика и методика: учеб. пособие / Л.Б. Рылова. – Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1992. – 310 с.
137. Сабаленка, Э.Р. Беларускае народнае жыллё / Э.Р. Сабаленка, У.С. Гуркоў, У.М. Іваноў, Дз.Д. Супрун. – Мінск, 1973. – 127 с.
138. Салмина, Н.Г. Знак и символ в обучении / Н.Г. Салмина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 288 с.
139. Сапожников, В.П. Полный курс рисования / В.П. Сапожников; под ред. В.Н. Ларионова. – М.: Алев, 1996. – 160 с.
140. Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва / Я.М. Сахута. – Мінск: Беларусь, 2011. – 287 с.
141. Сахута, Я.М. Беларуская выцінанка / Я.М. Сахута. – Мінск: Беларусь, 2008. – 232 с.
142. Сахута, Е.М. Народное искусство Беларуси: традиции, современное состояние, тенденции развития: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения / Е.М. Сахута. – Минск, 1996. – 28 с.
143. Сахута, Е.М. Художественные ремесла и промыслы Белоруссии / Е.М. Сахута. – Минск: Наука и техника, 1988. – 270 с.
144. Сербов, И.А. Белорусы-сакуны: Краткий этнографический очерк / И.А. Сербов. – Петроград: Типография Императорской Академии Наук, 1915. – 180 с.
145. Скороходов, В.П. Национальная система художественного образования в социологическом измерении / В.П. Скороходов // Мастацкая адукацыя і культура. – 2003. – № 1. – С. 50–56.
146. Соколов, А.Н. Теория стиля / А.Н. Соколов. – М.: Искусство, 1968. – 224 с.
147. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство: учебник для учащихся 5–8 кл.: в 4 ч. / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996. – Ч. 1: Основы рисунка. – 96 с.
148. Сокольникова, Н.М. История стилей в искусстве / Н.М. Сокольникова, В.Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 395 с.
149. Стасов, В.В. Русский народный орнамент (шитье, ткани, кружева) / В.В. Стасов. – СПб.: Издание общества поощрения художников, 1872. – 129 с.
150. Трызна, Д.С. Беларускія дываны і габелены / Д.С. Трызна. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981. – 127 с.

151. Уткин, П.И. Народные художественные промыслы / П.И. Уткин, Н.С. Королева. – М.: Высш. шк., 1992. – 159 с.
152. Учебный рисунок: учеб. пособие / С.-Петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Рос. акад. художеств; редкол.: О.А. Еремеев, В.А. Королев, Н.Н. Репин. – 2-е изд., доп. – М.: Изобр. искусство, 1995. – 216 с.
153. Фадзеева, В.Я. Беларуска народная вышыўка / В.Я. Фадзеева. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991. – 199 с.
154. Философия: учеб. пособие / под ред. Ф.В. Лазарева, М.К. Трифоновой. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – 352 с.
155. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – 719 с.
156. Фурман, І.П. Крашаніна: Матэрыялы да гісторыі яе на Віцебшчыне / І.П. Фурман. – Віцебск: Віцеб. акруг. тав-ва краязнаўства, 1925. – 66 с.
157. Харузин, А.Н. Славянское жилище в Северо-Западном крае / А.Н. Харузин. – Вильна, 1907. – 341 с.
158. Хворостов, А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе / А.С. Хворостов. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.
159. Церашковіч, Т.А. Лялька беларуская / Т.А. Церашковіч. – Мінск: Полымя, 1992. – 126 с.
160. Чернышев, О.В. Формальная композиция / О.В. Чернышев. – Минск: Харвест, 1999. – 312 с.
161. Чистяков, П.П. Письма, записные книжки, воспоминания / П.П. Чистяков. – М.: Искусство, 1953. – 592 с.
162. Шевчук, Л.В. Дети и народное творчество / Л.В. Шевчук. – М.: Просвещение, 1985. – 152 с.
163. Шейн, П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края / П.В. Шейн. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1902. – Т. 3. – 539 с.
164. Шембель, А.Ф. Основы рисунка / А.Ф. Шембель. – М.: Высш. шк., 1994. – 159 с.
165. Шкут, Н.Н. Белорусские художественные промыслы: (изделия из соломки и лозы) / Н.Н. Шкут. – Минск: Наука и техника, 1985. – 158 с.
166. Шлюбскі, А. Крашаніна: Набіванка / А. Шлюбскі; пад рэд. М.І. Каспяровіча. – Віцебск: Віцеб. акруг. тав-ва краязнаўства, 1926. – 26 с.
167. Шорохов, Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1975. – 72 с.
168. Шпикалова, Т.Я. Модель развития инновационных процессов этнохудожественного образования / Т.Я. Шпикалова // Наука и школа. – 2007. – № 5. – С. 49–51.
169. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 1979. – 192 с.

170. Шумилина, Т.О. Интеграция традиционной культуры Русского Севера в учебно-воспитательном процессе гимназии: на примере Архангельского Севера: дис. ... канд. пед. наук / Т.О. Шумилина. – Архангельск, 2005. – 198 л.

171. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1989. – 575 с.

172. Якобсон, П.М. Психология художественного восприятия / П.М. Якобсон. – М.: Искусство, 1964. – 87 с.

173. Якушева, М.С. Изображение птицы в декоративно-прикладном искусстве: Трансформация / М.С. Якушева. – М.: В. Шевчук, 2012. – 208 с.

174. Якушева, М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму: учеб. пособие / М.С. Якушева. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009. – 240 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ДЛЯ 5–9-х КЛАССОВ,
ОСНОВАННАЯ НА ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ**

Таблица 1

«ЦВЕТЫ» (тематический блок)

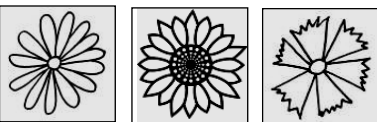
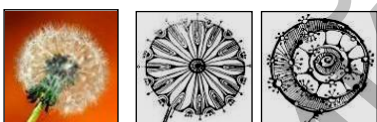
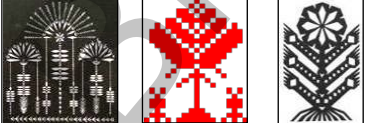
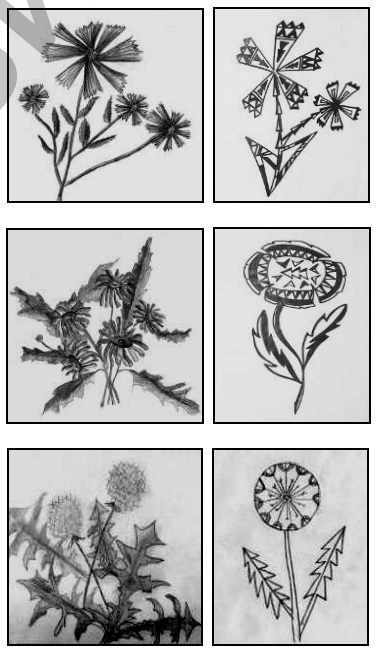
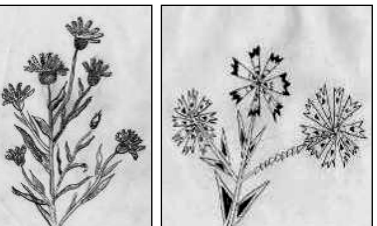
	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Форма, способы ее обобщения и построения при изображении цветов. Устный анализ и сравнение объектов растительного мира – цветов, разнообразных по форме, окраске, размерам, строению. 	Дать определение понятию «стилизация». Закономерности передачи характерных особенностей формы цветов при выполнении стилизации. Способы художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гипербололизация) при создании декоративного образа цветка. Особенности стилизации при использовании геометрического и пластического способов формообразования. 	Знакомство с различными видами белорусского народного искусства, для которых наиболее характерно использование цветочного мотива. Особенности формообразования при выполнении стилизации цветка для конкретного материала.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить ряд упражнений натурального характера на выявление обобщенной формы цветка при помощи графического силуэтного решения. - Выполнить серию упражнений на закрепление навыков передачи конструктивных и пропорциональных особенностей формы цветка (передать наиболее выразительные линии и изгибы стебля, характерные очертания отдельных листьев и веточек растения). Определить наиболее характерные признаки цветка для последующего выполнения стилизации. 	Выполнить серию упражнений на передачу формы конкретного цветка, применяя различные способы художественного обобщения и формообразования (геометрический, пластический). При работе над упражнениями использовать методы параллельного и последовательного ведения натурального и декоративного изображения. 	- На основе натурной зарисовки выполнить стилизацию цветка для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в материале, применяя наиболее традиционные техники белорусского народного искусства: «вышивка», «вытинанка», «аппликация из соломки», «маляванка».

Таблица 2

«ДЕРЕВЬЯ» (тематический блок)

	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Особенности и закономерности разнообразия форм растительного мира – деревьев. Наиболее характерные особенности формообразования деревьев. Геометрическая основа формы деревьев. Конструктивные особенности строения деревьев различных пород. Определение основания и вершины, точек ответвления от ствола, точек характерных изменений в направлениях ствола и веток. Классификация деревьев и особенности строения их листьев. Обобщенная характеристика на первоначальном этапе построения.	Закономерности передачи характерных особенностей формы деревьев при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации. Способы художественного обобщения (индивидуализация, типизация, идеализация, гиперболизация) при выполнении стилизации деревьев, листьев деревьев. Геометрический и пластический способы формообразования при создании декоративного образа дерева, листьев деревьев.	Знакомство с традиционным для белорусского народного искусства мотивом «дерево жизни». Композиционные схемы построения при создании изделий в техниках «вытынанка», «малаяванка» и др. Особенности формообразования при выполнении стилизации для конкретного материала.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить серию упражнений на выявление обобщенной формы дерева при помощи силуэтного решения. Провести сравнительный анализ «большой» формы различных деревьев и их частей (кроны, ствола, веток). - Выполнить ряд упражнений на передачу конструктивного строения деревьев различных пород. Провести оценку отклонений от вертикали и горизонтали в натуре и рисунке. - Выполнить натурные зарисовки одного из элементов дерева – листьев. Анализ индивидуальных особенностей формы, конструктивного и пропорционального строения.	- Выполнить ряд заданий на закрепление умений и навыков грамотного перехода от реалистического изображения к созданию декоративного образа: - упражнения на передачу характерных особенностей формы конкретного дерева, используя различные способы художественного обобщения (индивидуализация, типизация, гиперболизация и др.); - упражнения на передачу индивидуальных особенностей формы листьев деревьев различных пород, используя геометрический и пластический способы формообразования; - упражнения на формирование умений связывать образ дерева с его листьями, плодами («Дерево-лист», «Дерево-яблоко» и т.д.).	- На основе натурной зарисовки создать декоративный образ дерева для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе подготовленного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в следующих техниках: «вышивка», «вытынанка», «малаяванка» и др.

Таблица 3

«НАТЮРМОРТ» (тематический блок)

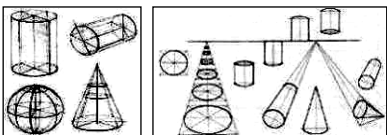
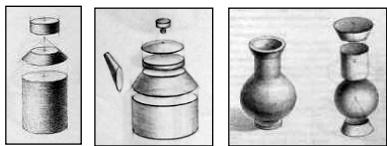
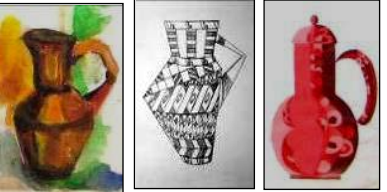
	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Геометрическое тело как основа обобщенной формы любого изображаемого объекта. Конструктивное построение, линейная перспектива, оси симметрии и вспомогательные линии построения. Обобщение и упрощение формы различных предметов быта на первоначальном этапе изображения и сравнение ее с простейшими геометрическими телами. Сравнительный анализ конструктивных и пропорциональных особенностей строения различных по форме предметов быта. Особенности передачи объемной характеристики формы изображаемого предмета быта на основе законов распределения света и тени по поверхности геометрических тел (плавный и резкий переход). 	Закономерности преобразования формы при переходе от натурального изображения к выполнению стилизации различных предметов быта. Уменьшение или увеличение пропорций для отображения наиболее характерных и выразительных признаков формы. Конструкция формы при выполнении стилизации с точки зрения ее внешнего пластического строения – выразительного контура. Способы преобразования объемной характеристики формы при выполнении стилизации (тональные переходы, внутренняя наполненность декоративными элементами). Особенности передачи пространства при выполнении стилизации (сближение заднего и переднего планов с общим средним, одинаковая четкость всех объектов композиции в условиях отсутствия линейной и воздушной перспективы). 	Знакомство с традиционным для белорусского народного искусства мотивом «букет». Композиционные схемы построения при изготовлении изделий в техниках «вытинанка», «вышивка», «маляванка», «аппликация из природных материалов», «керамическое панно». Особенности формообразования при выполнении стилизации для конкретного материала (глины, соломки и др.).
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить серию упражнений на развитие умений анализировать характерные особенности формы натуральных объектов для последующего процесса стилизации: - выявление обобщенной формы различных предметов быта при помощи силуэтного решения; - линейно-конструктивные и тональные зарисовки простых и сложных по форме предметов быта в различных поворотах и положениях; - рисование с натуры натюрмортов, состоящих из различных объектов действительности (натюрморты с цветами, овощами, фруктами, тематические натюрморты). Провести сравнительный анализ размерных соотношений отдельных частей формы объекта между собой, а также между различными объектами. 	- Выполнить ряд упражнений, направленных на закрепление умений и навыков грамотно осуществлять переход от реалистического изображения к выполнению стилизации: - стилизация отдельных предметов быта, используя геометрический и пластический способы формообразования; - стилизация группы предметов быта (натюрморта), используя основные принципы декоративного рисования (уменьшение или увеличение пропорций, преобразование объема, сближение планов при передаче пространства). 	- Создать изделие декоративно-прикладного характера с мотивом «букет» в различных техниках исполнения («вытинанка», «вышивка», «керамическое панно», «ручное ткачество», «маляванка», «аппликация из соломки»): - выполнить натурную зарисовку натюрморта с цветами; - на основе натурной зарисовки создать эскиз изделия декоративно-прикладного характера, учитывая национальные традиции и материал изготовления; - выполнить декоративную работу в выбранном материале по подготовленным эскизам.

Таблица 4

«РЫБЫ» (тематический блок)

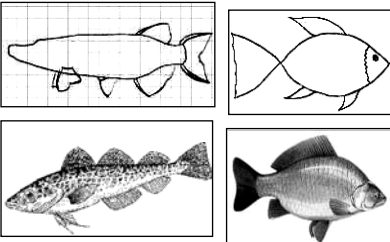
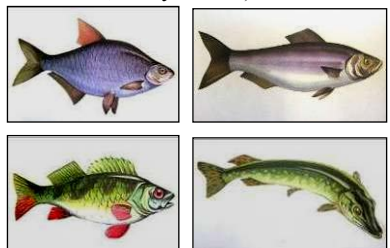
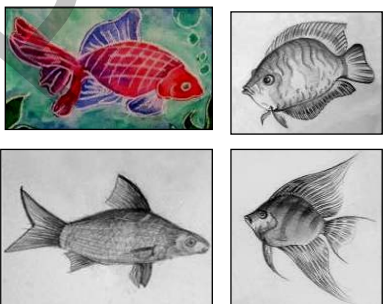
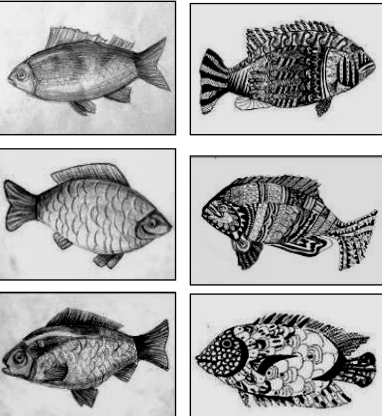
	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Особенности формообразования, способы обобщения и построения при изображении рыб. Пространственные характеристики (круглая, овальная, ромбовидная, треугольная и т.д.) при выявлении обобщенной характеристики формы рыбы. Определение характера конструктивного и пропорционального строения формы рыбы с учетом особенностей строения и размеров ее отдельных частей (голова, хвост, плавники, чешуя и т.д.). 	Закономерности в передаче характерных особенностей формы рыбы при переходе от натурального изображения к созданию декоративного образа. Способы художественного обобщения (индивидуализация, типизация, идеализация, гиперболизация) при выполнении стилизации рыбы. Геометрический и пластический способы формообразования при создании декоративного образа рыбы. 	Знакомство с различными видами белорусского народного искусства, для которых наиболее характерно использование образа рыбы («художественная обработка дерева», «керамика» и др.). Особенности формообразования при выполнении стилизации рыбы для изделий из различных материалов (глина, дерево, соломка и др.).
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить серию упражнений на развитие умений анализировать и передавать разнообразие форм, конструктивные и пропорциональные особенности строения рыбы, необходимые при дальнейшем выполнении стилизации. - выявление обобщенной формы различных видов рыб при помощи силуэтного решения; - линейно-конструктивные наброски, тональные и цветные зарисовки рыб, разнообразных по форме и размерам. 	Выполнить ряд упражнений на преобразование формы конкретной рыбы методом стилизации, используя различные способы художественного обобщения и формообразования. Введение в форму соответствующего декора. Стилизованное изображение выполнить на основе натурной зарисовки. 	- На основе натурной зарисовки создать декоративный образ рыбы для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в следующих техниках: «деревообработка», «аппликация из соломки», «вытинанка», «керамика» и др.

Таблица 5

«ПТИЦЫ» (тематический блок)

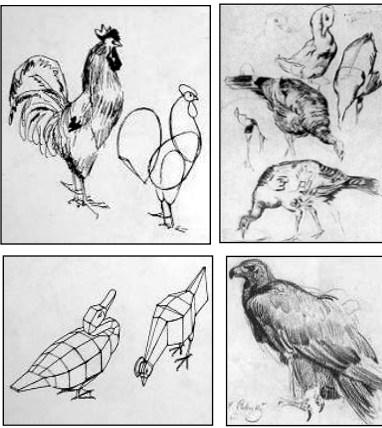
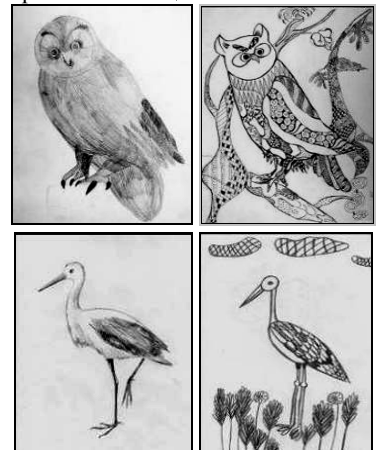
	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Форма, способы ее обобщения и построения при изображении птиц. Геометрическая составляющая при выполнении конструктивного анализа формы птицы. Пропорциональные особенности формы птиц различных пород. Определение взаимосвязи между отдельными частями формы птицы (голова, крылья, ноги, хвост) и «большой» формой. Особенности передачи объема при изображении птиц. 	Способы и приемы художественного обобщения формы птицы при передаче характерных признаков в процессе перехода от натурального изображения к стилизованному. Особенности трансформации отдельных деталей формы (головы, клюва, оперения, лап, крыльев) и наполнение их декоративными элементами с целью привлечения внимания к наиболее выразительному и типичному, что имеется в изображаемом объекте. 	Образ птицы в различных видах белорусского народного искусства. Традиционные мотивы, композиционные схемы построения. Особенности формообразования при выполнении стилизации птицы в изделиях белорусского народного искусства: «вышивка», «вытинанка», «деревообработка», «аппликация из соломки», «керамика», «маляванка».
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	• Выполнить ряд упражнений натурального характера на выявление обобщенной формы птицы при помощи графического силуэтного решения. • Выполнить серию упражнений на определение конструктивной основы формы птицы. Обобщение и сравнение формы с простыми геометрическими телами (например, шаровидная форма груди, соединение шара и конуса основы туловища, цилиндрический характер формы шеи и ног). • Выполнить серию тональных и цветовых зарисовок птиц. Провести сравнительный анализ пропорциональных особенностей птиц различных пород с целью выявления наиболее характерных и выразительных признаков для дальнейшего процесса стилизации. 	• Выполнить серию упражнений, направленных на закрепление умений и навыков грамотно осуществлять переход от реалистического изображения к созданию декоративного образа конкретной птицы. При выполнении упражнений использовать различные способы формообразования и приемы художественного обобщения для передачи характерных и выразительных особенностей формы изображаемой птицы. 	• На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение птицы для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. • На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в следующих техниках: «деревообработка», «вышивка», «коллаж», «аппликация из соломки», «керамика» и др.

Таблица 6

«ЖИВОТНЫЕ» (тематический блок)

	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Особенности и закономерности разнообразия форм животного мира. Способы обобщения формы на первоначальном этапе изображения животных. Конструктивная основа строения формы животного и сравнение ее с простыми геометрическими телами, лежащими в основе строения. Особенности передачи объемной характеристики формы животного на основе законов распределения света и тени по поверхности геометрических тел.	Закономерности в передаче характерных особенностей формы различных животных при переходе от натурного изображения к созданию декоративного образа (выразительный силуэт, увеличение или уменьшение пропорций, трансформация объема). Способы художественного обобщения и формообразования при выполнении стилизации различных животных.	Знакомство с различными техниками белорусского народного искусства, для которых характерно использование образа животного: «вышивка», «вытинанка», «деревобработка», «аппликация из соломки». Традиционные мотивы, композиционные схемы построения. Особенности формообразования при выполнении стилизации животного в процессе изготовления изделий из различных материалов (дерева, глины, соломки и др.). Плоскостное и объемное решение декоративного образа животного.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить ряд упражнений натурного характера на выявление обобщенной характеристики формы различных животных при помощи графического силуэтного решения. - Выполнить серию упражнений на определение конструктивной основы формы различных животных. Обобщение и сравнение формы с простыми геометрическими телами, лежащими в основе. - Выполнить серию тональных и цветовых зарисовок различных животных. Провести сравнительный анализ пропорционального и конструктивного строения формы с целью выявления наиболее выразительных признаков для дальнейшего процесса стилизации.	Выполнить серию упражнений, используя методы параллельного и последовательного ведения натурного и декоративного изображения. При выполнении стилизации определить способ формообразования (геометрический или пластический) и прием художественного обобщения (типизация, индивидуализация, идеализация, гиперболизация) для передачи наиболее выразительных особенностей формы конкретного животного.	- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение животного для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в следующих техниках: «деревобработка», «вышивка», «вытинанка», «керамика», «ручное ткачество» и др.

Таблица 7

«ПЕЙЗАЖ» (тематический блок)

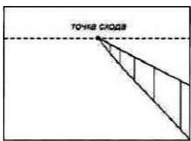
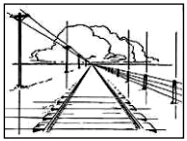
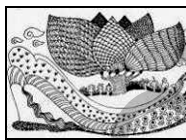
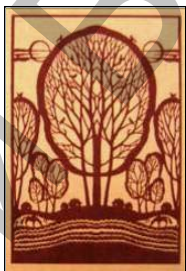
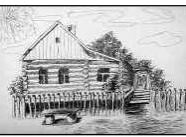
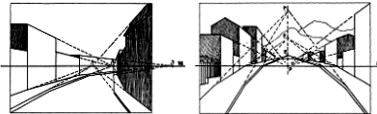
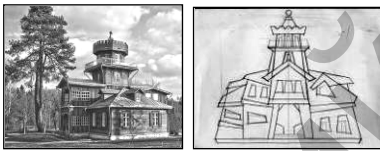
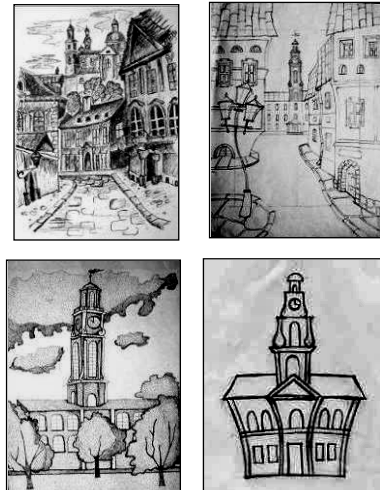
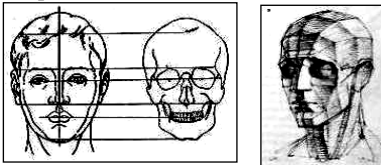
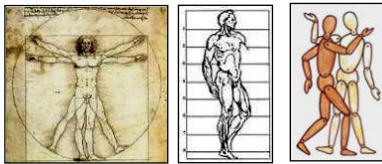
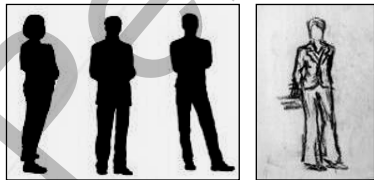
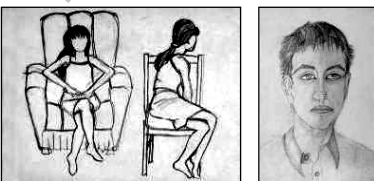
	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Линейная и воздушная перспектива (линия горизонта, точка схода, картинная плоскость) при изображении пейзажа. Пространственное расположение объектов (ближе, дальше, выше, ниже). Тональная или цветовая проработка для передачи общего освещения и объема объектов, входящих в пейзаж. 	Особенности стилизации при переходе от натурального рисования пейзажа к выполнению декоративного пейзажа (трансформация объема, двухмерное пространство). Геометрический и пластический способы формообразования при создании декоративного пейзажа. 	Пейзаж в белорусском народном искусстве. Традиционные мотивы, композиционные схемы построения. Особенности стилизации при создании декоративного пейзажа для изделий, выполненных в различных техниках белорусского народного творчества («вышивка», «малаяванка», «вытинанка», «керамика», «деревобработка», «аппликация из природных материалов»).
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить ряд тональных и цветовых зарисовок пейзажа натурального характера, направленных на изучение различных видов пейзажа (пейзаж с четко выраженной линией горизонта, сельский пейзаж, пейзаж с водой, городской пейзаж, многоплановый пейзаж). - Выполнить серию цветовых зарисовок пейзажа натурального характера на выявление различного состояния природы (осень, зима, весна, лето, утро, вечер, ветер, дождь). Определить наиболее выразительные в декоративном отношении признаки, необходимые при дальнейшем выполнении стилизации. 	Выполнить серию упражнений на преобразование реалистического пейзажа в декоративный. Определить наиболее выразительные признаки изображаемого пейзажа, используя геометрический и пластический способы формообразования. Введение в элементы стилизованного пейзажа декора, соответствующего выбранному способу стилизации. 	- На основе натурной зарисовки выполнить декоративный пейзаж для эскиза изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в следующих техниках: «деревобработка», «вышивка», «вытинанка», «аппликация из природного материала», «фручное ткачество», «керамическое панно».

Таблица 8

«АРХИТЕКТУРА» (тематический блок)

	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Закономерности изображения архитектурных форм. Линейная и воздушная перспектива. Способы определения и передачи обобщенной характеристики любого архитектурного сооружения на первоначальном этапе выполнения изображения. Фронтальная и угловая перспектива в архитектурном пейзаже (линия горизонта, точка схода, картинная плоскость). 	Особенности формообразования при изображении архитектурных мотивов в процессе перехода от натурального рисунка к выполнению стилизации. Передача наиболее выразительных признаков формы (округленность, вытянутость, продолговатость и т.д.). Закономерности переработки объемной формы архитектурного сооружения в плоскостное решение декоративного образа, используя геометрический и пластический способы формообразования. 	Архитектурный мотив в различных видах белорусского народного искусства (деревообработка, «малаяванка», «вытинанка», керамика, аппликация из природных материалов, соломоплетение). Традиционные мотивы и композиционные схемы построения. Особенности формообразования при выполнении стилизации архитектурных сооружений для изделий из различного материала (дерева, глины, соломки).
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить серию цветowych и тональных зарисовок архитектурного пейзажа натурального характера, направленных на закрепление умений и навыков перспективного построения средствами линейно-конструктивного рисунка. - Выполнить ряд натуральных зарисовок памятников архитектуры Беларуси с целью изучения различных видов архитектурных форм. Провести анализ конструктивного и пропорционального строения, наиболее выразительных особенностей формы, необходимых для последующего выполнения стилизации. 	- Выполнить ряд упражнений на создание стилизованной формы конкретного архитектурного сооружения, применяя методы параллельного и последовательного ведения натурального и декоративного изображения. - При выполнении стилизации использовать различных способы художественного обобщения и формообразования. 	- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение архитектурного сооружения для изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в выбранном материале.

«ЧЕЛОВЕК» (тематический блок)

	НАТУРНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	Закономерности конструктивного и пропорционального построения головы и фигуры человека. Передача обобщенной формы головы и фигуры человека методом «обрубки». Каноны пропорций головы и фигуры человека в истории искусства. Пропорциональные особенности при передаче индивидуальных признаков изображаемой модели. Особенности тональной моделировки формы головы и фигуры человека на основе распределения света и тени по поверхности геометрических тел. 	Закономерности в передаче наиболее выразительных признаков изображаемого человека при переходе от реалистического изображения к выполнению стилизации (гротескное изображение, шарж, карикатура). Передача индивидуальных особенностей модели при выполнении стилизации, используя различные способы художественного обобщения и формообразования. 	Образ человека в различных видах белорусского народного искусства (соломоплетение, керамика, деревообработка, «вытинанка», вышивка, соломоплетение, «маляванка»). Традиционные мотивы и композиционные схемы построения с использованием образа человека. Традиционные способы формообразования при выполнении стилизации, связанные с плоскостным и объемным решением образа человека на примере изделий белорусских народных мастеров.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	- Выполнить серию упражнений на выявление «большой» формы фигуры человека при помощи силуэтного решения. - Выполнить ряд заданий на линейно-конструктивное построение, тональные и цветовые зарисовки фигуры человека при различных точках опоры (сидя, стоя, в движении). - Выполнить серию тональных и цветовых зарисовок головы человека в различных пространственных положениях (в фас, профиль, три четверти). 	- Выполнить ряд заданий, направленных на закрепление умений и навыков грамотно осуществлять переход от реалистического изображения человека к созданию его декоративного образа в процессе стилизации: - упражнения на формирование у учащихся ассоциативной связи человека с различными профессиями, природными объектами (дерево, цветы), видами занятий (спорт, танец, музыка, искусство и т.д.). Например, «человек-дерево», «человек-спорт», «человек-танец»; - упражнения на поиск ассоциаций по сходству с геометрическими телами или создание декоративного образа на основе единого модуля. 	- На основе натурной зарисовки выполнить стилизованное изображение головы (фигуры) человека для изделия декоративно-прикладного характера с учетом национальных традиций формообразования и особенностей используемого материала. - На основе созданного эскиза-проекта выполнить декоративную работу в различных материалах (соломка, глина, дерево и др.).

Научное издание

СОКОЛОВА Елена Олеговна

**СТИЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОСВЯЗИ НАТУРНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ**

Монография

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Корректор

Л.В. Моложавая

Компьютерный дизайн

Л.Р. Жигунова

Подписано в печать 28.03.2017. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 12,26. Уч.-изд. л. 16,71. Тираж 100 экз. Заказ 41.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014 г.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.