

Стилизация как средство формообразования при переходе от натурного изображения к декоративному

Е.О. Соколова

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

Изучение закономерностей формообразования и грамотная передача особенностей формы изображаемого объекта в рисунках – главные задачи в процессе рисования с натуры и декоративного рисования. Поэтому формирование у учащихся умений и навыков работы с формой является первоочередной задачей уроков изобразительного искусства.

Цель работы – экспериментальная проверка способов формирования знаний, умений и навыков учащихся в области формообразования объектов окружающей действительности при переходе от натурного изображения к декоративному.

***Материал и методы.** Исследование проводилось на базе ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска». В эксперименте принимали участие учащиеся 5–9-х классов. Нами использовались методы теоретического и эмпирического исследования.*

***Результаты и их обсуждение.** Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанного методического комплекса (беседы, задания и упражнения), а анализ проведенной работы подтверждает наличие у учащихся следующих знаний, умений и навыков:*

- знания о сходстве и различии форм объектов окружающей действительности;
- умения видеть и передавать разнообразие форм объектов действительности в процессе натурного и декоративного рисования;
- умение видеть и определять «большую» форму изображаемого объекта действительности на первоначальном этапе изображения как при создании натуральных зарисовок, так и при выполнении стилизации;
- умения сравнивать и находить сходство форм изображаемого объекта с формами простейших геометрических тел, лежащих в основе строения;
- умения и навыки трансформировать характерные и выразительные особенности формы изображаемого объекта при переходе от натурного изображения к созданию декоративного образа.

***Заключение.** Разработанные задания и упражнения повлияли на выработку у учащихся ценных умений наблюдать, накапливая и обогащая тем самым образные представления об объектах и их формах.*

***Ключевые слова:** формообразование, натурное рисование, декоративное рисование, обобщение, стилизация, геометрическая основа, сравнительный анализ.*

Stylization as a Means of Form Building in the Transition from Actual Image (Life) Drawing to Decorative One

E.O. Sokolova

Educational Establishment «Vitebsk State P.M. Masherov University»

Studying the form building laws as well as proper conveying the form features of the object being depicted in drawing are major problems of drawing from life and decorative drawing. Thus, shaping students' skills of work with form is the priority task at Fine Arts lessons.

The purpose of the paper is experimental testing of the means of shaping students' skill in the field of form building of objects of the surrounding reality in transition from life image to decorative one.

***Material and methods.** The study was conducted at Gymnasium № 4 of the City of Vitebsk. Fifth-ninth year pupils participated in the experiment. Methods of theoretical and empiric analysis were used.*

***Findings and their discussion.** The experiment findings testify to the efficiency of the developed methodological complex (talks, tasks, exercises), while the analysis of the work confirms the presence of the following students' knowledge, skills and abilities:*

- knowledge of likeness and difference of forms of the surrounding reality objects;
- ability to see and convey the variety of the reality objects in the process of life and decorative drawing;

- ability to see and identify «a big» form of the depicted reality object at the initial stage of drawing both doing life sketches and stylization;
- ability to compare and find likeness of the depicted image form with forms of simplest geometric objects which lie in the base of the structure;
- ability to transform typical and expressive features of the depicted object form in transition from life painting to the decorative image.

Conclusion. The designed tasks and exercises influenced shaping students' valuable abilities to observe, thus accumulating and enriching image ideas of objects and their forms.

Key words: form building, drawing from life, decorative drawing, generalization, stylization, geometric base, comparative analysis.

Основным художественным методом изучения формообразования объектов действительности в процессе рисования с натуры, а также умелым использованием выразительных средств декоративного изображения является метод стилизации, который заключается в максимально или минимально возможном или необходимом художественном обобщении формы объектов действительности в процессе их творческой переработки и видоизменении. Использование метода стилизации заключается в создании нового художественного образа, основная характеристика которого – это наибольшая выразительность и декоративность формы реального объекта окружающего мира. Поэтому применение метода обобщения является необходимым условием для создания грамотного изображения как в натурном, так и в декоративном рисовании.

Метод обобщения помогает лучше видеть форму изображаемого предмета и понимать ее, а также является одним из эффективных методов отбора основного и характерного в изображаемом объекте или явлении для создания выразительного художественного образа в процессе натурального и декоративного рисования. 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. Выполняя 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 анализом определяются основные стороны, признаки, свойства изображаемого объекта и синтезом устанавливаются существенные связи объекта.

Итог применения результатов аналитико-синтетического подхода – изображение на плоскости в процессе рисования с натуры, так как именно натурное рисование развивает «умение наблюдать, расчленять на части, соизмерять отдельные из этих частей, видеть мельчайшие детали и предмет в целом» [1]. В процессе натурального рисования 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 и декоративного 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» [2]. 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.

Конструкция даже самых сложных предметов может быть представлена в виде совокупности простейших геометрических тел. Фигуры животных, человека, сложные формы растений, которые при первичном восприятии представляются неопределенными, также можно разбить на простые формы. Такой аналитический разбор формы предмета на простые составляющие позволяет не только понять и правильно изобразить данный объект действительности в процессе натурального рисования, но и создать в дальнейшем выразительный декоративный образ путем сознательного отбора главного и характерного в объекте.

Из всего вышесказанного необходимо отметить, что *обобщение* и *упрощение* формы изображаемых объектов и явлений помогают в создании выразительных художественных образов при выполнении художественного изображения. Обобщение сложной формы объектов окружающей действительности до простых форм является также одним из главных формообразующих принципов при выполнении стилизации в процессе декоративного рисования.

Стилизация как метод художественного формообразования в декоративном рисовании включает в себя принцип художественной «переработки» натуральных объектов с помощью обобщения и упрощения их формы

(укрупнения или уменьшения частей, изменения количества характерных 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» [3].

При таких художественных преобразованиях природные формы, схожие со знакомыми геометрическими фигурами, превращаются в геометрические измененные формы: вытянутые формы 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 декоративности, усиление выразительности образа» [3], что необходимо для лучшего выражения глубинной сущности объекта.

Таким образом, с формой объекта при переходе от натурального изображения к декоративному происходят определенные изменения – усиление и подчеркивание наиболее характерного, индивидуального и типичного в форме натурального объекта для создания наиболее выразительного стилизованного силуэта. А 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, что обуславливает использование геометрического и пластического способов формообразования.

Цель работы – экспериментальная проверка способов формирования знаний, умений и навыков учащихся в области формообразования объектов окружающей действительности при переходе от натурального изображения к декоративному.

Материал и методы. Данное исследование проводилось на базе ГБОУ «Гимназия № 4 г. Витебска». В эксперименте принимали участие учащиеся 5–9-х классов.

Применялись следующие методы: разработка методического арсенала (беседы, упражнения и задания) по формированию знаний, умений и навыков учащихся о формообразовании объектов окружающей действительности; проведение экспериментального исследования, которое включало теоретическую подготовку учащихся и выполнение практических заданий учащимися 5–9-х классов; обработка результатов.

Для получения объективных результатов исследования рассматриваемой нами проблемы мы использовали метод анализа учебных 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.

Результаты и их обсуждение. В целях формирования знаний, умений и навыков учащихся в области формообразования объектов окружающей действительности нами были разработаны беседы, упражнения и задания. Предлагаемый методический арсенал был направлен 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;
- развитие способностей учащихся видеть и передавать в своих натуральных рисунках наиболее характерные и типичные особенности формы изображаемого объекта;
- формирование умений учащихся грамотно выполнять переход от натурального рисунка к выполнению стилизованного изображения, передавая наиболее типичные и выразительные особенности формы изображаемого объекта;
- развитие способностей учащихся использовать различные способы формообразования при выполнении стилизации объектов окружающей действительности.

Для грамотной передачи формы объектов действительности при выполнении рисунка с натуры, а также умелой трансформации заданной формы в процессе выполнения стилизации при декоративном рисовании требуется определенная теоретическая подготовка учащихся. Для этого с учащимися были проведены беседы на следующие темы: «Форма, способы ее обобщения и построения», «Геометрическое тело как основа формы любого объекта действительности», «Правила проведения сравнительного анализа формы изображаемого объекта», «Способы и приемы формообразования при выполнении стилизации».

Для большей эффективности каждая беседа сопровождалась иллюстративным материалом (наглядностью), который раскрывает наиболее значимые вопросы, такие как обобщение, стилизация, формообразование и др.

При проведении беседы учащиеся должны были освоить следующие *теоретические знания*:

- 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.);
- знание о способах художественного обобщения формы (геометрический и пластический способы формообразования) при переходе от реалистического изображения к созданию декоративного образа.

Наряду с теоретическими знаниями в области изобразительной грамоты и декоративного рисования перед выполнением практических заданий выделялось время на изучение и повторение методической последовательности ведения работы. С помощью наглядных пособий и устного напоминания мы демонстрировали этапы выполнения каждого вида работы (рисунок с натуры, стилизованное изображение).

При выполнении практических заданий и упражнений учащимися в процессе натурального и декоративного рисования выполнялись линейно-конструктивные зарисовки различных по форме объектов действительности: цветы, деревья, натюрморт, животный мир (рыбы, птицы, животные), пейзаж, архитектура, человек.

В процессе натурального рисования учащиеся анализировали форму объекта изображения с точки зрения его геометрической основы и пространственных характеристик. С целью глубокого понимания характерных особенностей строения формы, способствующего расширению знаний об изображаемом объекте, мы использовали метод целевой установки на запоминание существенных и характерных особенностей натурального объекта для дальнейшего выполнения стилизации. Такой подход позволяет выделить наиболее характерные и выразительные признаки изображаемого объекта или явления, составляющие основу любого художественного или декоративного образа. При выполнении стилизации основное внимание учащихся было направлено на использование различных способов формообразования. Главная особенность заданий заключалась в том, что выполнение любого задания как при натурном, так и при декоративном рисовании начиналось с выявления обобщенной характеристики формы изображаемого объекта, то есть с его «большой» формы.

В процессе выполнения разработанных заданий и упражнений учащиеся должны были освоить следующие *практические умения и навыки*:

- 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.);
- умения и навыки использовать различные способы художественного обобщения для передачи наиболее выразительных признаков формы объекта (округленность, вытянутость, продолговатость и т.д.) при выполнении стилизации.

Весь теоретический и практический материал разработанных заданий опирался на следующие методы обучения: наблюдение, обобщение, анализ и синтез, сравнение и метод целевой установки. Данные методы были направлены на повышение уровня восприятия и познания формы объектов действительности с целью их дальнейшего использования при выполнении стилизации. Для совершенствования знаний, умений и навыков о формообразовании в процессе натурального и декоративного рисования нами была определена определенная последовательность выполнения практических заданий и упражнений, которая заключалась в следующем:

- анализ «большой» формы объектов действительности;
- геометрическая составляющая как основа обобщения формы объектов окружающей действительности;
- анализ особенностей формы объектов действительности;
- геометрический и пластический способы формообразования при выполнении стилизации.

В процессе проведения эксперимента нами были отобраны задания и упражнения, которые показали свою эффективность в формировании знаний, умений и навыков учащихся в области формообразования объектов действительности в процессе перехода от натурального изображения к декоративному. Особыми явились следующие задания:

- упражнения, направленные на выявление обобщенной характеристики формы изображаемого объекта с помощью силуэтного (пятного и линейного) решения образа при выполнении натуральных зарисовок. Данные упражнения мы использовали для формирования умений и навыков учащихся свободно определять и изображать характерные особенности формы изображаемого объекта как при выполнении натурального изображения, так и при дальнейшем выполнении стилизации заданного объекта действительности;
- упражнения на определение геометрической составляющей формы изображаемого объекта действительности. В процессе выполнения рисунков с натуры учащиеся проводили анализ формы и сопоставляли изображаемые объекты с геометрическими телами, составляющими их конструктивную основу (шаровидная, конусообразная, цилиндрическая). В ходе выполнения этих упражнений мы давали учащимся установку на внимательный анализ характерных особенностей формы изображаемого объекта для последующего выполнения стилизации;
- упражнения на формирование умений сравнивать различные объекты между собой, находить сходство и различие в формах разных объектов окружающей действительности. При выполнении данного задания использовался метод углубленного анализа и синтеза объекта изображения, а также метод сравнения частей и целого в изображаемом объекте. Данные упражнения были направлены на формирование умений и навыков учащихся свободно определять наиболее выразительные особенности формы изображаемого объекта (харак-

терные пластичные линии и изгибы формы, типичные очертания и размеры) и использовать их при дальнейшем выполнении стилизации конкретного объекта действительности;

- упражнения, направленные на передачу характерных особенностей природы через различные способы формообразования. При выполнении данного упражнения учащимся была дана установка на использование природной формы изображаемого объекта при выполнении стилизации геометрическим и пластическим способами формообразования.

В процессе выполнения упражнений перед учащимися ставились задачи целенаправленного наблюдения и изучения формы различных объектов действительности, определения взаимосвязи отдельных частей изображаемой формы с «большой» формой. Мы давали установку на передачу характерных и выразительных особенностей строения формы, необходимых при выполнении стилизации.

После выполнения данных упражнений большинство учащихся стали лучше анализировать форму, острее выявлять характерные и типичные признаки предмета и находить убедительное пластическое решение изображаемого объекта в процессе натурального и декоративного рисования.

Анализ работ учащихся показал следующие результаты:

- большинство учащихся ЭГ (79%) в своих работах с природы продемонстрировали умение видеть и правильно передавать в рисунке основную «большую» форму изображаемого объекта, соотношение высоты и ширины, расположение и относительные размеры их основных частей, определяющих характерные особенности строения формы;

- в натуральных рисунках большинства учащихся (71%) проведен грамотный анализ формы изображаемого объекта действительности путем сравнения ее с простейшими геометрическими телами;

- 75% учащихся при выполнении стилизации использовали характерные особенности формы изображаемого объекта, выявленные в процессе натурального изображения;

- основная масса учащихся (73%) при выполнении стилизации показали умения применять различные способы формообразования (геометрический и пластический) при передаче характерных особенностей формы изображаемого объекта.

Таким образом, для совершенствования знаний, умений и навыков учащихся о формообразовании при переходе от натурального изображения к декоративному наиболее результативными явились следующие условия:

- обобщение формы объектов действительности на начальном этапе выполнения рисунка с помощью силуэтного изображения (пятновое и линейное решение);

- обобщение формы объектов изображения на начальном этапе выполнения изображения и выявление его геометрической составляющей;

- сравнительный анализ различных по форме и размеру объектов окружающей действительности;

- использование различных способов формообразования (геометрического и пластического) при выполнении стилизации.

Заключение. После выполнения разработанного комплекса задания и упражнений учащиеся стали более осознанно подходить к передаче характера изображаемых объектов действительности через сравнительный анализ их форм и размеров, что повлияло на выработку у учащихся ценных умений наблюдать, накапливая и обогащая тем самым образные представления об объектах действительности и их формах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Игнатьев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьев. – М.: Учпедгиз, 1961. – 223 с.
2. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусств / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
3. Дагдлиян, К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Дагдлиян. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 312 с.

REFERENCES

1. Ignatyev E.I. *Psikhologiya izobrazitelnoi deyatel'nosti detei* [Psychology of Children's Fine Arts Activities], M., Uchpedgiz, 1961, 223 p.
2. Arnheim R. *Novyye ocherki po psikhologii iskusstv* [New Stories on the Psychology of Arts], M., Prometei, 1994, 352 p.
3. Dagldiyev K.T. *Dekorativnaya kompozitsiya* [Decorative Composition], Rostov n/D, Feniks, 2011, 312 p.

Поступила в редакцию 05.04.2017

Адрес для корреспонденции: e-mail: elena@mail.ru – Соколова Е.О.