

Сегодня акварельная живопись представляет собой полностью синкретизированную область изобразительного искусства, в которой сочетаются элементы и приемы всех возможных техник и направлений. Это kaleidoscope цвета, материалов и фантазии, не сдерживаемых больше никакими видовыми разграничениями. Акварельная техника открывает художникам невиданные просторы творческой свободы.

Произведения современных художников-акварелистов убедительно свидетельствуют, что возможности акварели неисчерпаемы и при упорной целенаправленной работе эта техника может стать замечательным инструментом для воплощения любых самых смелых творческих замыслов.

Источники и литература:

1. Большая советская энциклопедия. Т. 12: Голубянки - Гродовка / Гл. ред. Б. А. Введенский. - 1952. - 636 с.
2. Энциклопедический словарь юного: для сред.и ст. шк. возраста / сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - Москва: Педагогика, 1983. - 416 с.
3. Дневник Делакрыа /Пер. Т. М. Пахомовой.- М.: Искусство, 1950.- 314 с.
4. <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=Акварель&stype=0>

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПЕРЕДАЧЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ ПОРТРЕТА

И.А. Башкатов, С.О. Алексеева (Липецк)

Изобразительное искусство неразрывно связано с передачей впечатлений от изображаемого объекта. Выразительность передаваемого художественного образа базируется на чувстве материала и эмоциональной окраске, возникающей в процессе работы над изображением.

Понимание качеств используемых изобразительных материалов их выразительных возможностей, усиливающих впечатление, позволяет не только более точно, более качественно передать возникший мысленно образ, но и изначально активно влияет на его возникновение.

Чувство материала нарабатывается в процессе творческой деятельности. В свою очередь эмоциональная составляющая непременно пронизывает весь творческий процесс, начиная от возникновения образа до передачи его на листе. Важно отметить, что детей дошкольного и младшего школьного возраста практически невозможно заставить изображать то, что не вызвало у них эмоционального отклика. Для детей среднего и старшего школьного возраста эмоциональный диалог с объектом изображения также имеет далеко не последнее значение.

Студенты, обучающиеся в художественных вузах также непременно, в каждой своей работе передают эмоциональное отношение к изображаемому. Зачастую это происходит неосознанно и вместе с тем усиленно используется педагогами в процессе организации учебного процесса. Учебные постановки должны ставиться так, чтобы вызывали эмоциональный отклик у студентов. Здесь имеет большое значение личные профессиональные качества педагога. Скучная постановка может вызвать отвращение от всего процесса изображения, интересная же, наоборот способна привить больший интерес.

Эмоциональный отклик может возникнуть от композиционно гармонично выстроенной постановки, элементы которой гармонично подобраны по цвету. Изначально наделённая эстетическими свойствами постановка способствует формированию эстетического вкуса.

Для успешного исполнения портрета необходима передача наиболее выразительных черт, характеризующих портретируемого. Поиск этих черт тем активнее ведётся, чем выразительней они в натуре. А.Г. Парамонов указывает на проблему поиска выразительной натуры для самостоятельного выполнения портрета студентами в связи с переходом на дистанционное обучение, а также на значение применения знаний пластической анатомии [3, с. 45]. Поэтому, особенно при изображении первых портретов, важно найти подходящую выразительную натуру.

Действенным способом эстетического воздействия на человека, связанным с удовольствием и чувством прекрасного, является музыка. Современной наукой изучаются и описываются механизмы возникновения и формирования эмоциональных переживаний, основанных на возбуждении «похожести эмоциональных реакций композитора и исполнителя, музыкальной памяти» [4, с. 175].

Многочисленные ассоциативные связи, возникающие при прослушивании музыкального произведения, создают благоприятную среду для развития образного мышления. Здесь в единстве выступают перцепция и аперцепция, восприятие и мышление, память.

Природа музыкального искусства базируется на образе-представлении, выполняя «...познавательную, эмоционально-экспрессивную, регулирующую функции в различных видах музыкальной деятельности» [2, с. 31].

Звучание музыки колоссальным образом влияет на эмоциональное состояние. Вместе с тем, образы, которые возникают в процессе прослушивания музыкального произведения далеко не всегда являются изобразительными. В возникновении образов, пригодных для изображения, необходима изобразительная практика, в процессе которой происходит перестройка мыслительной деятельности. Объёмно-пространственные представления, владение выразительными средствами конкретного художественного материала позволяют эмоциональные впечатления преобразовать в изобразительный образ.

Л.Г. Медведев интеграцию изобразительного искусства, литературы и музыки указывает как наиболее эффективное средство эстетического воспитания: «Образная общность этих предметов способствует пониманию художественного явления в разных проявлениях, развивает умение переносить... художественный образ на пластический язык изобразительного искусства» [1, с. 191].

В рамках всероссийского фестиваля «Наука 0+» (рис. 1), проходившего 14-15 октября 2022 года в Липецком государственном политехническом университете на кафедре дизайна и художественной обработке материала проходили мероприятия, связанные с художественным проектированием и творчеством.

Рис. 1 –Банер фестиваля

Среди мероприятий фестиваля был проведён мастер-класс на тему «Образная выразительность в портрете» (рис. 2, 3).

Рис. 2 – Мастер-класс «Образная выразительность в портрете».
Изображение портрета под музыкальное сопровождение

Рис. 3 – Мастер-класс «Образная выразительность в портрете». Рисунок студента

Для яркости и полноты восприятия портретируемого, усиления эмоционального настроя, а также создания творческого комфорта мастер-класс проходил под музыкальное сопровождение. Доцент кафедры дизайна и художественной обработки материалов Сергей Борисович Тонковид исполнял авторские произведения направления рок на электросентизаторе с исполнением собственных текстов. Это способствовало созданию комфортной

непринужденной обстановки творчества в эмоционально яркой атмосфере.

Студенты на листах, так же как и профессор кафедры дизайна и художественной обработки материалов – художник Иван Александрович Башкатов изображали портретируемого. Процесс выполнения изображения портрета, которое выполнял художник транслировался на большом экране. Каждый из участников мастер-класса мог наблюдать то действие, которое происходило на мольберте в ходе выполнения работы. Е.О. Соколова личный показ преподавателем определяет как один из «эффективных методов обучения»[5, с. 12].

Участники мастер-класса студенты 1 и 2 курсов, а также университетского колледжа по направлению профессиональной подготовки промышленный дизайн с увлечением выполняли предложенное задание по изображению портрета и показали интересные результаты (рис. 4).

Рис. 4 – Риботы студентов, выполненные в процессе мастер-класса

Перед тем, как начать непосредственное изображение натуры, профессором была проведена беседа, акцентирующая внимание на то, что выполнение портрета – не точное копирование натуры, с чем успешно справляется многочисленная современная цифровая техника. Изображение портрета – это процесс изучения, познания, поиск всевозможных отношений, выявление и усиление характерных особенностей, поиск и передача эмоционального состояния портретируемого.

Погружение в одну атмосферу, создаваемую музыкальным сопровождением, способствовала тому, что и портретируемый и исполнители портрета имели схожий эмоциональный настрой. В таких условиях происходило эмоциональное «наполнение» синтеза музыки и процесса изображения.

Источники и литература:

1. Медведев, Л. Г. Изобразительное искусство в современном образовательном пространстве / Л. Г. Медведев // Познание и деятельность: от прошлого к настоящему : Материалы III Всероссийской научной конференции, Омск, 11 ноября 2021 года. – Омск: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный педагогический университет", 2021. – С. 189-192. – EDN LCZSQY.
2. Морозова, Н. В. О развитии образного мышления школьников в процессе музыкального образования / Н. В. Морозова // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. – 2017. – № 4(20). – С. 28-44. – EDN YTXHCP.
3. Парамонов, А. Г. Проблема преподавания академического рисунка в условиях дистанционного обучения / А.Г. Парамонов // XII Поленовские чтения: эстетические основы художественного творчества : Материалы Международной научно-практ. конференции-форума, Тамбов, 29–30 марта 2021 года / Комитет культуры администрации г. Тамбова и Тамбовской области; Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства им. В.Д. Поленова; Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина; Союз педагогов-художников; Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области . – Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. – С. 44-47. – EDN UVBYRI.
4. Психосоматические модели в оценке эстетического воздействия музыки на человека / А. М. Жирков, К. В. Копейкин, А. В. Скибинская, А. А. Панов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. – 2014. – № 3. – С. 174-182. – EDN SMUIFB.
5. Соколова, Е. О. Особенности преподавания основ академического рисунка при обучении иностранных студентов из КНР / Е. О. Соколова, Е. Я. Руденко // Современное образование Витебщины. – 2022. – № 1(35). – С. 10-14. – EDN ESGZAW.