

Натюрморт из одного предмета как учебное задание по станковой графике

Костокрыз О.Д.

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

Статья посвящена анализу развития творческого потенциала студентов художественных специальностей в процессе выполнения одного из учебных заданий по композиции в станковой графике – выполнению натюрморта, состоящего из одного предмета.

Современная визуальная культура насыщена изображениями отдельных предметов, но большая часть таких изображений носит рекламный или справочный характер. В станковой графике, иллюстрации и живописи художниками создано немало работ, которые можно охарактеризовать как «портретное» изображение предметов. В период учебы на художественно-графическом факультете студенты при изображении одного предмета сталкиваются в основном с задачами учебного рисунка. Композиция натюрморта с одним предметом подталкивает студента к активному переосмыслению имеющейся подготовки и творческому поиску нестандартных решений. Подобные задания позволяют лучше понять взаимосвязь художественного образа и композиционных компонентов, развивают ассоциативное мышление и воображение обучающихся. В то же время процесс выполнения эскизов учебного задания в традиционных материалах графики можно сочетать с использованием современных технологий (смартфон, фотоаппарат, компьютер). При правильной мотивации студентов и индивидуальном подходе в результате выполненного учебного задания получается выставочный творческий материал.

Ключевые слова: станковая графика, натюрморт, учебное задание, предмет, предметный мир, композиция, художественный образ.

(Искусство и культура. – 2022. – № 4(48). – С. 83–87)

One-Object Still Life as a Training Task in Easel Graphics

Kostogryz O.D.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The article is concerned with the analysis of the development of the creative potential of Art students in the process of performing one of the training tasks on composition in easel graphics – a still life consisting of one object.

Modern visual culture is saturated with images of individual objects, but most of these images are of an advertising or reference nature. In easel graphics, illustration and painting, artists have created many works that can be described as a “portrait” image of objects. Art students, when depicting one object, are faced mainly with the tasks of academic drawing. The composition of a still life with one object pushes the student to actively rethink the existing training and creatively search for non-standard solutions. Such tasks make it possible to better understand the relationship between the artistic image and compositional components, develop associative thinking and imagination of students. At the same time, the process of completing sketches of a training task in traditional graphic materials can be combined with the use of modern technologies (smartphone, camera, computer). With the right motivation of students and an individual approach, as a result of the completed educational task, you can get exhibition creative material.

Key words: easel graphics, still life, training task, object, objective world, composition, artistic image.

(Art and Cultur. – 2022. – № 4(48). – P. 83–87)

Многолетний опыт преподавания станковой графики на художественно-графическом факультете позволяет нам утверждать, что изучать графику, не осваивая композицию, невозможно. Мы также полагаем, что высшее художественное

образование в обязательном порядке подразумевает глубокую теоретическую подготовку. Как следствие – каждое практическое учебное задание по графике должно являться и теоретическим исследованием по композиции.

Адрес для корреспонденции: e-mail: Kostogryz@tut.by – О.Д. Костокрыз

Графика – это вид изобразительного искусства, а не только одна из учебных дисциплин. Изучая графику, мы изучаем искусство, поэтому важно, чтобы все учебные задания по станковой графике содержали творческий компонент. Одна из целей дисциплины «Графика» – постижение искусства композиции в графике и развитие творческого потенциала обучающихся, что заключается в умении работать с художественными образами: воспринимать произведения искусства, созданные кем-то другим, и создавать собственные оригинальные выразительные композиции. Мышление современного человека преимущественно графично, «...развитие современной технической цивилизации стимулирует развитие графического мышления у большого количества людей, не занимающихся собственно графикой. Этот факт нельзя не учитывать тем, кто профессионально связан с графикой, изучает ее или преподаёт графические дисциплины. Современный образованный человек способен воспринимать и переживать сложные художественные образы...» [1, с. 7].

Создавать сложные художественные образы нельзя научиться, решая однотипные задачи. Большую пользу обучающимся приносят новые для них, «неудобные» учебные задания. Автор данного материала полагает, что таким полезным заданием в станковой графике является создание творческой композиции натюрморта, состоящего из одного предмета.

Проведенный анализ специальной литературы не выявил широкого использования аналогичных заданий в курсах графики в учреждениях высшего образования.

Цель статьи – проанализировать и обобщить практический опыт автора в работе со студентами по созданию композиции натюрморта, в которой применяется один предмет.

Предметный мир или предметная среда является неотъемлемой частью нашей цивилизации (речь идет о предметах, созданных человеком). Любой предмет является частью предметного мира, и как его часть может характеризовать отдельного человека, социум и эпоху в целом. При этом следует помнить, что мы оцениваем не только функциональные качества предметов, но и эстетические их параметры.

«Процесс чувственного синтеза зрительного впечатления можно назвать **общим чувством предметности** (выделено И.Г. Сапего). Это именно чувство, то есть определенное выражение того, что человек испытывает при виде вещи. Это акт оценки, осознания, отношения и т.д., то есть переживания, вбирающего большой диапазон исходных моментов,

включая настроение, психический склад и личный опыт художника» [2, с. 21].

Натюрморт – это не просто изображение предметов, которые окружают или интересуют художника. Тысячи и тысячи натюрмортов – своеобразная летопись предметного мира, изменчивого и разнообразного.

При анализе типичных названий работ художников в жанре натюрморта легко заметить часто встречающиеся названия с выделением одного из предметов. «Натюрморт с самоваром» и «Натюрморт с лошадиным черепом» у И. Машкова, «Печка» П. Кончаловского и другие. При этом такой предмет даже не всегда доминирует в композиции. Художник дополнительно акцентирует наше внимание на одном из предметов, делая его более важным для зрителя.

В эпоху становления жанра натюрморта в XVI веке европейские художники обычно не изображали «случайные» предметы. Существовала система символов «Vanitas» (лат. «суета», «тщеславие»). Аллегорические натюрморты с изображением человеческого черепа напоминали о быстротечности жизни, неизбежной смерти и пустоте удовольствий. Изображения мыльных пузырей, ножа, светильника, глобуса и других предметов составляли язык символов, который хорошо понимали зрители и использовали художники. С течением времени нарочитость исчезала, жанр развивался и усложнялся. Каждое новое время ставило в натюрморте свои задачи. Одной из главных задач современного натюрморта – иносказание о мире человека без изображения самого человека.

«Портретное» изображение предмета – явление нередкое в визуальной среде. Обучение академическому рисунку начинается с изучения правил построения на плоскости отдельных геометрических тел, конструктивных зарисовок простых бытовых предметов, но это учебные задачи. В книжной иллюстрации (особенно в технической) и в графическом дизайне (логотипы, календари, рекламные буклеты) часто можно встретить композиции с одним предметом. Для нас особый интерес представляют творческие работы художников в станковой графике или живописи. Здесь уместно вспомнить картину и офорт Рене Магритта «Вероломство образов», на которых изображена курительная трубка и надпись «Это не трубка» (целый цикл подобных картин был создан мастером). Энди Уорхол в некоторой степени вдохновлялся творчеством Магритта. На его произведениях разных лет появлялись: долларовая банкнота, банка с супом Кэмпбелл, револьвер, бутылка кока-колы – большие форматы, без разработки среды, представляющие

собой смешение рекламного плаката, графики и живописи. Изящные акварели Марка Адамса, выполненные светоносными заливками, поэтизировали обычную пачку сахара, шляпу, стакан, галстук. Известный художник Юрий Купер в сложных серых колоритах создает настоящие портреты старых кистей, тюбиков и других предметов. У белорусских художников примеры «портретных» изображений встречаются в творчестве Григория Ситницы – серии «Суб’ектыўная рэчаіснасць» и «Прыватная археалогія. Артэфакт». Александр Некрашевич в великолепных рисунках «Капитель» создает яркий образ не существующего, сконструированного художником объекта.

Все вышеперечисленное – это натюрморты, в которых «на первый план выдвигается вещь, которая словно подвергнута лабораторной изоляции, чтобы максимально выявить свой индивидуальный вещный характер... Так создаются условия для идеальной “экспозиции” вещей» [3, с. 98].

В научных изданиях и публикациях о художниках можно встретить использование термина «портрет», применяемого к неодушевленным предметам. В монографии о Михаиле Цехановском, в главе «Художник и предмет», читаем об иллюстрировании сборника загадок «Семь чудес» С. Маршака (1926): «Надо было так показать предмет, чтобы при всей конкретности своего облика он отвлекался от всего случайного и частного. Нужны были портреты: Поезд, Газета, Спички, Трамвай, Самовар, Пишущая машинка, Почтовый ящик» [4, с. 13].

О картинах Ван Гога «Желтый стул» и «Кресло Гогена» узнаем у Куно Миттельштедта: «Как стул, так и кресло наполняются благодаря элементарной силе изображения индивидуальной жизнью, обе эти картины по праву можно назвать “исполняющими обязанности портретов” владельца стула и кресла» [5, с. 56].

Приведенные выше примеры мы используем во время объяснения задания, которое в рабочем порядке называем «Портрет предмета». Нами осознается противоречивость данного словосочетания, но опыт практического применения этой формулировки на занятиях убеждает в ее эффективности. Слова «Портрет предмета» делают такой натюрморт особенным. Студентам легче сконцентрироваться на визуальном характере изображаемого предмета, а не на теме, к решению которой студент может быть еще не готов (в плане пластического или структурного композиционного решения). Добавим, что речь идет о предметах, сделанных человеком.

Формулировка учебного задания может выглядеть следующим образом: выполнить графическую композицию натюрморта «Портрет предмета», выявив «характер» предмета. **Учебная задача:** переработав натуральный материал, создать художественный образ, графическими средствами связав в композиционное целое реалистическое изображение какого-либо предмета и формальное решение среды натюрморта. **Художественная проблема:** нелинейная трактовка выбранного объекта.

Когда студент впервые сталкивается с необходимостью сделать эскиз натюрморта, состоящего из одного предмета, оказывается, что весь его предшествующий изобразительный опыт подобного рода связан не с композицией, а с учебным рисунком. Часто все изображения отдельных предметов, которые ему приходилось выполнять, требовали решения только учебных рисовальных задач. Даже наброски и зарисовки отдельных предметов для композиции «обычного» тематического натюрморта не требовали образного художественного решения, а носили вспомогательную функцию из категории «сбор натурального материала». Первые эскизы нашего задания в таком случае выглядят как «просто рисунки» предмета в центре листа (часто даже без фона). Да и выбор самих предметов нередко напоминает о стандартных учебных постановках. После осознания, что подобные решения невыразительны и неинтересны, обучающихся важно убедить: «художник в гораздо большей степени, чем обычный человек, способен к зрительному суждению, дающему специфическую оценку вещам, оказавшимся в сфере внимания или представленным в воображении. Его зрительное восприятие “умеет” ярче произвести синтезирующую работу и образовать более ясное и цельное впечатление от увиденного или придуманного» [2, с. 13]. В этот момент в полной мере встает вопрос: за счет чего можно добиться выразительности творческой работы? Именно педагог должен помочь, показав на примерах, как в графической композиции «работают» свет и тень, какое значение имеют пропорции формата, масштаб изображаемого предмета, его силуэт, контур, стилистика и другие компоненты композиции! Их значение, точнее значимость, в композиции с одним предметом возрастает. Работа с этими компонентами в «Портрете предмета» как бы «обнажается», становится более очевидной и позволяет организовать пространство композиции, без потребности в изображении других предметов. Проблемное поле задания предполагает обсуждение (можно в формате диспута) взаимодействия

категорий «абстрактного» и «реалистического» в изобразительном искусстве.

Отдельно подчеркнем значение стилистических поисков. У многих обучающихся часто нет опыта свободно менять стиль своей работы в зависимости от задания. От выбранного же стиля изображения в не меньшей степени, чем от других композиционных параметров зависят точность «высказывания» о характере объекта изображения и развитие у студента «общего чувства предметности».

Иногда мы сталкиваемся с мнением, что натюрморт делать скучно, так как рисуем только вещи. Но изображения людей, зверей, птиц, рыб могут легко появиться в натюрморте. Например, книга с названием и рисованной обложкой, ваза с рисунками, кофемолка с рельефами, медаль, монета, полотенце, украшенное вышивкой, или ткань с рисунком живых существ. Статуэтка или рисунок с изображением человека (или животного) также являются предметами, но обучающиеся часто не сразу понимают, что такие предметы можно использовать. Если удачное композиционное решение требует, то можно разрешить появление явно второстепенных вещей в композиции или дублирование одного и того же предмета (бельевые прищепки, пара обуви, коробок спичек). Также есть много предметов, состоящих из частей и деталей, которые не имеют функционального смысла по отдельности. «Мясорубка» Г. Захарова и в разобранном виде мясорубка.

Одна из целей указанного задания в станковой графике заключается также в том, чтобы преодолеть стереотипы восприятия и понимания натюрморта, которые уже сформировались ранее в сознании учеников. Если студенту «скучно», это говорит, вероятно, о том, что его воображение не тренировано, а мышление шаблонно. Устные примеры взаимосвязи внешнего вида объекта изображения, его конструкции, функций и особенностей художественной интерпретации помогают обучающимся лучше понять задачу. Без новой для студента информации, на основании только уже имеющейся «старой», вероятнее всего он сделает «вчерашнюю», а не «завтрашнюю» работу. То есть шаг вперед сделан не будет. Когда в виде теста задание «Портрет предмета» предлагается без комментариев и объяснения, то большинство студентов не могут найти оригинальные решения, находясь «в плену» стереотипов учебных постановок по рисунку и живописи. Поэтому мы полагаем, что значение устного объяснения и обсуждения вариантов решения велико. Практика также убедила, что обсуждаемое задание может

помочь обучающимся лучше осознать разграничение задач «учебного рисунка» и «композиции» во время работы с натуры.

Преодоление стереотипов и переход на новый уровень понимания художественных возможностей тематического натюрморта в графике невозможен без развития ассоциативного мышления. Наше восприятие формы предмета и знание (или предположение) о его функции способны порождать ассоциации. Можно использовать прямые ассоциации: свеча – символ света, а часы – времени, неоднозначность функций предмета рождает вариативность ассоциаций. Мы также предлагаем студентам после выбора предмета подобрать прилагательное, которое не будет напрямую описывать его функцию. То, что нож «острый», – это функциональная характеристика. А если помятая коробочка «задумчивая» или «уставшая», то это уже ассоциативный ключ к созданию эмоционально окрашенного образа! Также могут возникать ассоциации по форме и силуэту – на что похож предмет? Учебные задания, подобные нашему, являются тренингами ассоциативного мышления, способствуя его развитию.

В графике так же, как в живописи и скульптуре, художник, формируя художественный образ, опирается на художественно переработанные личные впечатления от реального мира, на «общее чувство предметности». Но в самой природе графического изображения есть принципиальное отличие от живописи или скульптуры в их классическом понимании. Графика изначально гораздо более условна. «Однако графическая условность, сколь бы независима она ни была, основана на способности зрительной памяти соотносить изобразительные намеки с предметными представлениями...» И далее: «В этом смысле природа графической условности основана на обостренном развитии предметных представлений. Энергия и роль наглядности ассоциаций резко возрастают. И это влияет на особенности формообразования в графике» [2, с. 236].

«Интрига» натюрморта как любого произведения изобразительного искусства заключается в наличии конфликта. Конфликт может проявляться ярко в контрастах, в противопоставлении форм, размеров, тона. Конфликт может быть минимальным отличием подобного. В учебном натюрморте «Портрет предмета» конфликт также должен присутствовать, точнее, должен быть найден или организован. Когда речь идет об одном предмете в реалистической композиции, то эту задачу решить сложнее, чем в «обычных» натюрмортах. Ситуация вынуждает автора

обратить самое пристальное внимание на базовые проблемы организации любой изобразительной композиции в графике. В первую очередь это касается контрастов света и тени или, в более широком смысле, о взаимодействии белого и черного. Ключевым параметром также является проблема отношения предмета к среде, точнее формы к пространству.

Композиционные эскизы мы советуем начинать с натуральных композиционных зарисовок. Предметы лучше выбирать, не часто встречающиеся в учебных натюрмортах по рисунку и живописи. Можно отдельно положить часы, очки, одну перчатку, кнопку, лампу. На этом этапе педагог может предложить использование смартфонов, с их возможностями обработки фотографий. Уместно на примере показать, как отличается восприятие предмета на обработанном фото от исходного снимка (ч/б фильтр, кадрирование, изменение контрастности, поворот, добавление метки или граффити). Благодаря этому некоторым студентам, мы полагаем, будет легче и интереснее вести работу, увидеть обычные вещи по-другому. Продолжать делать эскизы можно уже с фотографии. Освещать предметы и организовывать среду желательно нестандартно. Предмет поставить на стекло и осветить снизу, черную перчатку положить на черную ткань (свет контрастный сверху), осветить предмет так, чтобы на него падали тени других предметов, не попадающих в кадр. Во время использования фотоаппаратов уместно обсудить со студентами отличие художественного фото от рекламного.

Как раз именно в фотографии изредка встречается формулировка «Портрет предмета». Фотохудожники понимают, что через осмысление вещей, окружающих человека, прослеживается его отношение к миру этих вещей. Помимо утилитарного назначения

вещь может обладать своеобразием и красотой, и в этой связи не исключена возможность появления у снимающего глубоких ассоциаций и символических представлений. В процессе работы над натюрмортом у фотографа может возникнуть новое понимание материальных и духовных ценностей предметов [6].

Заключение. Уровень сложности задач зависит от количества часов и от уровня подготовки студентов. Натюрморт с одним предметом как учебное задание может быть встроен в различные программы на разных курсах. Одно время мы со студентами первого курса окончательный вариант композиции реализовывали в технике гравюры на картоне. Наш практический опыт доказывает, что первоначальное «неудобство» подобных заданий помогает студентам заново переосмыслить все свои знания по композиции, определить стилистические предпочтения, развивает художественный вкус и творческую интуицию. Нередко обучающиеся увлекаются, тратят большее время, чем предусмотрено программой, и результаты работы группы выглядят как готовая выставка творческих произведений. Только новая учебная ситуация способствует приобретению нового профессионального опыта.

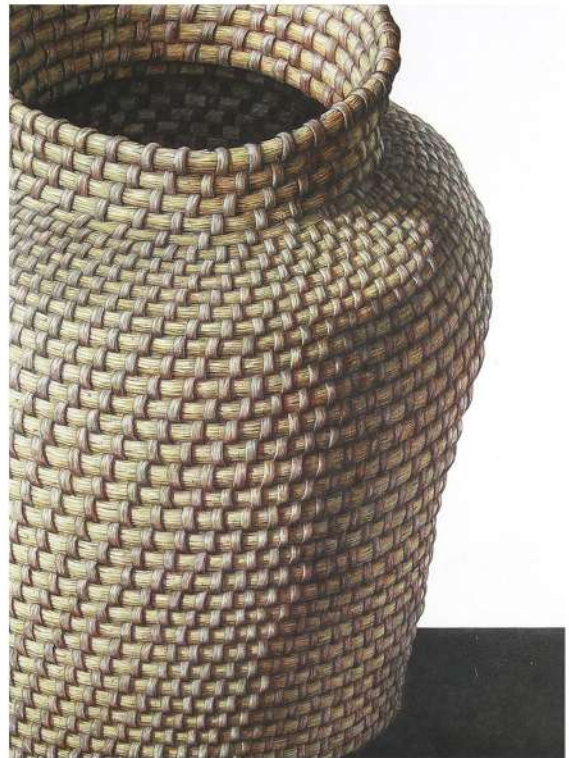
ЛИТЕРАТУРА

1. Костокрыз, О.Д. Графика. От линии к образу / О.Д. Костокрыз. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова, 2005. – 91 с.
2. Сапего, И.Г. Предмет и форма / И.Г. Сапего. – М.: Советский художник, 1984. – 304 с.
3. Даниэль, С.М. Искусство видеть / С.М. Даниэль. – СПб.: Амфора, 2006. – 208 с.
4. Кузнецова, В. Цехановский / В. Кузнецова, Э. Кузнецов. – Л.: Художник РСФСР, 1973. – 116 с.
5. Миттельштедт, К. Винсент Ван Гог / К. Миттельштедт. – Берлин: Хеншель, 1990. – 72 с.
6. Курский, Л.Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке / Л.Д. Курский, Я.Д. Фельдман. – М.: Высшая школа, 1991. – 188 с.

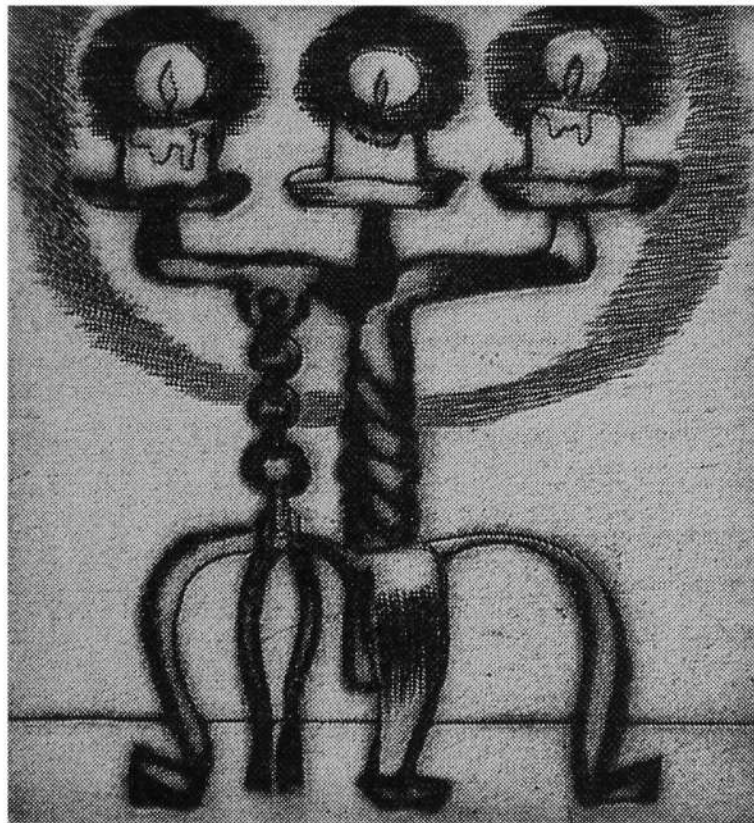
Поступила в редакцию 08.09.2022

Ван Гог. Желтый стул. 1888

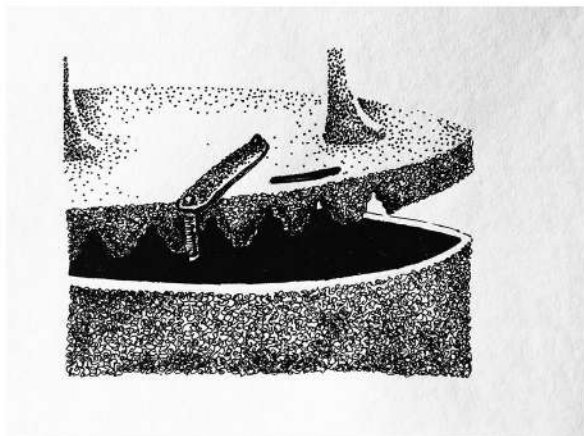
Г. Ситница. Субъективная действительность. 2002

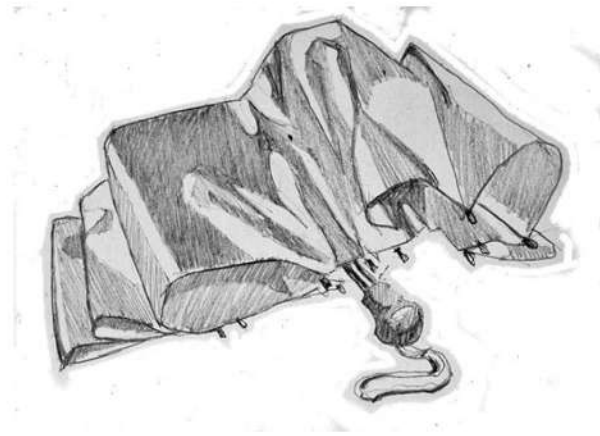
Г. Поплавский. Иллюстрация. 1980

М. Эшер. Освобождение. 1955

Н. Белоусова. Учебная работа

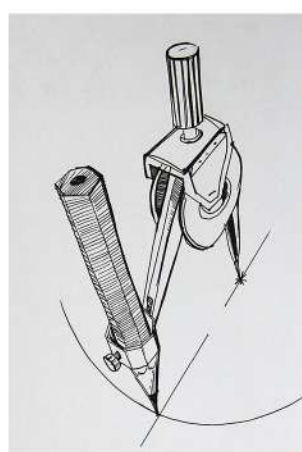
В. Мишуткина. Натурная зарисовка

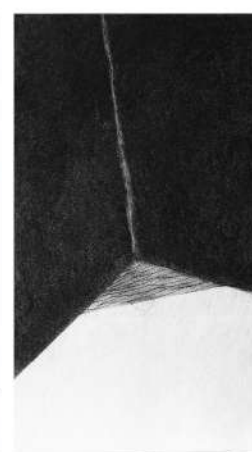
*Т. Таранова.
Учебная работа*

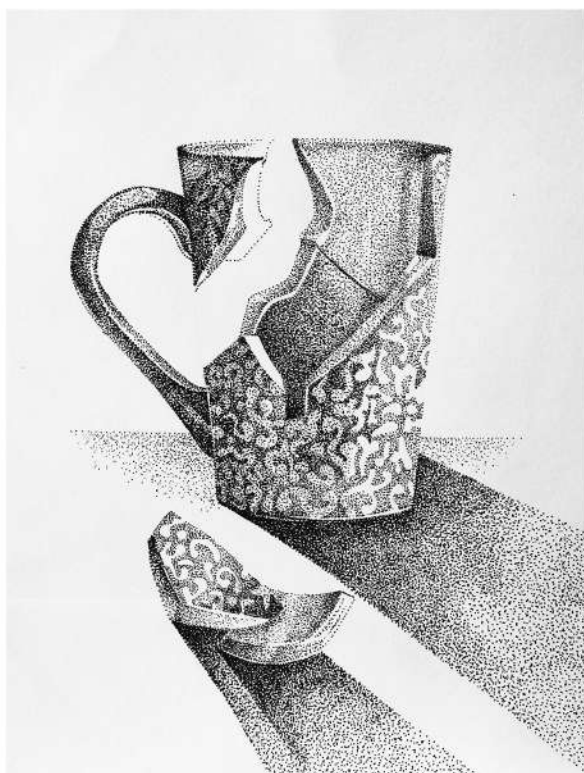
*А. Гончаренко.
Учебная работа. 2019*

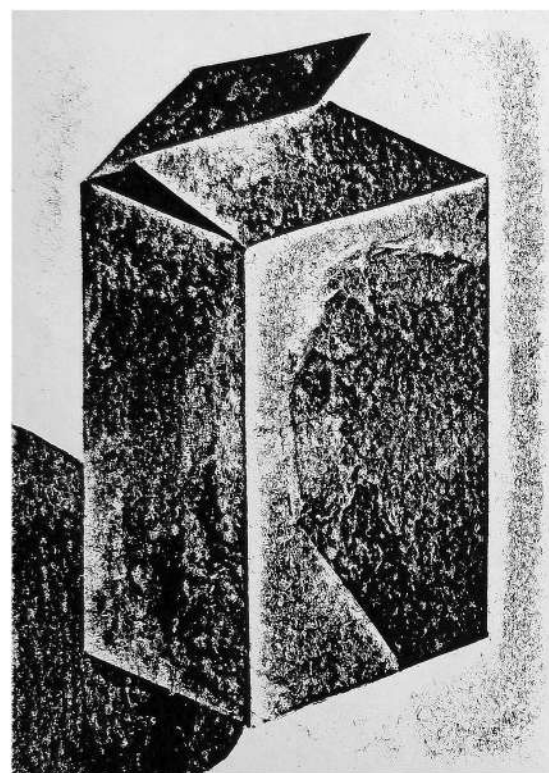
Учебная работа

*Е. Омелянович.
Учебная работа*

Е. Родич. Учебная работа

Е. Чубаро. Учебная работа

ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ О.Д. КОСТОГРЫЗА

О. Костокрыз. Солнечный день. 2016

О. Костокрыз. Лодочка

О. Костокрыз. Фотоэтюд. 2021