

СТИЛИЗАЦИЯ ПЕЙЗАЖА КАК МЕТОД ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ

Гордейчук В.В.,

молодой ученый Ставропольского государственного педагогического института,

г. Ставрополь, Российская Федерация

Научный руководитель – Ильин С.С., ассистент кафедры педагогических арт-технологий

Ключевые слова. Пейзаж, стилизация, декоративный пейзаж, природа, цвет.

Key words. Landscape, stylization, decorative landscape, nature, color.

Актуальность темы заключается в том, художественное образование призвано вовлечь учеников в эстетическое понимание жизненных ценностей. Одной из основных задач образования является всестороннее развитие личности ребенка, а также эстетическое воспитание подрастающего поколения. Эстетическое воспитание – это сложный и продолжительный процесс, дети приобретают первые художественные впечатления, изучая различные виды художественной деятельности. Изобразительная деятельность - специфическое, образное постижение действительности, которое может идти всевозможными путями.

Цель исследования – выявить основные требования при создании стилизации.

Материал и методы. Теоретический анализ учебного пособия по «Декоративной композиции» Логвиненко Г.М., обобщение способов стилизации объекта на основании трудов Беляевой С.Е.

Результаты и их обсуждение. Основной принцип декоративного рисунка – достижение максимальной выразительности, при которой достоверность не является главным вопросом. Важную роль в декоративной композиции играет то, что человек может творчески переработать образы окружающей действительности и внести в них свои мысли, чувства, индивидуальные оттенки. Пейзажи и натюрморты занимают важное место в декоративной композиции и предполагают определенные трудности в изображении [3, с. 26]. Помимо абстрактных понятий и специфических приемов, пейзаж должен осязаемо передать эмоциональное состояние окружающей природы, увековечивая его в соответствии с основными принципами композиции. Именно такой подход позволит пейзажу быть показательным и увлекательным для зрителя.

Стилизация представляет собой мастерскую имитацию уникальных характеристик конкретного объекта, будь то окружающая среда или состояние природы. Она основана на намеренном воплощении наиболее характерных признаков, образов и символов, которые находят применение в декоративной композиции, дизайне, театре и кино [5].

Под стилизацией понимают:

- декоративное обобщение нарисованных фигур и предметов упрощение рисунка, формы, цвета и объема;
- имитацию образной системы и формальных особенностей одного из стилей прошлого, использованных в новом художественном контексте; стилизацию можно представить, как подчинение декоративного образа отдельных элементов общим характеристикам формы и стиля

Декоративный пейзаж, в отличие от традиционной станковой живописи, не делает особого упора на создание свето-воздушной перспективы. Вместо этого, все объекты в таком пейзаже, будь то передний или задний план, отображаются с одинаковой ясностью и четкостью [5, с. 13].

Стилизация обычно осуществляется путем упрощения форм объектов, выявления самых выразительных линий и контуров, на которых делается акцент. При необходимости, художник может также вносить количественные изменения в образы. Декоративные элементы в пейзаже могут использоваться разной степенью интенсивности. Композиция может быть полностью заполнена декоративными деталями или только в некоторых частях формы, которые следует выделить [8, с. 87].

Одной из первостепенных задач при освоении искусства стилизации пейзажа, которую перед собой ставят обучаемые, является передача трех существенных элементов,

характеризующих реалистическую картину природы. Это общее состояние природной среды, пространственные особенности и материал. Изучение и рисование разнообразных пород деревьев является отправной точкой для передачи общего состояния природы. В этом процессе использование различных графических материалов, таких как тушь, графический карандаш, пастель и уголь, позволяет достичь наиболее точной и выразительной передачи желаемого эффекта [4]. Основные требования к зарисовкам элементам пейзажа:

- Приступая к работе, важно определить наиболее характерные особенности ландшафта.

- При размещении мотивов следует обращать внимание на их пластическую ориентацию (вертикальную, горизонтальную, диагональную), соответственно ей располагать рисунок.

- Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов (статическая или динамическая композиция) [7, с. 63].

Способы стилизации объекта:

1. Изменение формы объекта и его трансформация;
2. Дробление изображения и насыщение его декором, текстурами;
3. Членение плоскости на части цветом;
4. Использование активных цветовых контуров;
5. Предельное упрощение формы и сведение к объектным символам;
6. Использование эффекта оверлеппинга (частичное совпадение или наложение одной формы на другую) [1, с. 146].

Существуют условия, которые означают, что процесс изучения особенностей стилизации в живописи основывается на серьезной методической базе:

1. При выполнении заданий по живописному условно-стилизованному изображению объектов, учащийся вначале делает ряд их изображений с натуры, на практике используя знания основных законов изобразительной грамоты;

2. Для создания декоративного изображения в живописи вначале нужно прочно освоить основные законы, правила, принципы композиции и их значение в создании произведения [6, с. 234].

Взаимосвязь тональных отношений в воздушной среде пейзажа, построение пространственной глубины осуществляется одновременно двумя подходами – передачей воздушной среды (т.е. построение перспективы посредством таковых отношений), построение линейной перспективы (т.е. построение перспективы посредством рисунка картины).

Богатство тонов невелико, все пейзажи представляют собой законченное композиционное целое, основанное на тщательном изучении природы, о чем свидетельствует настроение, присущее каждому из пейзажей.

Основной принцип декоративного рисования состоит в достижении высокой степени выразительности путем выделения характерных черт объектов, используемых в композиции. Правдоподобность не является приоритетным аспектом в таком виде искусства. Для создания декоративных композиций применяются графические изображения элементов пейзажа, которые украшаются различными вариантами декора, такими как штрих, точка и линия. При трансформации объектов стараются выявить и усилить их природные особенности. Использование рисующих линий и декоративных элементов служит для усиления выразительности пейзажных объектов [2, с. 181]. Декор может иметь абстрактный характер, но при этом он не должен противоречить форме объекта. Важно найти правильный масштаб и соответствующую толщину линий, чтобы декор не нарушал форму объекта.

Процесс создания стилизованных изображений идет от натурального восприятия объектов. Известный педагог Е.И. Игнатьев подчеркивал, что цель обычного "видения" предмета заключается в его узнавании, в то время как художественное "видение" предмета имеет целью избавиться от привычных схематичных представлений и увидеть его истинную суть. Поэтому создание стилизованного художественного образа всегда основано на реалистичном рисовании, умении анализировать и синтезировать визуальные впечатления. Предлагаемые варианты и методы стилизации предоставляют обширные возможности для творческого преобразования объектов реального мира в яркие, выразительные и декоративные образы.

Заключение. Таким образом, стилизация передает впечатления от окружающей реальности в произведения, которые обладают собственным образно-ассоциативным языком, развивают эстетическое восприятие природы, чувство цвета и пластики линий. Сочетание приемов декоративной живописи с изучением и представлением природы способствует развитию фантазии, формированию умения использовать все доступные изобразительные средства и активизации творческой составляющей.

1. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для учащихся / С.Е. Беляева. – М.: Академия, 2009. – 224с.
2. Бесчастнов, Н.П. Черно белая графика / Н.П. Бесчастнов. – М: Владос, 2008. – 271с.
3. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа / В.В. Визер. – СПб.: Питер, 2007 – 202 с.
4. Кислица, Д. В. Стилизация как художественный метод обучения школьников средних классов искусству декоративной живописи на внеклассных занятиях по изобразительной деятельности / Д.В. Кислица // Актуальные исследования. 2021. - №30 (57). - С. 58-60. URL: <https://apni.ru/article/2723-stilizatsiya-kak-khudozhestvennij-metod-obucheniya>
5. Матвеева, Т.В. Стилизация как прием художественного образного мышления будущих дизайнеров / Т.В. Матвеева. – Орел: Успехи современного естествознания, 2004. – 85 с.
6. Сарьян, М.С. Живопись, акварели, рисунки, иллюстрации, театрално декорационное искусство: Альбом / М.С. Сарьян. – Ленинград: Аврора, 2007. – 339 с.
7. Шокорова, Л.В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л.В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 74 с.
8. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов / Г.М. Логвиненко. – М.: ВЛАДОС, 2005 – 144 с.

IMPROVING EDUCATIONAL POTENTIAL IN CLASSES OF THE SUBJECT "DRAWING" WITH THE PURPOSE OF FORMING THE STUDENT'S PERSONALITY

Darhel T.M.,

*young scientist, Vitebsk State University named after P.M. Masherov,
Vitebsk, Republic of Belarus*

*Scientific adviser – **Bezhenar J.P.**, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor*

Key words. Educational potential, component, conditions of formation, forms, means, personality, training sessions, drawing.

The problem of educating the younger generation has always worried humanity. However, at the present stage of development of society, this problem has become especially acute. The processes of education and socialization of the individual are again identified as priorities in the educational activities of all institutions, regardless of their types.

“The spiritual and moral image of the nation is formed in kindergartens, schools, secondary specialized educational establishments and higher educational institutions,” noted the President of Belarus Alexander Lukashenko. – Enormous responsibility lies on the shoulders of educators, school teachers, and university professors for maintaining the continuity of our traditional values. The main thing in them is love for their country. And I’ll say it again, because it’s relevant: only a patriot can raise a patriot” [1].

The relevance of the study of the educational potential of drawing classes is determined by the state policy of the Republic of Belarus in the field of education, defined in the main legislative act – the Education Code of the Republic of Belarus. “State policy in the field of education is based on the principles: ... creating the necessary conditions to meet the needs of the individual in education, the needs of society and the state in the formation of personality, training of qualified specialists ... ensuring the activities of educational institutions in the implementation of education, including the formation of citizenship among students, patriotism, spiritual and moral values, healthy lifestyle, responsibility, hard work” [2, p. 9].

The same position is presented in the Concept of continuous education of children and students in the Republic of Belarus: where it is determined that the main priorities of education are “consistent and active promotion of the personal development of a citizen and patriot of the country, a professional worker, a responsible family man” [3].