

А.А. Герасимов

О полуреалистической манере стилизации в резьбе по дереву

В процессе выполнения учебно-творческих заданий на занятиях по художественной обработке древесины студенты постоянно сталкиваются с необходимостью творческой переработки природных форм и явлений, т.е. их стилизацией. Работа над стилизацией, представляя собой последовательно развивающийся творческий процесс, основывается на системе специфических закономерностей. С этим рабочим процессом связана особая система понятий, теоретических положений, которыми оперирует студент, и система действий, последовательных процедур, этапов, которые предписываются методикой выполнения. Один и тот же изобразительный мотив может быть воспроизведен в различных техниках, стилизоваться в различной манере, различными методами и до различной степени обобщения. Каждый способ предоставляет особые возможности и устанавливает свои ограничения. Задача состоит в том, чтобы выбрать решение, позволяющее наиболее выгодно использовать естественные свойства материала и возможности техники исполнения.

С.Х. Раппопорт, исследуя специфический язык декоративного искусства, выделил два пути художественного обобщения: изобразительный и неизобразительный [1].

Изобразительный путь художественного обобщения лежит в основе *полуреалистической манеры стилизации*, когда натурный объект подвергается художественной переработке, сохраняя свою естественную чувствительно-воспринимаемую форму и большую часть натуральных признаков. Примененные здесь приемы и средства обобщения могут быть названы *конкретно-предметными*. Произведения резного искусства, выполненные в данной манере стилизации, можно обнаружить в искусстве Древнего Египта, Древней Греции, европейских художественных стилях (Готика, эпоха Ренессанса, Барокко), традиционных народных промыслах (Богородская резьба по дереву). Художники различных эпох, используя специфические средства резьбы по дереву, в некотором смысле повторяя естественную форму природных мотивов, создавали нечто равноценное в эстетическом плане. Обратимся к рисунку 1. Скульптура святой с первого взгляда выполнена по всем правилам реалистического искусства. Но при дальнейшем рассмотрении можно заметить, что женщина изображена с изогнутой спиной. Этот особенный изгиб, чрезвычайно мягкая и пластическая линия, получил название «готической кривой». Ощущается абсолютная иррациональность в трактовке складок. «Форма готической фигуры превращается в музыку складок драпировок, никак не мотивированных конструктивно, поднимаемых невероятным вихрем» [2].

Анализ учебно-творческих работ студентов младших курсов, выполненных на занятиях по художественной обработке древесины, показал, что выполнение стилизации в полуреалистической манере наиболее соответствует начальному уровню понимания студентами стилизованной формы. На начальном этапе обучения основам художественной обработки древесины большая часть студентов в своем индивидуальном развитии проходит начальную стадию наивно-натуралистического мышления. Для этого уровня характерно

понимание искусства резьбы по дереву, как достижение в материале (дереве) наиболее полного фотографического сходства с моделью. Студентам, ранее не сталкивавшимся с вопросами стилизации, изображение близкое к натуре понятнее и доступнее. Чаще это поверхностный синтез, обеспечивающий сходство художественного образа и объекта изображения. Поэтому оно легко воспринимается даже малоподготовленным студентом, поскольку соответствует его обыденному восприятию, опыту поверхностного, внешнего смотра. На первых этапах обучения эта форма мышления преобладает. Со временем, по мере накопления опыта и усложнения содержания, овладения художественным материалом, накопления практических умений и навыков резьбы по дереву, расширится круг идей и появится тенденция к усилению формализации, обобщающего и декоративного начала. Студенты старших курсов, имеющие более высокую степень подготовленности в области декоративно-прикладного искусства, чаще обращают свое внимание на произведения, выполненные в более декоративной манере, когда утрачивается большая часть натуральных признаков, а оставшиеся максимально обобщаются и превращаются в декоративные элементы.

Рис. 1.

Методом выполнения стилизации в полуреалистической манере будет изобразительный метод (частичного абстрагирования). Под абстрагированием понимается отвлечение от второстепенного, несущественного в изображаемом объекте и акцентирование на существенно значимых его моментах, дополнение изображения чертами других аналогичных объектов [3]. Сущность метода заключается в отрисовке натурального мотива в соответствии с требованиями выбранной техники исполнения резьбы и свойствами материала, которые будут диктовать степень художественного обобщения. При этом решаются две задачи:

- 1) художественная переработка в эстетическом плане;
- 2) приспособление избранного мотива к выполнению в материале.

Первая задача связана со спецификой художественного отражения действительности в декоративно-прикладном искусстве. В изобразительном искусстве при изображении животного или растения задача художника сводится по существу к выделению типичных индивидуальных черт конкретного объекта. В декоративно-прикладном искусстве выявление типичного идет по-иному. Черты конкретного индивидуального образа теряют свой смысл, становятся лишними, просто ненужными. В процессе стилизации природная форма приобретает условный декоративный смысл.

Вторая задача связана с особенностью процесса создания произведения декоративно-прикладного искусства. Эта особенность заключается в неразрывном единстве художественного замысла и традициями ремесла. Недооценка этого компонента ведет к существенной потере качества.

При изобразительном методе стилизации процесс складывается из следующих этапов:

1) зарисовка мотива. Для эскиза в наброске или зарисовке должен преобладать силуэт, общая масса. Но в определенных случаях может потребоваться зарисовка мотива со всеми подробностями;

2) дифференциация главных и второстепенных признаков объекта стилизации;

3) обобщение и отбрасывание второстепенных признаков;

4) придание изображению пластической выразительности, которая усилит эстетическое воздействие формы. При этом в пластике необходимо выразить работу материала;

5) на заключительной стадии проводится нюансировка и разработка фактуры формы (будет она гладкой или же на ней останутся шероховатости или различные порезки резцом). Такие действия позволяют заострить некоторые качества стилизованной формы.

Следует отметить, что полуреалистическая манера стилизации наиболее проста с точки зрения художественного обобщения. Но выполнение заданий по стилизации в данной манере требует от обучающегося достаточно высокого уровня теоретической (рисунок, скульптура, анатомия) и практической (владение резьбичким инструментом) подготовки.

Рис. 2

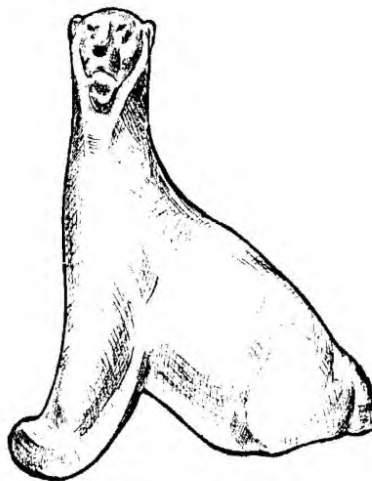

Рис. 3

На рисунках 2 и 3 приведены различные примеры выполнения стилизации в полуреалистической манере. На рис.2 в стилизованном изображении сохранены почти все натурные признаки медведя. Принимая во внимание специфические приемы резьбы, автор не просто повторяет естественную форму, а создает нечто равноценное в эстетическом отношении, сохраняя естественные черты (признаки) животного. При этом намеренно обнажаются техника исполнения резьбы (гранение форм, фактурность), а также пластические качества дерева (мягкость) в трактовке шерсти. Подчеркнутая детали-

ровка позволяет полнее раскрыть задуманное, выявить вкус и профессионализм резчика. На другом примере (рис.3) стилизация пошла по пути большего обобщения, но также соблюдена полуреалистическая манера. Сдержанность и отсутствие многих деталей совсем не снижает художественных достоинств изделия и не ставит его в невыгодное положение с более детально проработанным, как на рис.2. В данном случае художественная выразительность достигается за счет пластичности (нюансные пластические переходы одной формы в другую), целостности и своеобразной скульптурности форм. Но это не означает простой отказ от деталей и механическое упрощение форм, когда за этим кроется неумение автора выделить в замысле главное и подчинить ему второстепенное.

Иногда в процессе разработки эскиза для выполнения в резьбе по дереву студентами допускается серьезный просчет, когда делается попытка воссоздать формы природы в дереве. Это связано с недостаточным пониманием как специфики отражения действительности в декоративно-прикладном искусстве, так и особенностей исполнения резьбы. В таких случаях студент стремится к абсолютному сходству с натурой, с невероятной скульптурностью прорабатывает детали, а в конечном итоге оказывается, что его изделие не обладает эстетической ценностью. Натуралистическая подделка убивает красоту исполнения и красоту самого материала. Настенные панно, тарелки и вазы с рельефными изображениями зубров, оленей и тетеревов, выполненные в наивно-реалистической манере, хороши только на выставке самодеятельного творчества. Чтобы этого избежать следует в процессе разработки эскиза помнить о выразительных приемах резьбы по дереву, красоте материала, работе резчицкого инструмента, не забывая при этом о некоторой условности изображаемого мотива.

Задания по стилизации природных форм в полуреалистической манере на занятиях по художественной обработке древесины позволяют вовлечь студентов в процесс выполнения стилизации, а также выработать понимание несостоятельности прямого (натуралистического) воссоздания форм природы в резьбе по дереву.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. **Раппопорт С.Х.** Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М.: Сов. худ.-к., 1968. С.273.
2. **Власов Г.В.** Стили в искусстве. М.: Искусство, 1997. С. 672.
3. **Эстетика:** Словарь / Под ред. **А.А. Беляева.** М.: Политиздат, 1989. С. 447.

S U M M A R Y

In the article is considered a half-realistic method of stilize natural forms in wood carving, made its short characteristic and cited the examples its practical application.

Поступила в редакцию 6.03.2000