

6. *Колеченко, А. К.* Энциклопедия педагогических технологий : пособие для преподавателей / А. К. Колеченко. — СПб. : КАРО, 2002. — 368 с.

7. *Петров, А. Б.* Опыт организации проектной деятельности / А. Б. Петров // Школа и производство. — 2008. — № 8 — С. 46 — 48.

8. *Скаткин, М. Н.* Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики / под ред. М. Н. Скаткина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1982. — 319 с.

Материал поступил в редакцию 24.04.2013 г.

Н. Д. Шульпина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва, Российская Федерация

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Неизменный интерес к разработке живописного метода, систематизирующего многообразный опыт преподавания предмета «Декоративная живопись» растёт, и здесь большую роль играют современные художественные течения и традиции изобразительного фольклора, классика. Эта теория сложилась как единство убеждений, синтез лучших достижений в преподавании на базе многолетнего поиска и легла в основу при разработке рабочих программ по предметам.

Интерес к созданию живописного метода, систематизирующего опыт в изображении природы, лёг в основу творческого процесса, им пользуются на всём протяжении обучения по этой дисциплине.

Полагая, что исследование зависит от изучения творчества представительей отдельных направлений искусства, целью методической разработки является освещение поиска, который, возможно, создаст представление о теории, выявит новые черты в преподавании декоративной живописи.

К живописи с позиций декоративности стали относиться не так давно, в пределах столетия. Одним из ярких жанров в искусстве XX века явился натюрморт, который изменялся с течением времени. Наряду со старыми традициями изображения, реальным трактованием формы, фактуры, цвета в пространстве стали выделяться новые способы выражения. Натюрмортом увлеклись художники самых различных творческих направлений. Русский натюрморт начала XX века, будучи прекрасным, богатым и разнообразным, сыграл свою роль в становлении искусства нашего века и стал для многих художников лабораторией поисков нового живописного языка. Менялся, обогащался формальный язык живописи, метод и образное решение. Изобразительность всё чаще склонялась к декоративным

экспериментам, дающим новое содержание. Основой в изображении было собственное видение, «свежесть взгляда» на природу. Смелость быть самим собой, увидеть собственными глазами привычное даёт возможность быть неповторимым, что и является качеством живописи. Иначе её называли ещё и «новой», идущей впереди, или «авангардной». Загадочное слово «авангард» в течение многих десятилетий в СССР было символом «буржуазного искусства, идеологически чужого художественного мышления», «кризиса творчества». Подобные высказывания ещё недавно бытовали в нашем искусстве и мешали выделить действительно интересные произведения этого периода.

Веком острых противоречий, глубоких социальных конфликтов, разочарований называли этот период и вместе с тем — временем настойчивых исканий, новых, более современных путей изображения, где живопись и графика переплелись в единое целое, в поиск форм воплощения, экспериментирования и разнообразия. Новизна и смелость характерна для этого периода. Это было время возведения новых индустриальных городов, создания аэропланов и чудо-техники. Художники искали свои пути самовыражения, поэтому искусство тоже стало экспериментальным. Многие в своём творчестве меняли стиль и убеждения. Первыми в этом направлении стали кубисты, деформировавшие природу, видевшие в ней простые формы. Их сменили футуристы, воспевавшие динамизм жизни и красоту скорости; орфисты, искавшие гармонию в цветовых сочетаниях; пуристы... можно перечислять далее. Основным течением первой половины XX столетия стал абстракционизм, полностью отошедший от передачи реального мира, разрушивший идею изобразительного искусства. Со второй половины XX века на художественную арену выходят абсолютно новые в содержательном плане направления — кинетическое и концептуальное искусство: оп-арт и поп-арт, развиваются такие своеобразные формы искусства, как боди-арт, видео-арт, инсталляция. Эти формы искусства представляют собой продукт распада классической изобразительной системы. Они используют художественные произведения живописи для игровой деятельности: хэппенинг, перформанс. Искусство выходит из залов, галерей на городские площадки и улицы, где основной его составляющей становится зрелищность. Совершив виток в абстрактно-авангардном направлении, искусство 1970—1980 годов попыталось вернуться к классическим традициям, к эстетике постмодернизма, главной особенностью которого стала эклектичность, смешение стилей разных эпох национальных субкультур и свободное их использование в живописи. Эта тенденция становится основополагающей вплоть до наших дней. Художественный опыт предыдущего поколения даёт нам возможность анализа исследований и направляет нас на разработку своей системы

изображения в декоративной живописи, соответствующей индивидуальному видению и изучению формы, цвета и построений.

Проанализируем более подробно искусство XX века. Начало века в России ознаменовала плеяда художников, выделяющихся своим видением природы. Это и Н. В. Кузнецов, К. С. Петров-Водкин, В. В. Лебедев, А. А. Осмеркин, И. И. Машков, К. Н. Истомин. Они ставили задачу воссоединения принципов станковой живописи и прикладных качеств. Если углубиться в размышления теоретика живописи А. Фёдорова-Давыдова «Русское искусство промышленного капитализма», можно согласиться с автором, что в начале века «зародился» натюрморт нового стиля. Фёдоров рассматривает его как особую «живописную тему», как особый метод трансформации внешнего мира. «Художник комбинирует предметы и выражает их в новых формах в различных соотношениях с сюжетным замыслом. Натюрморт выступает не как живописная тема, а как особое восприятие». Эти исследования в области живописи интересны и дают повод для дальнейшего поиска. А. Н. Бенуа высказал своё мнение о художниках того времени как о «нынешних страшилах, которые со временем станут классиками». Это предсказание сбылось. Увлечение формой и формообразованием, орнаментом и фактурой стало основным в достижении декоративности и выразительности. Особое внимание уделялось построению композиции. Она перестала быть замкнутой, сложное построение теперь вмещало в себя нагромождение форм. Нередко в изображение вводится пейзаж или интерьер. Предметы перестали быть статическими; внимание уделялось не только предметной неповторимости, но и их жизни в пространстве, не только тонким касаниям и нюансам теней и рефлексов, но и пластике пятна, четкому определению его тона, часто по своей силе, похожего на аппликацию. Пространство становится более плоским, меняет свою глубину, в нём то отражается свет, преломляясь, создавая новую форму, то растворяется в потоке, то из цветовых рефлексов и бликов воссоздаётся, заново образуя новые пятна, форму и фактуру. Предметы становятся как бы повествовательными, через них можно прочесть настроение автора, его отношение к действительности и вместе с ним следить за соразмерностью и пластикой.

Натюрморт начала XX столетия сыграл свою роль в становлении современного искусства. Живопись искала своё содержание, поэтому и стала своеобразной «лабораторией поиска нового художественного языка». Многие рассматривали начало века как промежуточную стадию в формировании искусства. Так, например, П. Кончаловский говорил: «Было много молодых увлечений, но они прошли... — хорошая живопись осталась». Но с этим утверждением трудно согласиться, потому что до сих пор искусство того времени восхищает, так как в нём живет наша эпоха,

т. е. наша современность, наш взгляд на вещи, чувства и философия. Перед нами целый мир бесконечно гармонирующих форм, деталей, орнамента, фактур, собранных в единое целое. В образном решении природы видим беспредельную глубину. Декоративная живопись связана с искусством — ремеслом, вывеской, лубком. В выражении художника она собрана воедино, даёт резкую самобытность и естественность, вырастая в высокую традиционную культуру. Здесь очень легко быть непонятым. Поэтому не старайтесь сразу отрицать, думайте, рассуждайте, творите. «Культура хороша, а свой ум лучше», — писал И. И. Машков. И нас до сих пор радует его восприятие, любовь к яркому и красивому. Смелость быть самим собой – вот что покоряет и определяет подлинную черту классики, её неповторимость. Консервация приёмов невозможна. Необходимо искать новые формы решения, но обязательно связывать их с традицией ремесла, сохранить свой взгляд на природу, но не поверхностный, а через осознание и переосмысление, и это главная задача декоративности.

Живопись, о которой мы говорим, является воспроизведением предмета, его формы, и не только внешнего вида, а намного глубже. Иначе можно сказать — передача мыслей автора языком цвета, основанного на реальном восприятии. Понимать это важно, потому что декоративная живопись состоит из переосмысления природы. Здесь нет законов, правил изображения, перед нами всегда эксперимент, который рождает наше воображение. Развивать своё новое, основанное на реальности видение необходимо. Поэтому в начале курса предлагается введение в декоративную живопись, которое состоит в черно-белом варианте, где графическое пятно и линия были бы уравновешены своей мерой и создавали бы законченную композицию. Затем нужно предлагать включить цвет, уравновешенный по всей картинной плоскости. Задача та же: ритмическое равновесие и композиционная мера. По этому принципу выполняются эскизы с постепенным увеличением количества цвета.

Каждый художник имеет право на эксперимент, пусть сугубо формальный. Опыт подсказывает многообразие художественного языка, способного выразить наши чувства и мысли. Не надо смущаться поиска, мы должны настроиться на разнообразие в расширении задач декоративной живописи. Декоративную живопись можно назвать сочинительством. Необходимо, чтобы простые вещи в натюрмортах или сюжетах и явлениях жили, рассказывали и напоминали нам о чём-то. В живописи можно всё: переступить через каноны дозволенного, а ошибки и слабости превратить в преимущество. Главное — это своё восприятие, и если оно передано, то искусство выглядит убедительным. Художник как бы спорит с природой, заставляя её подчиняться своему замыслу, передвигает предметы, выстраивает их в сложную композицию. Простые формы делает сложными,

заполняя их фактурой и орнаментом. К предметам важно относиться не просто как к объектам, а как к формам, имеющим свой характер, особенность, свою философию, для того чтобы не оставить зрителя равнодушным. «Художник переступает через каноны дозволенного, и его «ошибки» в конечном счёте также воспринимаются как достоинства». В декоративной живописи нужен поиск. У каждого свой путь. Общих рецептов нет. Надо искать свою манеру, своё выражение цвета, опираться на мастеров живописи. Не следует вычёркивать из нашего наследия примитивистов, кубистов, абстракционистов и т. д., мы не будем спешить с приговором, а соберём всё своё терпение и проанализируем творчество художников разных школ, чтобы не потерять, не упустить и не забыть главное: «бережливо относиться к рациональному зерну художественного наследия при решении задач декоративной живописи». Никогда не надо быть категоричными и спешить с выводами. Терпимость, внимательное отношение к малому и незаметному, порою «странному», непохожему, обычному и посредственному, корректное оценивание творчества, даже если это творчество начинающего художника, — вот что должно объединять мастеров живописи.

Материал поступил в редакцию 25.04.2013 г.

А. Г. Юреть, О. В. Ивашко

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи

БЕЛОРУССКАЯ ВЫШИВКА В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

Нарастающие темпы развития научно-технического прогресса, бурный рост средств массовой коммуникации и компьютерных технологий в последние десятилетия оказывают влияние на все сферы человеческой деятельности, в том числе на процессы, происходящие в одежде. Глобализация активизирует процесс «коммуникации культур», в котором одежда, эта первая материальная оболочка человека, продолжает играть существенную роль.

Костюм, будучи статичным предметом традиционно-бытового назначения и формой сохранения и развития этнокультурных дифференциаций, выступая одновременно частью материальной культуры и декоративно-прикладного искусства, давно привлекает к себе внимание историков, этнографов, искусствоведов и дизайнеров. С точки зрения