

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

GENERAL PROBLEMS OF PEDAGOGY

УДК 371.3
ББК 74.202.662
Б 37

С.Н. Бегидова

Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы и туризма факультета социальных технологий и туризма Адыгейского государственного университета; E-mail: begidovasn@mail.ru

П.Г. Василенко

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры; E: mail: pashavasilenko@mail.ru

СТИЛИЗОВАННОЕ РИСОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

(Рецензирована)

Аннотация. В статье стилизованное рисование рассматривается как особый вид изобразительной творческой деятельности. Показано отличие стилизованного рисунка от академического, например, гиперболизация наиболее выразительных особенностей природы и упразднение некоторых ее деталей, имеющих второстепенное значение. Обосновывается специфика творческих способностей к стилизованному рисованию, выделяются ведущие и вспомогательные способности. К вспомогательным способностям относятся эмоционально-ассоциативное восприятие, плоскостно-орнаментальное видение природы, сенсомоторные качества, стилизация и декоративная интерпретация природы, которые необходимо целенаправленно развивать у обучающихся стилизованному рисованию.

Ключевые слова: стилизованное рисование, художественно-творческие способности, эмоционально-ассоциативное восприятие, плоскостно-орнаментальное видение природы, сенсомоторные качества.

S.N. Begidova

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Social Work and Tourism Department, Faculty of Social Technologies and Tourism, Adyghe State University; E-mail: begidovasn@mail.ru

P.G. Vasilenko

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Academic Drawing and Painting Department of the Krasnodar State Institute of Culture; E: mail: pashavasilenko@mail.ru

THE STYLIZED DRAWING AS THE SPECIAL TYPE OF ART CREATIVITY

Abstract. In this paper, the stylized drawing is regarded as a special type of fine art creative activity. The authors show the difference in the stylized drawing

compared to academic, for example, an exaggeration of the most expressive features of nature and abolition of some details which are of secondary importance. The publication validates specifics of creative stylized drawing abilities, distinguishing the leading and auxiliary abilities. Auxiliary abilities comprise emotional associative perception, plane ornamental vision of nature, sensomotor qualities, stylization and decorative interpretation of nature which should persistently be developed at students learning the stylized drawing.

Keywords: the stylized drawing, art creative abilities, emotional associative perception, plane ornamental vision of nature, sensomotor qualities.

Концепция общенациональной системы выявления молодых талантов в Российской Федерации, ориентированная на создание условий для развития способностей детей и молодежи независимо от их места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи, требует серьезного осмысления для ее реализации. И, прежде всего, определения основных направлений и условий ее реализации. В качестве доминирующих векторов развития способностей личности рассматриваются творческие способности. Развитие творческих способностей должно происходить в конкретном виде деятельности, так как творчество, как известно, не является общим аспектом обучения и не может быть перенесено в другие сферы деятельности без учёта ее специфики [2]. Развитые творческие способности создают основу для будущего профессионального становления и самореализации личности [1; 4].

Среди многих видов художественной деятельности особое внимание следует уделить развитию художественно-творческих способностей к стилизованному рисованию как особому виду изобразительной деятельности. Специфика такого рисования заключается в своеобразном подходе к натуре и ее трактовке. Недостаточно просто нарисовать то, что видишь, требуется тщательное изучение модели, ее характерных особенностей, пластики, выделения наиболее выразительных черт.

Стилизация – это не технический прием, который можно просто

применить или не применить к натуре, а процесс осмысления, анализа и изучения природы. Прежде чем начать рисовать, необходимо в уме сформировать определенное впечатление от природы, свое отношение к ней, выделить главные характерные черты и второстепенные, то есть те детали, от которых следует отказаться.

Так, в процессе создания стилизованного рисунка применяются декоративные условные приемы для выражения характера и пластического образа природы. Допускается гиперболизация наиболее выразительных особенностей и упразднение некоторых деталей, отвлекающих от главного. В стилизованном рисовании могут применяться определенные подходы к трактовке формы, например, рисование с использованием только геометрических фигур. При этом натура никак не может выглядеть реалистично, что кардинально отличает стилизованный рисунок от обычного (академического), однако, при помощи простых форм необходимо передать состояние и образ объекта. К другим способам изображения можно отнести такие, как: рисование только абрисом (контуром), но с изменяемой толщиной; использование только силуэта совсем без деталей и подробностей; наполнение формы несуществующими элементами, когда при помощи различных узоров, орнаментов либо просто декоративных элементов передается характер, фактура и содержание изображаемой природы. Все эти приемы и методы работы с натурой оказывают существенное влияние на развитие

художественно-творческих способностей, но совершенно не применяются в академическом рисунке. В обоих способах рисования используется натура, модель, но задача академического рисования – добиться максимального сходства с тем, что перед глазами, передать все нюансы и детали конкретно этого состояния, освещения, ракурса, фактуры и формы, не добавляя ничего от себя. Это похоже на копирование с натуры, с применением изобразительной техники. В стилизации художник так же смотрит на модель, но затем следует осознанный анализ, переработка и выбор подходящего способа исполнения, после чего, «опираясь» лишь на модель, отмечая ее особенности, автор создает стилизованный рисунок.

Создание стилизованного декоративного рисунка требует наличия у художника таких качеств, как фантазия, развитое композиционное мышление, изобретательность, художественное восприятие реальной действительности, способность к плоскостно-орнаментальному видению натуры, которые следует развивать в процессе обучения [5].

Решение творческих задач при создании стилизованного рисунка требует от рисовальщика ряда выработанных и натренированных качеств, которые еще называют способностями.

Способность относится к личностной особенностью человека, и судят о ней по результатам какой-либо деятельности [2]. Способности могут изменяться и развиваться соответствующим образом при эффективной организации педагогического процесса. Отметим, что художественными способностями принято считать такие индивидуальные особенности обучающихся, которые проявляются только на практике в процессе изобразительной деятельности. Художественные способности определяют успехи в живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве и являются доминирующими признаками индивидуальных различий автора.

Проблемы развития художественно-творческих способностей обучающихся системы дополнительного образования исследовались в работах В.П. Головинова, Е.Б. Евладовой, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, А.В. Золотаревой, Н.В. Падашуль и др., но на сегодняшний день структура способностей обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного образования еще не в полной мере раскрыта. Хотя большинство ученых считают, что без участия таких психических процессов, как зрительная память, восприятие, образное мышление, внимание, эмоции, а также некоторых соматических свойств личности, способности не могут развиваться.

Д.Н. Завалишина, опираясь на учение Б.М. Теплова, разделяет способности на общие и специальные при акцентировании внимания на связи общих способностей с условиями общих форм деятельности, а специальные способности соотносит с конкретными видами деятельности [6].

Исследование процесса творческой деятельности в сфере изобразительного искусства показало, что природа творческих способностей личности заключается в тесном взаимодействии общих и специальных способностей.

В.С. Кузин обосновал структуру способностей к конкретной деятельности в сфере изобразительного искусства. К ведущим проявлениям творческих способностей он относит:

- художественно-творческое воображение и мышление;
- зрительную память;
- эмоциональное отношение к деятельности;
- волевые свойства личности художника, обеспечивающие художественную реализацию творческого замысла.

К вспомогательным свойствам творческих способностей В.С. Кузин относит:

– свойство зрительного анализатора (отражать или «чувствовать» фактуру поверхности воспринимаемых предметов – мягкость, твердость, бархатистость и т.д.);

– сенсомоторные качества, особенно связанные с действиями руки художника, обеспечивающие быстрое и точное усвоение новых технических приемов в рисунке, живописи [3].

Проблемой развития художественно-творческих способностей занимались многие ученые, но разработанные и предложенные ими варианты структуры развития этих способностей не полностью отвечают потребностям стилизованного рисования. Для того чтобы применять декоративные приемы и интерпретировать форму, для стилизованного рисования необходимы некоторые специфические навыки и способности, развитие которых не требуется в других видах изобразительной деятельности.

Таким образом, для развития художественно-творческих способностей на занятиях стилизованным рисованием необходима корректировка структуры способностей, предложенная учеными для общей изобразительной деятельности [5].

Выделение в структуре способностей ведущих и вспомогательных компонентов носит весьма условный характер, так как они неразделимо связаны. Ведущими принято считать наиболее универсальные способности, соответствующие общим потребностям изобразительной деятельности.

Следует отметить, что в процессе художественно-творческой деятельности обучающихся на занятиях изобразительным искусством при создании выразительного художественного образа стилизованной декоративной работы задействованы все выделенные творческие способности личности. Способности в

сфере изобразительного искусства существуют в единстве и в функциональной взаимосвязи, совершенствуясь и развивая друг друга. Каждая ведущая и вспомогательная способность к изобразительной деятельности может служить основой для возникновения художественного образа, в результате чего и развиваются художественно-творческие способности.

Ведущие способности к изобразительной деятельности достаточно широко представлены в работах многих ученых: описаны формы, средства и методы их развития. Развитие выделенных вспомогательных способностей детерминирует специфику творческой изобразительной деятельности и позволяет повысить качество создаваемого авторского, в данном случае стилизованного продукта.

Итак, к ведущим способностям следует отнести творческое образно-ассоциативное мышление и воображение, зрительную память, эстетические чувства и волевые свойства личности. Все эти качества необходимо развивать человеку, занимающемуся какой-либо художественной деятельностью, независимо от ее специфики. Например, творческое образно-ассоциативное мышление и воображение необходимо для создания оригинальной творческой работы в любой технике исполнения. Применение в работе ассоциаций и фантазии делают ее уникальной, авторской. Зрительная память – это «инструмент» художника, развивая который художник может воссоздать увиденное спустя время, чем лучше будет развита зрительная память, тем более подробно и точно удастся передать увиденное. Эстетические чувства и волевые свойства личности – это те качества, которые отвечают за «правильный вкус» художника, за чувство меры, выбора сюжета и способа его подачи. Так же для выполнения качественной работы требуются усидчивость и терпение,

которые являются волевыми свойствами личности.

Существенными показателями способностей к стилизации и декоративному рисованию, как было отмечено ранее, являются: умение мыслить ассоциативно, образами; умение стилизовать и декоративно интерпретировать форму; умение достигать выразительности в изобразительной работе; умение цельно и гармонично выражать художественный образ средствами стилизованного рисования; наличие высокой работоспособности. Стилизация и декоративная интерпретация предполагает создание интерпретированной формы, которая заключается в выявлении и передаче обобщенного декоративного образа. Обобщение образа способствует достижению цельности в работе, которая строится на необходимости отказа автора от передачи внешней схожести предмета, от его конкретных реальных пропорций, форм, размеров. При обобщении в процессе интерпретации и стилизации природы выделяется то главное и характерное для данного объекта, что позволяет автору найти в его формах лаконичный и емкий образ.

Выделенная специфика детерминирует выбор и специфических вспомогательных способностей. К последним в стилизованном рисовании относятся: эмоционально-ассоциативное восприятие, плоскостно-орнаментальное видение природы, сенсомоторные качества, стилизация и декоративная интерпретация природы [5].

Эмоционально-ассоциативное восприятие – важный вид анализа природы, рассматривается в данном случае не как физиологическая особенность восприятия, а в качестве способности смотреть на объект и создавать свое личное ассоциативное, эмоциональное отношение к нему. Художник видит природу под воздействием своих ощущений и личностного восприятия данного

образа, отмечает те детали, особенности в предмете или сюжете, которые навеяны его собственными впечатлениями, ассоциациями, чувствами, личным отношением к образу.

На основе образно-ассоциативного мышления создается сюжет, мотив, передающий индивидуальные особенности самого автора. Образно-ассоциативное мышление – результат чувственного восприятия зрительного образа. В художественно-творческом воображении всегда присутствует элемент фантазии и вымысла, если оно основано на образно-ассоциативном мышлении.

Данная способность является важной составляющей при создании художественного образа и требует целенаправленного развития и тренировки.

Плоскостно-орнаментальное видение природы. Начинаям художникам необходимо развивать не только образно-ассоциативное мышление, но и плоскостно-орнаментальное видение природы, так как особенностью стилизованного декоративного искусства является передача образа, предмета из объемной пространственной формы в плоскостно-орнаментальную. Плоскостно-орнаментальное видение природы требует от художника способности к анализу внутренней конструкции состояния объекта, образа с последующей трансформацией в орнаментальный плоскостной узор. Затем объект следует видоизменить, упростить, при этом сохранив его узнаваемость, на этом фоне создать новый стилизованный образ, который будет уже авторским. Способность к плоскостно-орнаментальному преобразованию предмета, выделение наиболее ярких типичных для предмета линий, штрихов, пятен, видение его ритмики позволяют обучающемуся создавать интересные группировки орнаментальных форм образов, предметов и даже явлений природы.

Таким образом, развитие данного качества является обязательным специфическим компонентом художественно-творческих способностей обучающихся стилизованному декоративному рисованию.

Сенсомоторные качества необходимы для достижения высокого результата в художественной деятельности, т.к. важно уметь технически передать задуманное, применить необходимый способ рисования, фактуру, нужный штрих или пятно. Сенсомоторные качества связаны с движениями, действиями рук художника, обеспечивают быстрое и точное усвоение технических приемов при стилизации и декоративной интерпретации форм.

Сенсомоторные качества состоят из двух составляющих функций: сенсорных и моторных, объединенных в один неразделимый процесс. У будущих художников необходимо развивать умение воспринимать натуру, ее особенности, фактуру, подмечать наиболее выраженные характерные черты, обобщать и абстрагировать ее, одновременно применяя опыт рисования, передачи особенностей натуры на плоскости, используя различные технические приемы и средства для достижения выразительности в рисунке. От того, каким способом художник трактует натуру, как и с какой силой проведет ту или иную линию, может зависеть результат всей работы. Умело и грамотно поставленный акцентирующий штрих способен стать центром композиции и заставить зрителя обратить свое внимание именно туда, куда задумал автор. Это очень важно при стилизованном рисовании, поскольку натура изображается формально именно так, как ее увидел художник, соответственно, умение технически

отразить свою задумку позволит достичь наилучшего результата. Все технические приемы и моторные функции имеют смысл в сочетании с сенсорными способностями, которые позволяют художнику увидеть, «отфильтровать» увиденное, подметить самое главное и интересное и реализовать.

Стилизация и декоративная интерпретация требует от обучающихся владения комплексом необходимых умений: умение мыслить ассоциативно, образами; умение стилизовать и декоративно интерпретировать форму; умение достичь выразительности в изобразительной работе; умение целно и гармонично выразить художественный образ средствами стилизованного рисования; наличие высокой работоспособности.

Стилизация требует отбросить лишнее, выделить главное, сделать акцент на характере, движении, либо каких-то других свойствах модели для передачи ее отличительных особенностей. При использовании такого подхода важное значение имеет то, как изобразить это на бумаге, какие методы и средства использовать. Декоративная интерпретация часто используется для достижения наибольшей выразительности и лаконичности художественного решения. Декоративный подход позволяет отказаться от привычных форм и стереотипов, использовать неожиданные решения для изображения привычных объектов.

Таким образом, создание качественного стилизованного рисунка требует от обучающегося – будущего художника целенаправленного развития специфических творческих способностей, овладения техникой и способами стилизации и декоративной интерпретации натуры.

Примечания:

1. Бегидова С.Н., Липилина Е.Ю. Творческий потенциал личности будущего инженера // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3, Педагогика и психология. 2010. Вып. 1. С. 22-26.

2. Бегидова С.Н. Теория и практика профессионально-творческого развития личности в процессе подготовки специалиста физической культуры и спорта: дис. ... д-ра пед. наук. Майкоп, 2001. 439 с.

3. Василенко П.Г., Бегидова С.Н., Манжос Л.В. Развитие художественно-творческих способностей обучающихся стилизованному декоративному рисованию // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3, Педагогика и психология. 2015. Вып. 3(162). С. 36-43.

4. Завалишина Д.Н. Психологическая структура способностей // Развитие и диагностика способностей. М.: Наука, 1991. 96 с.

5. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. М.: Просвещение, 1971. 143 с.

6. Манжос Л.В. Особенности профессиональной самореализации педагогов, работающих в образовательных организациях разного типа // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 37. С. 246-250. URL: <https://e-koncept.ru/>

References:

1. Begidova S.N., Lipilina E.Yu. The creative potential of the personality of the future engineer // Bulletin of Adyghe State University. Ser. 3, Pedagogy and Psychology. 2010. Iss. 1. P. 22-26.

2. Begidova S.N. Theory and practice of professional and creative development of the person in the process of training of the specialist of physical culture and sports. Diss. for the Dr. of Pedagogy degree. Maikop, 2001. 439 pp.

3. Vasilenko P.G., Begidova S.N., Manzhos L.V. The development of artistic and creative abilities of students for stylized decorative drawing // Bulletin of Adyghe State University. Ser. 3, Pedagogy and Psychology. 2015. Iss. 3 (162). P. 36-43.

4. Zavalishina D.N. Psychological structure of abilities // Development and diagnostics of abilities. M.: Nauka, 1991. 96 pp.

5. Kuzin V.S. Problems of fine art. M.: Prosveshchenie, 1971. 143 pp.

6. Manzhos L.V. Features of professional self-realization of teachers working in educational institutions of different types // Scientific methodological electronic journal "Concept". 2015. Vol. 37. P. 246-250. URL: <https://e-koncept.ru>