

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра «Изобразительное искусство»

Н.В. Виноградова

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

Электронное учебно-методическое пособие

УДК 75.05
ББК 85.14я73

Рецензенты:

канд. пед. наук, доцент кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» Поволжского государственного университета сервиса *Э.И. Григорьева*;

канд. пед. наук, доцент Тольяттинского государственного университета *Г.М. Землякова*.

Виноградова, Н.В. Декоративная живопись: электрон. учеб.-метод. пособие / Н.В. Виноградова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск.

В учебно-методическом пособии особое внимание уделено выразительным средствам декоративной живописи (цвет, тон, орнамент, фактура), основанным на законах, правилах и приемах композиции, служащих наиболее целостному и выразительному воплощению замысла. Отражены вопросы организации декоративного, условно-стилизованного изображения на плоскости, создания художественного образа. Раскрыты такие понятия, как «декоративность», «декоративная живопись», «условность», «стилизация», «обобщение».

Практические задания направлены на овладение особенностями декоративного языка живописи, что позволит студентам успешно применять свои знания как в учебно-творческой, так и в будущей профессиональной деятельности.

Предназначено для студентов направлений подготовки бакалавра 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная обработка металла», 050100.62 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство», 072500.62 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма», а также для учителей дополнительного образования.

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8; ПIII 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; Adobe Reader.

Редактор *Г.В. Данилова*
Технический редактор *З.М. Малявина*
Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*
Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *И.И. Шишкина*

Дата подписания к использованию 19.03.2015.
Объем издания 12,1 Мб.
Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.
Заказ № 1-17-14.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
Тел. 8(8482) 53-91-47, www.tltsu.ru

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. НАТЮРМОРТ.....	10
1.1. Из истории живописи натюрморта.....	10
1.2. Понятия «декоративность» и «декоративная живопись»	23
Глава 2. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ	27
2.1. Натюрморт и особенности декоративного его изображения.....	27
2.2. Выразительные средства декоративной живописи.....	31
Глава 3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА	38
Темы практических занятий для дополнительного изучения.....	56
Варианты и характеристики интерактивных форм обучения на занятиях по дисциплине «Декоративная живопись».....	58
Библиографический список.....	63
Словарь терминов.....	67

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие «Декоративная живопись» подготовлено в соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования и программой курса «Живопись» на основе учебного плана по направлениям подготовки бакалавра 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная обработка металла», 050100.62 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство», 072500.62 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».

Пособие «Декоративная живопись» является исходной базой для студентов в профессиональном понимании средств художественно-образного построения живописного произведения, направлено на развитие художественно-творческих способностей, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности.

Самыми сложными для студента представляются процесс художественного обобщения, выбор декоративного, условного языка изображения, поиск выразительных средств, способствующих созданию живописного образа.

Данное пособие является результатом практического опыта преподавателей кафедры «Изобразительное искусство» института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ.

Пособие создано с целью повышения уровня специальной компетенции у студентов в решении художественно-творческих задач в профессиональной деятельности, направлено на овладение условным декоративным языком живописи, определяющим перспективы для более широкого применения полученных знаний в художественной практике и самостоятельной работе.

Основные разделы пособия содержат сведения об истории жанра натюрморта, раскрывают понятие «декоративность» и основные выразительные средства, применяемые в декоративной живописи, включают практические задания с последовательным и поэтапным решением учебно-творческой задачи. В пособии представлены словарь терминов, интерактивные формы обучения дисциплине. Предлагается также примерная тематика работ по живописи декоративного натюрморта.

В основе содержания курса практическая работа, в процессе которой студент должен ясно представлять, какие закономерности декоративных построений могут быть использованы в каждом конкретном случае в зависимости от того, что является объектом декоративной работы: натюрморт, пейзаж или портрет.

Предложенные задания носят проблемный характер и направлены на развитие композиционного мышления и художественно-образного восприятия действительности:

- задания разработаны на основе натюрморта. Аналогичные задания могут выполняться в жанре портрета и пейзажа;
- практические задания можно использовать как на аудиторных занятиях, так и для самостоятельной работы студентов;
- предложенные задания можно трансформировать, моделировать в соответствии с поставленными задачами.

Работая над созданием декоративного натюрморта, студенты учатся анализировать произведения искусства, использовать в новом художественном контексте один из стилей прошлого, манеру известного художника, учатся вести наблюдения за окружающей действительностью, творчески отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерное и типическое и отражать их в художественно-образной форме.

В пособии показано многообразие художественных приемов и средств, используемых в живописи для создания декоративного, условно-стилизованного изображения натюрморта: принципы единства, соразмерности, соподчинения, масштаба и образной выразительности, приемы стилизации и трансформации, технические приемы, придающие образу художественную выразительность.

На примере студенческих работ в пособии представлены способы декоративного изображения натюрморта, передачи идеи визуально-графическими, живописными средствами с использованием приемов и средств условно-стилизованного изображения.

Цели пособия: раскрыть специфику декоративной живописи, дать специальные знания и практические навыки, позволяющие овладеть системой построения художественной формы, на их основе сформировать умения, позволяющие студентам создавать разнообразными материалами художественный образ.

Изучая принципы декоративного изображения (объемное и плоскостное решение) формы, студенты учатся целостно воспринимать натуру и решать изобразительными средствами различные объемно-пространственные, живописные, композиционные задачи, развивая способности к многократному оперированию представлениями и трансформированию образов, к художественному конструированию цвета, формы и пространства.

В декоративном изображении натюрморта важно научить студентов понимать образный язык произведений изобразительного искусства через осмысление технологии, функциональности художественных возможностей приемов и материалов декоративной живописи с последующим использованием определенных живописно-пластических, конструктивно-ритмических и эмоционально-образных отношений в композиционном построении декоративного натюрморта.

Направленность на формирование художественного мышления, создание образа в материале, развитие у студентов способности анализировать, выделять в предметах и явлениях окружающей действительности наиболее существенное и значимое, обобщать и воплощать свои творческие замыслы в конкретные образы, опираясь на принципы декоративного изображения формы, является одним из ключевых моментов обучения студентов декоративной живописи.

Задачи пособия:

1) помочь в освоении принципов условно-стилизованного изображения путем развития способности к декоративному выявлению формы и пространства в цвете;

2) научить мыслить цельно и образно, выявляя творческую индивидуальность в решении поставленной задачи:

3) способствовать развитию образного мышления, зрительной памяти и творческого воображения, формированию художественного вкуса и эстетической культуры;

4) выработать практические навыки по овладению живописным мастерством, различными техниками и технологией живописи;

5) овладеть приемами цветоритмической организации формы и пространства, приемами построения декоративного, условно-стилизованного изображения на основе изучения произведений художников отечественного и зарубежного изобразительного искусства.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- специальную терминологию, научно-теоретические основы академической живописи;
- художественно-выразительные средства живописи;
- технологию, техники и приемы декоративной живописи;
- различные системы изображения, особенности передачи цветом пространства и объема в декоративной живописи;
- методы и приемы декоративной переработки (стилизация, трансформация);
- историю культуры и искусств, школы современного искусства;
- классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового искусства, направления в истории искусств;
- теоретические основы цветоведения и колористики, различные качества и оптические свойства цвета, органические и неорганические красители и пигменты, живописные материалы;
- произведения выдающихся мастеров, их практические советы в области технологии и техники декоративной живописи;

уметь:

- применять свои знания в процессе решения конкретных живописных задач;
- грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению различными живописными материалами (акварель, гуашь, акрил, масло);
- в соответствии с художественным замыслом и поставленными задачами раскрывать различные аспекты цвета (конструктивность, семантика, информационность, ассоциативность, образность);
- создавать гармоничные цветовые сочетания, передавать богатство их цветовых оттенков;
- выявлять различия между станковой и монументально-декоративной живописью, применять различную меру условности и степень обобщения (условно-стилизованное и объемно-пространственное изображение) при построении декоративных композиций различной степени сложности;
- создавать живописные композиции с использованием разнообразных техник;

владеть:

- основами академической живописи, приемами колористики, работы с цветом и цветовыми композициями;
- технологиями, техниками и приемами декоративной живописи;
- принципами организации цвета в соответствии с идеей или замыслом, демонстрируя широкие возможности в эмоциональной и художественно-образной трактовке постановки;
- художественными приемами передачи цветом объема, освещения, пространства и материальности предметов;
- навыками реалистического и декоративного изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека;
- навыками самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

1.1. Из истории живописи натюрморта

Живопись является важным средством художественного отражения и истолкования действительности, обладает существенным социальным содержанием и разнообразными идеологическими функциями.

Живопись способна отразить на плоскости все богатство цветовых и световых отношений: характер, свойства, качества, переходы и контрасты.

С помощью цвета, линии, светотени, выразительных мазков, фактуры и композиции создается на плоскости красочное богатство мира, объёмность предметов и их своеобразие, пространственная и световоздушная глубина.

Все это позволяет живописи не только наглядно воплощать все зримые явления реального мира, показывать широкие картины жизни людей, но и стремиться к раскрытию внутреннего мира человека, его творческих идей, сущности совершающихся в жизни процессов.

Как особый вид искусства живопись наделена определенными функциями.

- **Познавательная функция** живописи заключается в том, что она дает человеку возможность познания и освоения окружающего мира, приобретения определенного духовного опыта.

- **Эстетическая функция** позволяет человеку удовлетворить стремление к красоте, к прекрасному.

- **Социально-воспитательная функция** обеспечивает эмоциональное, нравственное и культурологическое развитие субъекта, позволяет раскрыться человеку как творческой личности.

- **Религиозная функция** выражается в том, что благодаря силе воздействия красок художник стремится передать и раскрыть перед зрителем содержание картины, ее суть, символику, образ его веры, убеждений, взглядов.

- **Идеологическая функция** заключается в выражении определенной общественной или политической идеи, что также оказывает определенное влияние на зрителя.

• **Философская функция** состоит в том, что представления о путях и задачах живописи, как и все ее средства и способы выражения, касаются многих сторон мировоззрения, позволяя проникнуть в этот глубинный творческий, интеллектуальный процесс деятельности человека.

Мощно воздействуя на чувства и мысли зрителей, живопись отражает духовное содержание эпохи, ее социальное развитие, заставляя переживать действительность, изображенную художником, служит средством общественного воспитания. Многие произведения живописи обладают документально-информационной ценностью.

Тот факт, что живопись может выполнять такое количество самых разных функций, делает ее среди всех видов искусств одним из самых мощных способов эмоционального воздействия на человека.

Она служит универсальным способом передачи мысли и чувств художника. Именно визуальный, цветовой аспект живописи позволяет ей занимать такое исключительное место.

История живописи развивалась в двух аспектах: в изобразительной реалистичности и в знаковости изображения — от иконы к условности, от реалистичности к абстракции.

Сформировавшиеся системы живописи характеризовались общими стилевыми признаками (барокко, классицизм, рококо, абстракционизм, сюрреализм):

- **иллюзорно-предметная система** — как форма восприятия и отражения конструктивных особенностей объектов и предметов действительности (искусство эпохи Возрождения и русской иконописи);
- **оптическая система** — как пространственное представление о предметах в среде (в произведениях искусства импрессионизма);
- **абстрактная система** — представляет собой беспредметные, формальные композиции из линий, цвета, точек, плоскостей и пятен, достигающих выразительности за счет логики структурного построения или спонтанного, чувственного выражения мира автора, передачи зрительных образов явлений, лишенных реалистической изобразительности (авангардное искусство).

В живописи условно различают два типа живописного изображения.

1. **Линейно-плоскостное изображение** [20]. Для линейно-плоскостной живописи характерны плоские пятна локального или контрастного цвета, предметы, очерченные выразительными контурами, чёткие и ритмичные линии; условность объема и пространства.

2. **Объёмно-пространственное изображение** [23]. В живописи такого типа объем и пространство решаются цветом с помощью тональных градаций, путём распределения тёплых и холодных цветов в соответствии с воздушно-пространственной средой и перспективой, созданием общего колористического строя.

Такое разнообразие живописных систем формировалось под воздействием того, что усложнялась проблематика живописи, *формировались классовые и сословные различия в восприятии мира*.

Периоды развития жанра натюрморта имели свои исторические предпосылки. Каждый век выдвигал своих мастеров натюрморта. В их произведениях воплотились художественные идеалы времени, своеобразие и выразительность пластических средств, присущих той или иной эпохе, и индивидуальности отдельных живописцев.

Если мы обратимся к истории развития жанра натюрморта, то его расцвет признается с XVI века, с картины венецианца Якопо де Барбари (1504).

Still life with Partridge and Iron Gloves (1504). Wood, 52×42,5 cm, Alte Pinakothek, Munich

Якопо де' Барбари (1460–1516).
«Обманка»

Мощного расцвета натюрморт достиг во Фландрии и вошел в историю под названием «фламандский натюрморт». Фламандские мастера – Франс Снейдерс с монументальным размахом и мощностью, Ян Фейт с большой глубиной и тонкостью колорита – запечатлели пышное изобилие даров природы, их красочность и пластичность.

Франс Снейдерс (Frans Snyder) (1579–1657). «Still life with Crab and Fruit». Oil on canvas (91,1×122,6 cm). Staatliche Museen, Berlin

Ян Фейт (Jan Fyt) (1611–1661). Still life with Fruits and Parrot. Брюссель, Королевский музей изящных искусств; Гаага, Маурицхёйс

Другая мощная школа натюрморта известна под названием «голландский натюрморт». Богатство голландского натюрморта в скромности вещей и колорита (Питер Клаас, Виллем Хеда), изысканной и тонкой игре цвета и света, выразительной фактуре предметов (Виллем Калф, Абрам Бейерен); всегда окутанный воздухом, атмосферой домашнего уюта.

Pieter Claesz (1597/98–1661). (The Netherlands). *A still life with a roemer, a crab and a peeled lemon* (1643)

Виллем Клас Хеда (*Willem Claesz (Claeszoon) Heda*) (1593/1594, Харлем – 1680/1682). «Натюрморт с серебряным кувшином и пирогом» (1645). Веймар

Франсиско де Сурбаран (*Francisco de Zurbarán*) (1598–1664). «Чашка и вазы» (1633)

Juan Sanchez Cotan (1561–1627). «Натюрморт с битой дичью, овощами и фруктами» (1602)

Испанскому натюрморту XVII века свойственны возвышенная строгость и особая значительность изображения вещей, что особенно ярко проявилось в творчестве испанских мастеров – Франсиско Сурбаран, Хуан Санчес Котан.

Новый мощный толчок развитию натюрморта в Италии дал Караваджо. Он был одним из первых великих мастеров, который обратился к жанру чистого натюрморта и создал монументальный, пластический образ «мертвой природы».

С конца XVII века во французском натюрморте восторжествовали декоративные тенденции придворного искусства. Вершиной французского и западноевропейского натюрморта XVIII столетия было творчество Жана Батиста Симеона Шардена.

Микеланджело Меризи да Караваджо (итал. Michelangelo Merisi da Caravaggio; 1573–1610). Still life with Flowers and Fruit. «Натюрморт» (1590)

Жан Батист Симеон Шарден (фр. Jean Baptiste Simon Chardin, 1699–1779).
«Натюрморт с кальяном» (1752)

Живопись Шардена была отмечена строгостью и свободой композиции, тонкостью колористических решений; в четко построенных натюрмортах художник утверждал ценность и достоинство, скрытые в обыденной жизни.

Новый подъем жанра натюрморта был связан с выступлением мастеров постимпрессионизма, для которых мир вещей становится одной из основных тем, что характерно для творчества Поля Сезанна и Ван Гога.

Поль Сезанн (фр. Paul Cézanne) – французский художник-живописец,
яркий представитель постимпрессионизма (1839–1906).
«Натюрморт с корзиной фруктов» (1884)

Винсент Виллем Ван Гог (нидерл. *Vincent Willem van Gogh*, 1853–1890) – всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист. *Majolica Jar with Branches of Oleander* (1888)

В русском искусстве натюрморт появился в XVII веке вместе с утверждением светской живописи, отражая познавательный пафос эпохи и стремление правдиво и точно передавать предметный мир. Иллюзорность этих натюрмортов дала основание называть их «обманками».

В России во второй половине XIX века натюрморт стал набирать свою смысловую силу, правда, сначала только в сюжетных пределах композиции.

В работах П.А. Федотова, К.С. Петрова-Водкина, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова он раскрывал и усиливал социальную направленность их произведений, характеризовал время.

Владимир Фёдорович Стожаров (1926–1973) – русский советский живописец. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
«Антоновские яблоки» (1957)

Юрий Иванович Пименов (1903–1977) – советский живописец и график. Народный художник СССР (1970). Лауреат Ленинской (1967) и двух Сталинских премий второй степени (1947, 1950). «Уголок кабинета» (1950)

Расцвет русского натюрморта приходится на начало XX века. Искусство характеризуется поисками в области цвета, формы, пространственного построения. Натюрморт привлекал художников возможностью выразить глубоко личное переживание мира и человеческой жизни.

Стремление расширить возможности изобразительного языка побуждает художников обращаться к традициям древнерусского и народного искусства, к культуре Востока, классическому наследию Запада, достижениям современной французской живописи.

Владимир Егорович Маковский (1846–1920) – русский художник-передвижник, живописец и график, педагог, мастер жанровой сцены; академик (1873), действительный член Петербургской академии художеств (1893). Брат К.Е. Маковского. «Натюрморт» (1870-е)

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) – российский и советский живописец, график, теоретик искусства, писатель и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1930). «Утренний натюрморт» (1918)

В 1920–1930-х годах натюрморт включает философское осмысление современности в обостренных по композиции произведениях К.С. Петрова-Водкина. Они отличаются своеобразием цветового и перспективного построения. Предметы написаны в них не с одной точки зрения, а с нескольких. Подобный прием построения пространства расширял изобразительные средства художника, помогая передавать формы и объем предметов и способствуя более точному показу их взаимосвязи на плоскости.

С начала XX века натюрморт становится своего рода творческой лабораторией живописи. Натюрморт менялся, менялись его содержание, методы, принципы и образный язык. Большое место натюрморт занял в творчестве Ю.И. Пименова. Предмет в его натюрмортах наделен большой эмоциональной выразительностью.

Во Франции мастера фовизма (А. Матисс) идут по пути обостренного выявления эмоциональных, декоративных и экспрессивных возможностей цвета и фактуры, а представители кубизма Жорж Брак, Пабло Пикассо, используя заложенные в специфике натюрморта художественно-аналитические возможности, стремятся утвердить новые способы передачи пространства и формы.

Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878–1968) – российский живописец.
«Натюрморт с зеркалом». Серия «Цветочное торжество» (1908)

Мартiros Сергеевич Сарьян (1880–1972) – армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник.
«Натюрморт с цветами» (1939)

Анри Матисс (фр. *Henri Matisse*) (1869–1954) – французский художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму. Blue Still life (1918)

Жорж Брак (фр. Georges Braque) (1882–1963) – французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор.
«Натюрморт с парой бандериллий» (1913)

В России В.Е. Татлин и Л.С. Попова сделали натюрморт главным объектом художественного эксперимента, рассекая его, раскрывая его многоаспектность и геометрическую структуру. Художников русских объединений «Голубая роза» (П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян) и «Бубновый валет» (П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк) натюрморт привлекал как возможность выразить в окружающих предметах свое понимание мира и собственной личности.

Владимир Евграфович Татлин (1885–1953) – российский и советский живописец, график, дизайнер и художник театра. Один из крупнейших представителей русского авангарда, родоначальник художественного конструктивизма. «Цветы» (1913)

Пётр Петрович Кончаловский (1876–1956) – русский, советский художник. Народный художник РСФСР (1946). «Сирень в корзине» (1934)

Обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами, русский натюрморт начала XX века развивался необычайно стремительно: за полтора десятилетия он прошел сложный путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества, играя большую роль в становлении искусства. Никогда ранее не занимал он такого видного места в истории русской живописи.

Оскар Яковлевич Рабин (1928, Москва) – русский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово». 1957 – Почетный диплом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 2005 – премия «Иновация» в номинации «За творческий вклад в развитие современного искусства», 2013 – орден Российской академии художеств «За служение искусству». «Натюрморт с рыбой и газетой «Правда» (1968)

Илья Иванович Машков (1881–1944) – русский и советский художник, один из основателей и участник художественного объединения «Бубновый валет» и Общества московских художников, входил в состав объединения «Мир искусства» и общества «Московские живописцы», член Ассоциации художников Революционной России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1928). «Натюрморт. Хлебы» (1912)

Понятие прекрасного в натюрморте стало разнообразнее; художник видит богатство форм и красок там, где прежде не находил ничего примечательного. Неизмеримо расширился круг явлений, находивших свое отображение в натюрморте.

1.2. Понятия «декоративность» и «декоративная живопись»

Термин «декоративная живопись» сравнительно прост и понятен. Это такой род живописи, который служит для украшения различных предметов. Следовательно, это живопись не станковая, а прикладная, ибо свое полное содержание она получает, будучи связанной по стилю, по форме и содержанию с тем предметом, который она должна «декорировать», то есть украшать. Отсюда вытекают и ее формальные признаки.

Специфика выразительных средств декоративной живописи:

– во-первых, это живопись преимущественно плоскостная, которая не должна нарушать плоскости поверхности предмета или стены иллюзорной трактовкой пространства;

– во-вторых, для декоративной живописи характерна более условная трактовка цвета, она пользуется открытым, локальным

цветом. Валёрность, светотеневая моделировка противоречат ее специфике;

– в-третьих, для декоративной живописи характерна подчеркнутая роль контура или четкие очертания цветовых пятен.

«Декоративность» же нередко рассматривают как производное от понятия «декоративная живопись» — тогда можно считать, что «декоративность» есть наличие в станковом произведении изобразительного искусства тех формальных особенностей, которые присущи декоративной живописи как таковой.

Слова «*декоративность*», «*декорация*» происходят от латинского слова *decoro*, что значит «украшать». Декоративность является одним из главных художественных средств произведений декоративно-прикладного искусства.

Мы используем такое понятие, когда надо охарактеризовать особенности живописи или манеру письма художника. Мы не можем обойтись и без термина «декоративность», когда речь идет о древнерусской живописи или живописи Ван Гога, А. Матисса, П. Гогена или произведениях таких советских художников, как М. Сарьян, Дейнека, Петров-Водкин, где декоративность является особенно заметной.

Декоративность — это совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно-организационную роль образного строя произведения [2].

Декоративность — это особое качество художественной формы, характеризующееся повышенной цветовой гармонией, тональным, плоскостным или контрастным решением формы, пространства, орнаментальностью, условностью решения композиции.

Черты декоративности отступают на второй план и становятся менее заметными там, где художника занимает в первую очередь светотеневая моделировка формы, ее живописная трактовка, задача воздушной среды, хотя и здесь она не снимается совсем.

Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, орнамент или его детали, выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка. Декоративность часто играет

подчиненную роль и выступает в органичном единстве с идейно-художественным содержанием и образным строем произведения или художественного комплекса.

Декоративность как качество станковой живописи, по мнению многих художников, должна быть присуща в той или иной мере всякому произведению станковой живописи. Валерная трактовка цвета в станковом живописном произведении также не исключает элементов декоративности.

Нередко определяют декоративность как красоту самой живописи. Декоративность есть один из признаков колоризма, который выражается в том, что при всей верности светотеневых градаций, мягкости цвета сохраняется его несколько повышенная звучность, что позволяет достаточно отчетливо различать цветовые зоны, образующие определенный ритмический порядок.

«Подлинная декоративность всегда сопутствует колоризму. В тех же случаях, когда она получает перевес, когда вместо тона в картине господствует открытый цвет, правильнее будет говорить не о декоративности самой живописи, а о картине, декоративной в своей основе» [7, с. 24].

В основе понятия «декоративность» лежат общие для всех видов изобразительных искусств *закономерности*:

- *условность цвета* (монохромная живопись, ограниченная палитра, колорит);
- *трактовка формы* (плоскостное решение, объемно-пространственное);
- *технология и техника письма* (использование различных приемов наложения краски в декоративной переработке изображения);
- *введение орнамента, контура*, использование дополнительного членения плоскости; организация орнаментальной среды;
- *использование* определенного *тонового звучания*, тонально-композиционной конструкции (темного, серого, светлого, белого);
- *выбор колористической системы* (организация цветовых масс на изобразительной поверхности (плоскости), поиск *возможных цветовых гармоний, контрастов*: основных и дополнительных цветов, контраст по тону, цвету, симультанный контраст. Например, натюрморт, построенный на различных оттенках синего цвета, в определенной заданной гамме цветов;

- *ритм* (цвета, тона, форм); взаимодействие цветных объемов в их ритмической организации окружающего пространства;
- *организация целого (единство, согласованность и соподчиненность)*;
- *силуэт* (линейно-пластическая выразительность формы);
- *эмоциональная выразительность композиции (настроение)*.

Декоративность представляет собой творческий переход от реалистического (натурного) изображения к творческому воплощению колористического образа, к художественно-образному решению композиции и колористическим задачам, воплощению идеи в различных материалах.

2.1. Натюрморт и особенности декоративного его изображения

Натюрморт (фр. *nature morte* – мертвая натура; англ. *still life*) – жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой среде и организованные в единую группу. Обозначение этого жанра звучит как *stilleven*, то есть «тихая жизнь», на взгляд многих художников и искусствоведов, это наиболее точное выражение сути жанра.

Через натюрморт познается реальный мир во всем его многообразии, раскрывается представление о красоте мира и духовном богатстве современника, отражается широкий диапазон человеческих чувств, его взаимоотношений с окружающим миром.

В соответствии с нравственно-эстетическими запросами времени в натюрморте раскрывается представление о красоте мира и духовном богатстве современника, отражается широкий диапазон человеческих чувств, его взаимоотношений с окружающим миром.

В жанре натюрморта особенно наглядно просматриваются пластические и колористические стороны мастерства живописца.

Изображение самых обычных вещей в натюрморте способно вызывать различные ассоциации, выражать сложные чувства и тончайшие эмоции.

Эстетическую выразительность постановке придает разнообразие предметов по материалу, величине, цвету, тону, фактуре, контрастное сопоставление.

Натюрморт побуждает зрителя к внимательному рассмотрению, любованию красотой форм, цвета, материальных качеств предмета.

В самой постановке натюрморта заложена идея композиции – конструктивная схема, образ, раскрывающий идейно-художественный замысел художника.

Цвет, колорит, тон, освещение, группировка и форма предметов являются средствами, усиливающими эмоционально-образную выразительность идеи, сюжета постановки.

С организационной и практической стороны натюрморт оптимален благодаря своей доступности и вариативности.

Натюрморт раскрывает возможности для реализации широкого спектра педагогических задач. Он учит компоновать объекты в формате (ритм, статика, равновесие, масштаб). Помогает осваивать приемы трехмерного изображения на плоскости (передача объема), изучать конструкцию предметов, анализировать форму, овладевать пропорциональными соотношениями масс и объемов конкретных предметов, изучать основные выразительные средства (силуэт, пятно, линия, цвет, тон), развивать колористическое видение (гармония и взаимовлияние цветов).

Натюрморт разделяют по нескольким видам: *учебный; творческий*.

При этом и тот и другой натюрморт может быть сюжетно-тематическим, объединяющим предметы общей темой, сюжетом.

В *учебном натюрморте* необходимо решить конкретную колористическую задачу, например, композиционно согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, выявить цветом, линией цветопластические, конструктивные особенности формы.

В *творческом натюрморте* основными задачами являются выявление декоративных качеств природы, создание художественного образа, решение различных (экспериментальных) колористических задач. Творческий натюрморт – это прежде всего творческий поиск для студента, способ выражения настроения и впечатления.

Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный, сближенные, контрастные);
- цвету (нюансные, контрастные);
- освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- времени исполнения (краткосрочный и долговременный);
- постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный, творческий).

Основная задача **декоративного натюрморта** – выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности. «Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а размышление по поводу данной природы: это отбор и запечатление

самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника» [19, с. 30].

Целью декоративного изображения является не изучение средств изображения, а овладение системой построения художественной формы, выявление цветом формы, объема, пространства.

Основной принцип решения декоративного натюрморта заключается в превращении пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке» [11, с. 69].

Декоративный натюрморт дает возможность развития чувства цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности и в целом активизирует творческие силы студентов.

При выполнении декоративного натюрморта можно отталкиваться от натурального варианта постановки, стилизуя предметный мир, связывая форму не с локальным предметным цветом, а соподчиняя с правилами построения колорита. В таком случае происходит переработка формы, некоторое утрирование характерных особенностей объекта для увеличения степени выразительности.

Для создания наиболее выразительного образа можно придумать своеобразную тему в натюрморте. Это может быть город, театр, спорт, искусство.

Существует несколько способов решения декоративного натюрморта:

- 1) *плоскостное*, когда происходит обобщение воздушной и линейной перспективы;
- 2) *локальное* решение цвета, обобщение цвета и тона;
- 3) *конструктивное*, когда в любой форме необходимо увидеть прежде всего структуру предмета, основу его формообразования;
- 4) *орнаментальное*, когда предмет превращается в деталь орнамента, кружево;
- 5) *образное*, когда происходит переработка реалистического изображения в художественный образ (когда образ как символ, знак, гротеск, метафора).

В процессе декоративного изображения особого внимания требуют два основополагающих изобразительных принципа — *объемно-пространственного и пластически-плоскостного (ритмического) изображения*, которые развиваются в истории искусств последовательно и параллельно, чередуясь и пересекаясь.

Каждый из принципов органично «вписывался» в определенную культурную систему, утверждал конкретный образ мировосприятия, требовавшего определенного способа пластического выражения.

Объемно-пространственный принцип изображения выражается в тех произведениях мирового искусства, где с помощью светотеневых, живописных, перспективных и других средств передается на плоскости ощущение глубины пространства, иллюзорного объема, воздушной среды.

Пластически-плоскостной принцип основывается на линейно-графическом и живописно-плоскостном изображении.

Пластически-плоскостной (ритмический) принцип является основой декоративного изображения — в его цветовой выразительности, орнаментальности и определенной мере условности и обобщения. Здесь важен не только строгий отбор главного, но и некоторая недосказанность, ассоциативность, эмоционально-образное решение темы.

Декоративная выразительность достигается за счет использования различных приемов: штрих, линия, пятно как элементы обработки поверхности, формы, различные виды декора; графической обработки формы и выявления ее природных особенностей.

Задачи плоского решения: найти большие тоновые и цветовые массы, локальные цвета, определить основные группы света и тени, передать плановость, лепку формы всеми светотеневыми градациями. Доминирующим при этом становится силуэт.

Каждое из направлений позволяет развивать способности обобщать, стилизовать и находить свои выразительные средства для передачи задуманного образа. При этом приветствуются индивидуальность, свобода выражения, использование в стилизации языка метафор, символов, гротеска.

Основная сложность в декоративном изображении — это моделировка формы цветом: отношение теплых и холодных цветовых тонов и цвета конкретной природы.

При выполнении «декоративных интерпретаций» важно, чтобы студенты в своей работе «выдержали стиль», не теряли существенную глубину, емкость образа, строго отбирали выразительные средства, подчеркивая стилистическую завершенность конструкции, формы, образа.

2.2. Выразительные средства декоративной живописи

Цвет является наиболее выразительным средством живописи. Его экспрессия, способность вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи.

Нужно осознанно выбирать цвета и краски для работы и добиваться с их помощью определенных результатов согласно поставленной цели. Для этого необходимо знать представления людей различных вероисповеданий об ассоциациях и символике (семантике) цвета, различные колористические системы, типы цветовых гармоний, которые создают определенный колорит.

Важную роль в живописи играет *цветовое пятно* или мазок художника, являющийся его основным техническим приёмом и позволяющий передать множество аспектов. Цветовое пятно способствует пластической, объёмной лепке формы, передаче её материального характера и фактуры, в сочетании с цветом воссоздаёт колористическое богатство реального мира. Характер мазка (гладкий, слитный или пастозный, отдельный) способствует созданию эмоциональной атмосферы произведения, передаче непосредственного чувства и настроения художника, его отношения к изображаемому.

Колорит в живописи представляет собой целостную систему, в основе которой определенное сочетание цветов, гармонирующих между собой и обладающих единством. Под колоритом понимают красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладания в нем цветовой гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, темным. Колорит влияет на ход восприятия зрителем картины, являясь существенной частью художественной структуры произведения.

Колорит, воздействуя на чувства зрителя, создает настроение в картине, служит важным средством ее образной и психологической характеристики.

Композиция – важнейший организующий компонент живописного произведения, средство выразительности, она придает образу целостность и единство, соподчиняет все элементы между собой.

В живописи композиция обусловлена содержанием, характером и назначением, восприятием образа (реальное или иллюзорное изображение пространства и объёма, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, соотношение целого и деталей, цветовое решение).

Цветовая композиция представляет собой совокупность цветовых пятен, где их цветовые характеристики и размеры связаны с содержанием образа, подчиняются определенной закономерности и логике, рассчитаны на эстетическое впечатление.

История и современная практика искусства показывают, что существует несколько типов цветовой композиции, среди которых можно выделить следующие.

Первый тип – монохромия. В такой живописной композиции доминирует один цветовой тон или несколько соседних цветов, воспринимаемых как оттенки основного. При помощи композиции этого типа достигаются разнообразные и сильные эффекты.

Второй тип – полярная цветовая композиция. Доминантой служит пара контрастирующих цветов, противоположных (полярных) в цветовом круге. Эти цвета могут быть дополнительными, контрастными или близкими к ним. Полярную композицию могут составить только два цвета, например красный и зелено-голубой; желтый и синий; красный и синий. Эти цвета могут быть также взяты с оттенками, то есть каждый цвет может быть развернут в монохромный ряд или группу. В полярной композиции могут участвовать ахроматические цвета. У полярной композиции свои «функции» и задачи. Чаще всего она применяется в следующих случаях:

- для выявления *антиномий* (противопоставлений), например фигура и фон; большое и малое; верх и низ; добро и зло;
- для достижения *эффекта декоративности, основанного на физиологической потребности глаза в «уравновешивании» впечатлений;*
- для *передачи световых эффектов.*

Сочетание полярных цветов может выражать состояние покоя, неподвижности, умиротворенности, может создавать впечатление конфликтности, напряженности, драматизма или трагизма (живопись экспрессионистов, сюрреалистов).

Третий тип – трехцветная композиция. Основу трехцветной композиции могут составлять триада основных цветов (красный, зеленый, синий), а также любые три цвета при вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. Для восприятия зрителем «трехцветие» труднее, чем другие типы композиции. «Трехцветие» мы видим в искусстве древности и средневековья, проникнутом религиозными идеями.

Четвертый тип – многоцветная композиция. Многоцветием называют такую цветовую композицию, в которой доминируют четыре и больше хроматических цвета. Обычно в многоцветии используют две пары или четыре основных хроматических цвета: красный, желтый, зеленый, синий, а также их оттенки. Помимо того, этот тип гармонии может сдвигаться к одному цветовому тону.

Пятый тип – ахроматическая цветовая композиция. Такая живописная композиция может состоять из белого и черного, а также всех промежуточных серых тонов. Природа создала много образцов бело-черно-серых гамм: зимний пейзаж, заснеженные вершины гор, дождь и туман, мех животных, оперение птиц [9].

Другое выразительное средство живописи – **рисунок (линия)** вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение; линия ограничивает друг от друга объёмы, часто является конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщённо или детально воспроизводить очертания предметов и их мельчайшие элементы.

Светотень дает возможность не только создать иллюзию объёмности изображений, передать степень освещения или затемнённости предметов, но и создаёт впечатление движения воздуха, света и тени.

Фактура является важным средством декоративной выразительности, использования дополнительных синтетических материалов, отличается особенностями наложения красок на холст и зависит как от задаваемого стиля, так и от личного темперамента художника.

Орнамент также может играть разную роль. Орнамент украшает, делает живопись декоративной, символической. Введенный в большом количестве, он может играть роль контрастного акцента, может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в то же время основным элементом декора.

Для понимания специфики декоративной живописи в художественно-образной трактовке композиции необходимо рассмотреть некоторые **изобразительные приемы**.

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной **стилизации**. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное количество раз, постоянно открывая его новые стороны в зависимости от поставленной задачи.

Термин «**стилизация**» означает прием визуальной организации образного выражения с помощью условных приемов, упрощения рисунка, формы, цвета и объема, при котором важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки.

Стилизация нередко связана с переосмыслением художественного содержания, с обобщением изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, что характерно для орнамента, где объект изображения превращается в мотив узора.

Стиль (лат. *stylus*, греч. *stylos* — стержень, металлическая или костяная палочка для письма по дощечке, покрытой воском) — особое качество формы произведения искусства, достигаемое целостностью творческого метода, способов формообразования, приемов композиции, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам определенного исторического периода. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи.

Чаще всего **стиль** определяют как систему внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса, содержанием и формой, колоритом и техникой исполнения, пространственными построениями.

Если сравнить стиль и манеру, то *манера* — это особенные черты творческого процесса, его изображения, а стиль — его конечный результат, синтез, целостность всех компонентов художественного произведения.

Стилизация вносит черты декоративности в плакате, монументальной живописи, силуэтной графике, прикладной графике, требующей декоративной ритмической организации целого. Стилизация приближает нас к орнаментальному, к абстрактному изображению формы [13].

Эти основы стилизации можно увидеть в живописи примитивистов М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой, в театрально-декоративном искусстве и книжной графике XX века.

Стилизацию подразделяют на два вида:

- 1) *внешнюю*, поверхностную, не имеющую индивидуального характера, а предполагающую наличие готового образца, подражающую элементам уже созданного стиля;
- 2) *конструктивную декоративность*, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля.

Стилизацию часто заменяют близкими по смыслу словами: *трансформация, преобразование, декоративная переработка.*

Стилизация есть процессе художественного обобщения. Это не упрощение и схематизация, а нахождение в результате поисков образного решения. Выразительность образа достигается подчеркиванием определенных свойств объекта (гибкость, жесткость), гиперболизацией (монументальность, эпичность), а в ряде случаев возвышением реального объекта до всеобщего смысла (символ, метафора, аллегория).

В процессе стилизации условной трактовке могут быть подвержены любые естественные характеристики объекта: пространство, среда, объем, форма, пропорции, количественные показатели, предметный цвет и другие. То есть выразительность формы зависит от найденного силуэта.

Любые изменения, стилизация, трансформация представляют собой упорядоченные и закономерные построения.

В декоративном изображении возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменением пропорций, что приведет к трансформации формы (деформация) и придаст выразительность и остроту образу [12].

Трансформация (от позднелат. *transformatio* – превращение) – художественный прием, заключающийся в перемене или изменении образа. Характерной особенностью трансформации является изменение отдельных элементов предметов с целью сатирической, гиперболоидной направленности формы или всего образа.

При декоративной трансформации изображаемого мотива важнейшее значение имеют те участки, где есть изгибы и изломы. Именно они будут являться местами для преобразования образа.

Трансформация является искусством специфическим – художественно-образной формой изображения действительности.

Основная форма *трансформации* – превращение, увеличивающее или уменьшающее некоторые из характеристик формы, объекта.

Любые преобразования, трансформации реальности совершаются с целью выявления новых эстетических критериев. Важно уловить типичное в пластической форме наблюдаемого натюрморта и осознать закономерную связь его элементов с цветом, формой и пространством.

Рассматривая особенности *трансформации* формы в декоративном изображении натюрморта, следует отметить, что цвет и колорит также подлежат художественному преобразованию, а порой и кардинальному переосмыслению. Так, образ может быть решен в заранее избранном колорите, в сочетании родственных или родственно-контрастных цветов. Именно в этом случае он приобретает декоративную условность.

Если при решении определенных задач в учебных работах цвет не передает объем и пространство формы, то он теряет свой смысл и силу, не выполняет своего назначения. Необходимо, чтобы цвет попадал на нужное место и выражал форму [15].

Обобщение также одно из важнейших средств выражения целого, позволяющее путём перехода от частного к общему извлекать общие принципы, унифицировать в «единую форму», отождествлять множества различных вещей и событий в одном контексте.

Обобщение — это прием, при котором живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры.

Обобщение представляет собой смягчение резких контуров предметов за счет приглушения или усиления тона или цвета отдельных предметов, выделение главного, подчинение ему второстепенного.

Например, в технике гуаши можно сочетать тонкие слои с пастозным письмом. Гуашевыми красками можно вести работу колерами, то есть заранее составленными цветовыми смесями с добавлением в них определенного цвета (синего, охры, черного), или работая на бумаге, поверхность которой окрашена в какой-либо тон (отварами кофе, цикория, чая).

В декоративной переработке объемные и пространственные задачи решаются таким образом: изображение «вводится в плоскость» и задачи носят декоративный характер (плоскостное решение).

Глава 3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА

В основе предложенных заданий – система последовательно усложняющихся упражнений, направленных на изучение конструктивно-пластических законов изображения природы, выявление логики в декоративном построении формы.

В практических заданиях основной упор делается на освоение теоретических и практических основ, техники и приемов декоративной живописи, организацию пространства формата с учётом соотношения плоскости и объёма, светлого и тёмного, ритма и движения, равновесия масс средствами линейного, светотеневого, тонального рисунка.

Важным предстает овладение методами плоскостно-декоративной живописи в работе над натюрмортом, выявление орнаментально-ритмической основы натурной постановки, роли силуэта, творческая интерпретация природы, ограничение количества используемых цветов, работа по представлению и воображению к освоению разнообразных принципов изображения в историческом и культурологическом аспектах.

Следуя принципам декоративности, можно выделить три основных блока заданий.

1. *Система заданий по выполнению студентами силуэтно-условных изображений.* Этот блок заданий позволяет студентам освоить принципы локальной организации цветового образа в соответствии с замыслом постановки, учитывающие различные связи цвета с эстетической, эмоционально-чувственной, ассоциативно-символической стороной, выражая свое отношение к постановке с помощью образного языка цвета, линии и пятна.

2. *Система заданий по изображению цветопластических характеристик предметов.* Здесь студенты осваивают механизмы формирования образа, раскрывающего определенные характеристики постановки: конструктивно-пластические; цветоколористические связи с формой и пространством; приемы цельности и единства; возможности трактовки образа в соответствии с различными систе-

мами цветовой гармонии, раскрывающие художественный замысел (декоративность, фантастичность и реалистичность).

3. *Система заданий, направленных на решение объемно-пространственных задач (единство формы, цвета и пространства)*. Это поиск существенного, выразительного в задачах декоративного конструирования образа. Данный блок учит студента обобщать и выявлять смысл изображения (понятие), что позволяет определить предмет как художественную форму, обосновать свой выбор (в технике, приемах изображения). Студент должен уметь отличать предмет по его существенным признакам, выделять предмет по классам, функциям, анализировать воспринимаемую информацию о предмете, сводя ее к целостности и гармонии.

Предлагаемая система характеризуется развитием изобразительных умений, владения техническими навыками, приемами использования цвета в новой интерпретации образа. Обращение к постановке через художественные тропы (метафора, аллегория, олицетворение) способствует образному восприятию цвета, пониманию основных свойств и возможностей творческой интерпретации натюрморта. При работе с натурной постановкой ведущей становится целевая установка на творческое, декоративное решение натюрморта. Название темы является определяющим моментом в выборе художественного стиля, приема, средств выразительности, раскрывающих образ натюрморта.

Предлагаемый подход следует творческому пониманию цвета, формы и пространства в изображении натюрморта — от формального, абстрактного, иллюзорного до целостного живописно-пластического образа.

Задание 1. Декоративный натюрморт, выполненный в графическом стиле. (Натюрморт из предметов быта с использованием ограниченной палитры)

Цель — научиться плоскостному решению натюрморта — находить большие цветовые массы локального цвета.

Изображение натюрморта в данном задании преследует ряд учебных **задач**:

– найти большие цветовые массы локального цвета. Доминирующим при этом становится силуэт;

- определить основные группы света и тени, массу пятна, найти в натюрморте единство, цельность и взаимосвязанность между пространством, цветом, формой предмета и человеком;
- организовать композиционное пространство листа (формат, масштаб, пропорции);
- использовать выразительные средства (цвет, контраст, нюанс, ритм, статика, динамика, фактура);
- определить эстетический аспект композиции (стиль и стилевое единство).

Основные этапы работы

Постигая основы декоративного изображения, студенты делают зарисовки и этюды тематического натюрморта с натуры, по представлению, воображению, чтобы прийти к конструктивному построению образа.

Преследуя конкретные учебные цели в данной композиции, важно сохранить художественную задачу в изображении образа натюрморта.

В таком натюрморте (гризайль) основную предопределяющую роль играют белый (самый светлый тон), серый и черный цвета, значительную выразительность обретают линии и пятна.

Контрастный фон и монохромное изображение формируют особую эстетическую систему, что позволяет охарактеризовать такой натюрморт как игру «белого, серого и черного» (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

Это задание не исключает введения цвета или подцветки плоскостей, выбора материалов (цветная бумага, тушь, перо, фактура, аппликация, коллаж, монотипия) в зависимости от творческого замысла и поставленной перед студентами задачи.

Здесь важно показать отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого во многом выполняют фон бумаги, композиция, силуэт, линия. Главное – сохранить цветовое, пропорциональное, тональное и силуэтное равновесие.

В данном задании важны обоснованность и закономерность в использовании элементов разной конфигурации, масштаба, пропорций и модуля.

Чтобы образ действительно получился, студенту необходимо уметь разделять натюрморт на различные зоны (горизонталь, вертикаль, диагональ), создавая впечатление целостности через тон, цвет, его насыщенность, тепло-холодность и светлотность.

Определить цветовые и тональные зоны в натюрморте можно:

- по вертикали (переход от переднего к среднему и дальнему плану);
- горизонтали (переход от теплого к холодному и наоборот);
- диагонали (движение света).

Форма и пространство рассматриваются как некая геометрическая фигура, имеющая свой тон, свой силуэт, свои контрасты, где линия, цвет, тон, ритм выражают определенный ассоциативно-образный ряд с задуманным цветоэмоциональным содержанием. Например: «утро»; «мое настроение». При этом студенты закрепляют знания, полученные по дисциплине «Основы композиции с элементами колористики»¹.

Необходимо также рассмотреть форму, цвет (тон) и пространство (фон) композиции в образно-ассоциативном выражении по следующим признакам:

- диалог;
- монолог;
- конфликт.

---

¹ Основы композиции с элементами колористики: учеб.-метод. пособие для 1 курса заочной формы обучения / авт.-сост. А.В. Новикова. – Тольятти: ТГУ, 2008. 86 с.

Распределив переходы тона, пространства и форму предметов как некий аккорд ритмов, подчиняющий весь цветовой и образный строй, студенты должны найти свое художественное воплощение образа.

**Задание 2. Декоративный натюрморт
с использованием синтетического вида искусства
(плакат, газета, цветная бумага)**

Цель – используя приемы стилизации или обобщения, научиться трансформировать предметы при ограниченном использовании цвета, средств выразительности.

Задачи: изучить основные выразительные средства плаката, применить их в создании образа натюрморта, что может выражаться как своеобразный пример решения театральной рекламы, выполняющей задачи художественной агитации.

Основные этапы работы

Используя, например, только один контраст цвета и тона с заданным эмоциональным содержанием (беседа, диалог, конфликт, монолог; покой, радость, грусть, веселье), научиться гармонично распределять тональные, цветовые и пространственные акценты (рис. 3, 4).

Рис. 3

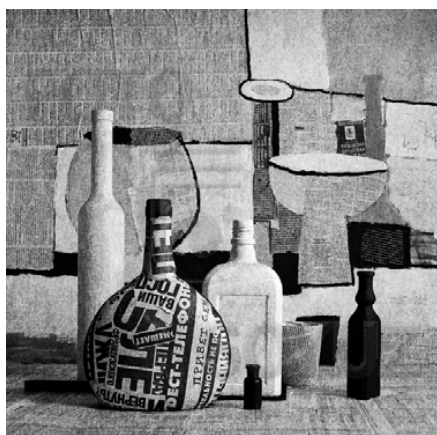

Рис. 4

В этом задании изображение должно просматриваться на расстоянии, быть понятным, цельным. Можно использовать орнамент, шрифт, цвет, фотографии в сочетании с рисунком и живописью.

Художественное начало образа данного натюрморта в том, чтобы внести свое художественное видение в оформлении пространства листа, поиск композиции, распределение цвета, силуэта предметов, соединяя изобразительную форму предметов быта со шрифтом, коллажем, фактурой, товарными знаками, этикеткой (рис. 5, 6).

Рис. 5

Рис. 6

Задание 3. Декоративный натюрморт, выполненный на темном фоне с подложкой (на цветных обоях или на фактурной поверхности)

Цель — научиться организовывать поверхность в соответствии с особенностями изобразительного языка фактуры, цвета и композиции.

Задача: используя фактуру в соответствии с содержанием замысла, композиционными принципами и выразительными возможностями, техническими особенностями цвета, зернистостью поверхности фактуры, ее глубиной, передать материальные, осязаемые свойства поверхности предметов.

Основные этапы работы

В этом задании важной составляющей является фактура, выполняющая роль подложки, передающая бархатистость, красочность, рельефность, глубину поверхности предметов.

Фактура – совокупность выразительных средств, образующая своеобразный «микрорельеф» живописного полотна, его одновременно визуальная и тактильная характеристика.

Фактура носит творческий характер, студент должен научиться видеть свой замысел не только в композиционном, колористическом решении, но и в конкретной материальной форме, оценивая содержательную сторону композиции, уравнивая и поддерживая художественный образ выразительностью цвета, линии, техники, фактуры, целесообразностью фактурных решений (рис. 7, 8).

Рис. 7

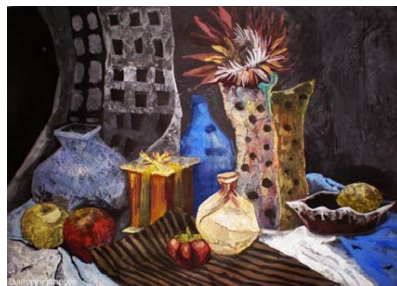

Рис. 8

В этом задании предлагаются определенные направления декоративной переработки форм. Студенты должны иметь представление о выразительных особенностях различных техник: витраж, гобелен, сграффито, роспись, мозаика.

Натюрморт выполняется различными способами:

- эскиз натюрморта (формат А3). Витражное силуэтное, контурное решение;
- эскиз натюрморта (формат А3). Эффект гобелена (использование вертикальных и горизонтальных направлений);
- эскиз натюрморта (формат А3). Эффект батика (техника по-сырому, с использованием воска, соли);
- эскиз натюрморта (формат А3). Имитация сграффито (использование трех оттенков цвета).

Задание 4. Декоративный натюрморт, выполненный на цветном фоне с черной обводкой

Цели: используя контур, найти конструктивно-пластические связи всех частей изображаемого объекта, создать колористическую гармонию, организовав тональное, цветовое и пространственное единство на плоскости согласно смысловому содержанию.

Задачи: найти идейно-смысловое решение постановки, сохраняющей черты определенного художественного стиля (импрессионизм, аналитический кубизм) или технического приема (лесировка), с использованием цветов, соответствующих живописи новгородской, псковской иконы, с характерными особенностями данного стиля изображения, с выявлением содержательной сути цвета в создании образа.

Основные этапы работы

В декоративной живописи линия участвует в контурной обводке формы, в ее внутренней разработке, организации плоскости фона, передаче объема и пластики, то есть является формообразующим элементом. Линии приписывают свойства живописности, если она пластичная, неравномерная и «живая». Линией можно передавать эмоциональное состояние: она может быть напряженной, жесткой, динамичной, изящной, поэтичной.

Задание позволит студентам освоить следующие понятия: цветовая форма и цветовое пространство; цветовой ритм, цветовой контраст, нюанс; цветовой тон, насыщенность; качества и свойства цвета; цветовая гармония, колорит; законы цветового единства и соподчинения; целое и детали. Это даст возможность усвоить художественную сущность композиции натюрморта, образный язык цвета, линии, силуэта, контура, орнамента.

Использование в задании черной контурной обводки придаст образу натюрморта общую декоративность, пластику, силуэтность, текучесть линий, жесткость или мягкость (рис. 9, 10).

Если работа построена на контрастах локальных цветов или на тончайших нюансах основных цветов (желтого, зеленого, голубого, розового, красного), то черный или другой цветной контур будет оживлять предметы или, наоборот, трансформировать, позволяя

достигать в отдельных задачах кубистического разложения на составляющие части.

Контур расширяет рамки творческих задач и опирается на индивидуальные способности студентов подмечать главное и характерное в натюрморте до максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности.

Рис. 9

Рис. 10

Задание 5. Декоративный натюрморт, выполненный в стиле (манере) известного художника

Цели: изучить культурно-исторический и эмоционально-смысловой аспекты цвета, характерные приемы решения образа через стиль, манеру художника; понять выразительные особенности цвета, его содержательность, конструктивность, эмоциональность, информативность, ритмичность, знаковость.

Задача: анализируя творчество художников, в работах которых ярко проявились декоративные тенденции – А. Матисс, П. Пикассо, А. Куприн, А. Лентулов, П. Кончаловский – необходимо выявить выразительные особенности натюрморта (конструкция, форма), его образное решение, взаимодействие пластических, ритмических, цветовых и пространственных отношений; композиционную цельность, содержательность, выразительность и гармоничность.

Основные этапы работы

Создание декоративного образа всегда связано с необходимостью преобразования первоисточника в условный образ. Выделение главного в изображаемом явлении возможно только через понимание его сути. Выразительность образа достигается подчеркиванием определенных свойств объекта (гибкость, жесткость), гиперболизацией (монументальность, эпичность), а в ряде случаев возвышением реально-го объекта до всеобщего смысла (символ, метафора, аллегория).

Рассмотрев несколько произведений различных художественных направлений, стилей и эпох, студент должен научиться не копировать художников, а анализировать и сравнивать произведения, выделяя в них те средства выразительности, которые использовали художники для воплощения своих творческих замыслов, научиться перерабатывать накопленный опыт, пропускать через себя, брать то лучшее, на что можно опираться.

В этом задании студенты создают композицию натюрморта, используя определенный художественный стиль, может быть, определенный модуль, обращаясь к приемам русского лубка и народной игрушки, а также деформации, нарочитой условности или красочности с введением элементов декора или орнамента (рис. 11, 12).

Рис. 11

Рис. 12

Анализируя произведение известного мастера, важно рассмотреть картину с нескольких сторон:

- изображение формы (очертание, вид);
- изображение пропорций (большое и маленькое);
- изображение пространства (трехмерное пространство);

- изображение света и тени (темное и светлое);
- изображение цвета (колорит);
- изображение целостного образа (гармония).

В словесно-аналитическом разборе произведения студенты осуществляют попытку классифицировать картину, найти специальные термины для ее описания, дают эмоционально-оценочную характеристику работы, раскрывая ее образную, ассоциативную сторону, приводя наиболее важные для данного контекста примеры образных определений: эмоциональность, целостность, внутренняя связанность, аналитичность, синтетичность. Такой конструктивный анализ позволяет главным образом определить цветопластическое решение образа, дать ему эмоционально-образную оценку.

Словесный анализ позволяет студентам находить в предметах определенное сходство или признаки, по которым их можно отличить друг от друга, делать и уметь обосновать свой выбор (что будет главным, а что второстепенным, что совсем незначительным), показывая свое отношение к миру.

Например, анализируя *русскую икону*, важно увидеть простоту формы и линии, силуэтность, статичность, условность в достижении величия и торжественности. Образы в иконах полны величия и глубокого символизма.

В иконе преобладает плоскостное изображение (обратная перспектива). Художники-иконописцы, такие как Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий и другие, смело сочетали контрастные цвета, используя интенсивное звучание красок. Черты, характерные для иконы: выразительность и четкость рисунка, выверенность пропорций, компоновки объектов, несколько упрощенная трактовка сюжета, контрастная гармоничность цветов. Для иконы типичны следующие приемы: предметы (объекты) предельно облегчены, статичны, устремлены ввысь, вытянуты, что достигается путем тончайшей нюансировки колорита.

Создавая образ в стиле русской иконы, нужно упростить детали, сделать предметы условными, находя красоту в чисто внешнем ее проявлении. Особое значение здесь имеет цвет, его символическое решение. Блики в иконе придают экспрессию. Цвет открытый, условный, с ярко выраженными эмоциональными качествами и символикой.

Если использовать художественный прием А. Матисса, то декоративность достигается за счет контрастности цветов, яркой цветовой гаммы, создающей с помощью цвета, контура, линии, силуэта, орнамента настроение праздника. Характерной чертой А. Матисса является форсирование цвета, использование локальной палитры. Необходимо стилизовать как форму предметов, так и пространство, при этом добиваться мягкости, округлости, плавности изображения.

А. Матисс писал ярким открытым цветом, упрощая и схематизируя форму, строя композицию на сопоставлениях интенсивных красочных пятен. Его работам присущи острая ритмизованная композиция, контрастное сочетание цветов, ярких и чистых, богатых оттенками основного тона, и резкий, но в то же время гибкий рисунок. Цвет становится предельно ярким, а рисунок – крайне обобщенным. В своих произведениях А. Матисс воссоздает праздничную сторону жизни – безмятежность, мир танца, красота узоров, тканей, сверкание ваз и плодов, мир радостных грез. Его работы напоминают орнамент, в первую очередь за счет предельно насыщенной цветовой гаммы, музыкальности композиции, создающей эффект живого движения.

Если использовать приемы аналитического кубизма, то нужно разложить предмет на части, параллельные и вертикальные плоскости. Так, кубисты П. Пикассо, Ж. Брак использовали цвет для выявления света и тени. Реальную форму предмета преобразовывали в геометрическую, добиваясь впечатления ее объемности с помощью тональных градаций (рис. 13, 14).

Рис. 13

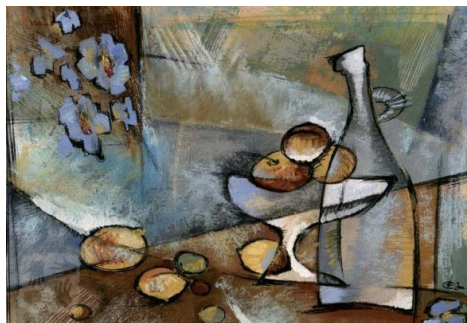

Рис. 14

В аналитическом кубизме предмет дробится и разлагается на элементы, мелкие грани, которые четко отделяются друг от друга. Игра граней подчиняется сложному декоративному ритму, «напоминает поле битого стекла».

Сущность задания в том, что в основе любой формы и ее конструкции лежит принцип единства всего объекта с его деталями, например, в основе строения кувшина лежат геометрические формы (шар, цилиндр).

В любой созданной природой или руками человека форме можно увидеть геометрическую основу. Предметы простой формы в своей основе имеют одну геометрическую фигуру, а предметы сложной формы – несколько геометрических фигур. Это задание позволяет студентам экспериментировать с построением в комбинации сфер, цилиндров, конусов.

Итак, для кубизма характерна обобщенная трактовка объема и пространства, где прозрачные геометрические элементы придают формам угловатость конструкций за счет граней. Колорит сведен до минимума, делая работу почти монохромной.

В декоративной композиции важны обоснованность и закономерность в использовании элементов разной конфигурации: масштаба, пропорций, модуля, членения на плоскости, прямые, кривые, вертикальные или горизонтальные линии; элементы загораживания и перекрытия; самостоятельные пятна; введение орнамента. Благодаря изучению и анализу произведений художников-кубистов можно понять, каким образом расположить предметы, чтобы организовать цвет и форму в пространстве листа:

- эскиз натюрморта с условной трактовкой формы (изменение пропорций, трансформация, придание определенного характера), (формат А3);
- эскиз натюрморта с условной трактовкой пространства (использование других видов перспективы, совмещение в одном изображении различных точек зрения), (формат А3).

Задание 6. Декоративный натюрморт с использованием модуля

Цель — освоить силуэтно-плоскостное изображение натюрморта с использованием модуля. На основе модуля достичь определенной ритмической организации при смысловом значении цвета (символика и семантика).

Задачи: получить представление о следующих понятиях: цветоритмическая организация пространства; стилизация форм и лаконизм образов; изменение натурального цвета и условное решение колорита; работа с цветовыми гармониями; использование разных видов перспективы, совмещение проекций; построение единого плана; метод наложения различной сетки; использование приема оверлеппинга.

Основные этапы работы

Работая над натюрмортом, необходимо научиться стилизовать предметы в абстрактный, формальный, обобщенный образ, сочетать тональные и цветовые отношения, равномерно распределяя их, передавая ощущения условного пространства и уравновешенной гармоничной и целостной композиции.

Одним из приемов декоративного решения может быть трансформация формы в геометрическую модель или модуль (рис. 15, 16).

Рис. 15

Рис. 16

Обобщенное решение декоративного образа означает и обобщенность колористической трактовки. Приоритетность эмоциональных задач отводит на второй план проблемы пространства, предметности или конкретности.

Например, повышенным звучанием отличаются работы А. Лентулова. Используя мозаичный способ изображения, художник добивается эмоционально-образной цветовой трактовки.

Данный способ (членение) предполагает установление различных отношений: тональных, пространственных, цветовых между образовавшимися частями, гармоничное расположение которых позволяет достичь равновесия в композиции. Членение осуществляют прямыми или кривыми линиями, поддерживая тон цветом.

Очень часто в декоративном натюрморте используются оптические иллюзии или приемы оверлеппинга (рис. 17).

Рис. 17

В творчестве А. Лентулова, П. Филонова, А. Модильяни, А. Куприна, И. Машкова, Н. Гончаровой можно увидеть такие элементы членения и декоративности, как обобщение, стилизация, искажение, трансформация, введение орнамента, дробление на части.

Это задание интересно, если использовать различные виды цветовых гармоний:

- 1) гармонию родственных цветов;
- 2) гармонию родственно-контрастных цветов;
- 3) гармонию контрастно-дополнительных цветов;
- 4) пару контрастных цветов и смесь серого цвета в различных оттенках;
- 5) гармонию разбеленного или зачерненного колорита;
- 6) метод геометризации, разбивки на плоскости, введение модуля или мозаики.

Задание 7. Натюрморт-интерпретация

Цель — овладеть методами плоскостно-пластического изображения.

Задачи: выявить орнаментально-ритмическую основу натурной постановки, осуществить творческую интерпретацию натуры; использовать стилизацию и трансформацию, язык метафор, символов, гротеска:

- 1) натюрморт-интерпретация — передача радости, оптимизма, мажора;
- 2) натюрморт-интерпретация — передача грусти, камерности, минора.

Основные этапы работы

В широком смысле интерпретация — это творческое истолкование, объяснение, освоение художественного произведения с его избирательным прочтением, в авторском понимании. В основе интерпретации — принципиальная многозначность художественного образа [39].

Например, в работах французского художника-абстракциониста Пьера Суланжа сквозная тема — беспредметная композиция, максимально ограниченная по цвету, его «главный герой» — проводник на пути к достижению живописной метафизики, к выявлению нематериального света — черный цвет. Суланж называет этот цвет «ультрачерным».

Ультрачерный — то есть за пределами черного, свет, отраженный, преобразенный черным. «Ультрачерный — это черный, который, переставая им быть, начинает светиться, излучать тайный свет» [23].

Работы П. Суланжа известный французский искусствовед Жан-Поль Маркадэ охарактеризовал так: «Ультрачерный — развивает живописную поэтику света, проходящего через черную стену, сущего света, который освещает реальность с оборотной стороны». Суланж считает зрителя полноправным участником «живописного акта», перенося смысловой центр произведений не внутрь картины, а в пространство между изображением и тем, кто на него смотрит. «Я ничего не требую от зрителя, — говорит художник, — я предлагаю ему живопись: он остается свободным и безусловным ее толкователем» [46].

Это значит, что процессу художественной интерпретации могут быть подвержены любые характеристики предмета: пространство, среда, объем, форма, пропорции, цвет (рис. 18–20).

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

В зависимости от художественной цели преобразования могут осуществляться на разных уровнях: изобразительном, знаковом или на их сочетании.

В интерпретации выразительность образа достигается подчеркиванием определенных свойств объекта (гибкость, жесткость), гиперболизацией (монументальность, эпичность), возвышением реального объекта до всеобщего смысла (символ, метафора, аллегория) (рис. 21–23).

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

В художественной интерпретации можно использовать условную трактовку формы (изменение пропорций, трансформация, придание определенного характера), различные виды перспективы, совмещение в одном изображении различных точек зрения.

Выразительность формы зависит от найденного силуэта. Силуэт может быть решен темным пятном на светлом фоне или, наоборот, светлым на темном. Трехмерное пространство в декоративной живописи решается в довольно широком диапазоне условности, в плоскостном ритме чередующихся пятен.

Ощущение пространства сохраняется при решении его с помощью плановости. Планов может быть несколько, они могут частично заслонять друг друга, но должны быть определенными в смысле ритма, тона и цвета. Пространство присутствует и в строго силуэтно-плоскостном решении, когда объекты, расположенные в нижней части плоскости, воспринимаются как ближние.

Примерами стилизации и трансформации форм и пространства могут служить русская иконопись, работы П. Пикассо, Ж. Брака, А. Матисса.

Темы практических занятий для дополнительного изучения

1. Натюрморт из простых предметов, различной материальности, на сближенных по тону и цвету драпировках на сером, цветном, черном фоне (А2, гуашь).

2. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и сближенных по светлоте, при рассеянном освещении на сером, нейтральном фоне (А2, гуашь).

3. Натюрморт из предметов простой формы, контрастных по светлоте, различной материальности при искусственном или естественном освещении на цветном, контрастном фоне (А3, гуашь).

4. Этюд драпировок, различных по светлоте, при естественном и искусственном освещении. Художественная стилизация драпировок или их трансформация (А2, гуашь).

5. Натюрморт, составленный из предметов и драпировок в холодном колорите при искусственном освещении на холодном светлом, разбеленном, или темном фоне (А2, гуашь).

6. Натюрморт, составленный из предметов и драпировок в теплом колорите при естественном освещении с декоративной розеткой (А2, гуашь).

7. Натюрморт против света при дневном освещении из крупных предметов, усложненных по силуэту (А3, гуашь).

8. Натюрморт из предметов, сложных по форме, различной материальности на драпировках с орнаментом (А2, гуашь).

9. Натюрморт на тонированной бумаге в теплой гамме из предметов, близких по цвету (А2, гуашь).

10. Этюд декоративного натюрморта из белых предметов на светлом фоне (А3, гуашь).

11. Этюд орнаментированной и однотонной цветной драпировок с одним крупным предметом (А3, гуашь).

12. Натюрморт из сложных предметов, поставленных против света (А2, гуашь).

13. Натюрморт на тонированном фоне с введением орнаментированных драпировок и предметов, локальных по цвету (А2, гуашь).

14. Натюрморт. Витражное решение (силуэт, контур) (А2, гуашь).

15. Натюрморт. Эффект гобелена (использование вертикальных и горизонтальных направлений) (А2, гуашь).

16. Натюрморт. Эффект батика (техника по-сырому, с использованием воска, соли) (А2, гуашь).

17. Натюрморт. Имитация сграффито (использование трех оттенков) (А2, гуашь).

18. Натюрморт с использованием цветового строя заданной учебной постановки или с созданием новой колористической системы, которая отвечает развитию авторского замысла (А2, гуашь).

19. Натюрморт с использованием цветового строя на основе колорита известных мастеров прошлого) (А2, гуашь).

20. Натюрморт на основе характерных технических и стилистических признаков того или иного живописного метода (А2, гуашь).

21. Творческий натюрморт в соответствии с выбранным историческим и стилистическим аналогом (А2, гуашь).

Варианты и характеристики интерактивных форм обучения на занятиях по дисциплине «Декоративная живопись»

1. Творческое задание представляет собой основу любого интерактивного метода. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от студентов не просто воспроизвести информацию, а внести свой особый индивидуальный вклад, обменяться знаниями, идеями, способами деятельности.

Познавательная-исследовательская деятельность в творческом задании направлена на изучение и использование различных средств и приемов декоративной композиции. Творческое задание мотивирует и придает смысл обучению, является практическим и полезным для студентов.

Выполняя аудиторную постановку в любом жанре, любой технике, студенты раскрывают свой потенциал, каждый обучающийся по-своему интерпретирует постановку, выполняя работу в своей индивидуальной манере.

2. Работа в малых группах дает студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, умение активно слушать, учиться друг у друга, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия.

Здесь относятся задания, направляющие деятельность студентов на работу с теоретическим материалом, упражнения на закрепление знаний, понятий и композиционных принципов. Задания репродуктивного и аналитического характера: определение конструктивных особенностей произведения, выявление содержательной стороны образа. Задания конструктивно-вариативного характера: создание образа на основе ассоциативного, аналогичного характера восприятия природы, определение эмоционально-эстетического содержания образа. Задания творческого характера: работа по воображению.

3. Просмотр и обсуждение видеofilьмов, репродукций работ мастеров живописи, результатов практической работы над заданием. На занятиях можно в качестве установки на работу использовать фрагменты как художественных, так и документальных видеofilьмов о художниках-живописцах, видеоролики и видеосюжеты,

демонстрировать репродукции работ мастеров. Видеофильмы используются на любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью, а затем обсуждаются.

В практике работы кафедры «Изобразительное искусство» на занятиях по дисциплине «Декоративная живопись» после выполнения задания (или определенного этапа задания) преподаватель проводит коллективное обсуждение итогов работы со студентами.

Все студенческие работы выстраиваются в ряд, преподаватель или кто-либо из обучающихся анализирует каждую работу, говорит о достоинствах, недостатках (ошибках) работы и намечает пути коррекции. Любой участник группы может высказаться, добавить свои комментарии.

4. Мастер-класс. Цель мастер-класса – создать условия для передачи продуктивных способов работы мастера: прием, метод, методика или технология, адекватные формы и способы представления опыта, профессионального мастерства преподавателя. Мастер-класс означает прежде всего умение быстро и качественно решать образовательную задачу в практическом поле выбранного предмета.

Для проведения мастер-класса необходимо сочетание имеющегося опыта и аналитичности, понимаемой как способность мастера смотреть «внутрь своего опыта», раскрывающего принципы и механизмы осуществляемой системы обучающих действий. Например, мастер-класс по декоративной живописи (a la prima, по-сырому, коллаж).

Модель проведения мастер-класса. Мастер-класс представляет собой технологию трансляции педагогического опыта, демонстрирует конкретный методический прием или метод, методику преподавания, технологию обучения и воспитания мастера. Педагог-мастер проводит учебное занятие со студентами, демонстрируя приемы эффективной работы.

Мастер-класс состоит из заданий, которые направляют деятельность участников для решения поставленной педагогической проблемы, но внутри каждого задания участники абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор пути исследования, средств для достижения цели и темпа работы.

5. Интерактивная экскурсия (виртуальный музей). Экскурсия – это такая форма обучения, при которой обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов (музеи, выставки, исторические места и памятники) и непосредственного ознакомления с ними. В ходе экскурсии зрители не только видят объекты, на основе которых раскрывается тема, слышат об этих объектах необходимую информацию, но и овладевают практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа.

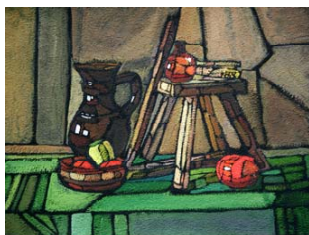
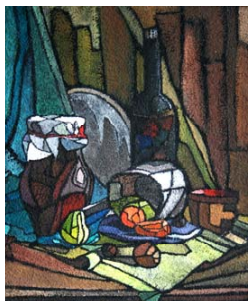
Главное преимущество виртуальных экскурсий – не покидая аудитории, ознакомиться с объектами, расположенными за пределами кабинета, города и даже страны. Это повышает информативность и производительность учебной деятельности. Виртуальные экскурсии – новый эффективный презентационный инструмент, с помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого реального места широкой общественности – будь то страна, город, национальный парк, музей, курорт, производственный объект.

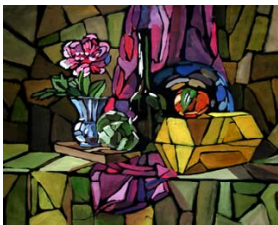
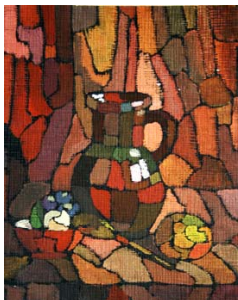
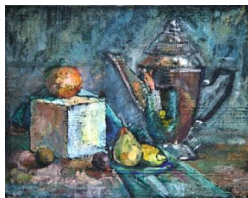
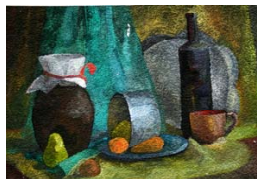
6. Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение из которого передает на доску проектор. С ее помощью можно реализовывать различные приемы индивидуальной, коллективной, публичной (ответ у доски) работы студентов. Например, конструктивное построение предмета в пространстве на плоскости или последовательное заполнение листа в цветоритмической организации плоскости, предмета, как правильно передать объем. Наглядно представить, как это происходит, выделить и проиллюстрировать материал.

7. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Выполнение этюдов, живописных работ – наиболее распространенный вид самостоятельной работы студентов. Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо закономерностей в живописи. Работы студентов носят чаще этюдный характер. В них отрабатываются основные технические приемы по теме изучения. Работа с цветом широко используется в заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы.

*Работы студентов института изобразительного
и декоративно-прикладного искусства ТГУ, выполненные по теме
«Декоративный натюрморт»*

Библиографический список

Основная литература

1. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика : учеб. / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 235 с. – (Среднее профессиональное образование. Легкая промышленность).
2. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов / Г.М. Логвиненко. – М. : Владос, 2008. – 144 с. – (Изобразительное искусство).
3. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и др. / Н.Г. Ли. – М. : ЭКСМО, 2011. – 479 с.
4. Основы композиции с элементами колористики : учеб.-метод. пособие для 1 курса заоч. формы обучения / авт.-сост. А.В. Новикова. – Тольятти : ТГУ, 2008. – 86 с.
5. Семенова, В.В. Пропедевтика : учеб.-метод. пособие / В.В. Семенова. – Тольятти : ТГУ, 2008. – 58 с.
6. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному : учеб. пособие / К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 190 с. – (Высш. образование).
7. Панксенов, Г.И. Живопись: форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению «Архитектура» / Г.И. Панксенов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 144 с. – (Высш. проф. образование).

Дополнительная литература

8. Алехин, А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа : кн. для учителя / А.Д. Алехин. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
9. Баранов, А.А. Рисунок с натуры на начальном этапе обучения изобразительному искусству : учеб. пособие для студентов лицеев-колледжей, худож. училищ, худграфов пед. ин-тов / А.А. Баранов. – М. : Прометей, 1996. – 71 с.
10. Беджанов, Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия : учеб. пособие / Ю.К. Беджанов. – Майкоп, 1997. – 178 с.

11. Ветрова, И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству : учеб. пособие / И.Б. Ветрова. — М. : Ижица, 2004. — 174 с.
12. Визер, В. Живописная грамота: основы пейзажа : учеб. пособие / В. Визер. — СПб. : Питер, 2007. — 192 с.
13. Волков, Ю.А. Работа над живописными этюдами : учеб. пособие для студентов-заочников ХГФ пединститутов по курсу «Живопись» / Ю.А. Волков. — М. : Просвещение, 1984. — 31 с.
14. Введение в практику живописи натюрморта : метод. указ. для студентов архитектурного фак-та. — Куйбышев, 1987. — С. 4–5.
15. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека : учеб. пособие для студентов-дизайнеров / Л.П. Ермолаева. — М. : Гном и Д, 2001. — 120 с.
16. Дурасов, А.П. Натюрморт. Интерьер : учеб. пособие / А.П. Дурасов. — М. : Прест, 1994. — 152 с.
17. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. — М. : Владос, 2007. — 223 с.
18. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живописи / А.С. Зайцев. — М. : Искусство, 1986.
19. Гаррисон, Х. Рисунок и живопись: Материалы. Техника. Методы : полный курс / Х. Гаррисон ; пер. Е. Зайцевой. — М. : Эксмо, 2007. — 253 с.
20. Игнатъев, С. Задачи учебного натюрморта: уроки изобразительного искусства / С. Игнатъев // Юный художник. — 1983. — № 12. — С. 42–45.
21. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. Л. Монаховой. — 2-е изд. — М. : Изд. Д. Аронов, 2001. — 96 с.
22. Иконников, А.В. Функция, форма, образ в архитектуре / А.В. Иконников. — М. : Стройиздат, 1986. — 286 с.
23. Иогансон, Б.В. За мастерство в живописи / Б.В. Иогансон // Сб. ст. и докл. / сост. М.П. Сокольников. — М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1952. — 224 с.
24. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. — 7-е изд., стер. — М. : Высш. шк., 2007. — 271 с.
25. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.С. Кузин. — М. : Академия, 2004. — 231 с. — (Высш. проф. образование).

26. Композиция : программа по спец. 030800 «Изобразит. искусство» / ред.-сост. А.Я. Козляков. – Тольятти : ТГУ, 2006. – 24 с.
27. Маслов, Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству : учеб. пособие для студентов худ.-граф. фак. пед. ин-тов / Н.Я. Маслов. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.
28. Матисс, А. Сборник статей о творчестве / А. Матисс. – М. : Иностранная литература, 1958. – С. 32.
29. Никодеми, Г.Б. Техника живописи: инструменты, материалы, методы : практ. советы / Г.Б. Никодеми ; пер. с итал. Г. Семеновой. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 143 с.
30. Основы композиции с элементами колористики : учеб.-метод. пособие для 1 курса заочной формы обучения / авт.-сост. А.В. Новикова. – Тольятти : ТГУ, 2008. – 86 с.
31. Пучков, А.С. Методика работы над натюрмортом : учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / А.С. Пучков, А.В. Триселев. – М. : Просвещение, 1982. – 160 с.
32. Соколова, О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников / О.Ю. Соколова. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 125 с. – (Студия художника).
33. Объемно-пространственная композиция : учеб. для вузов / А.В. Степанов [и др.] ; под ред. А.В. Степанова. – 3-е изд., стер. – М. : Архитектура-С, 2007. – 255 с. – (Специальность «Архитектура»).
34. Тихонов, С.В. Рисунок : учеб. пособие / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – Репринтное изд. – М. : Архитектура-С, 2003. – 296 с.
35. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок : учеб. для студентов педучилищ / Н.Н. Ростовцев. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.
36. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия : учеб. пособие для худож.-графич. фак. пед. ин-тов / сост. Н.Н. Ростовцев [и др.]. – М. : Просвещение, 1989. – 207 с.
37. Устин, В.Б. Композиция в дизайне: методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В.Б. Устин. – 2-е изд., уточн. и доп. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 239 с.

38. Шорохов, Е.В. Композиция : учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Е.В. Шорохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 207 с.
39. Школа изобразительного искусства : учеб.-метод. пособие : в 10 вып. Вып. 5 / М.Н. Алексич [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изобразит. искусство, 1994. – 200 с.
40. Чиварди, Д. Рисунок: художественный портрет / Д. Чиварди ; пер. О. Семенова. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 64 с. – (Классическая б-ка художника).
41. Художественно-педагогический словарь / сост. Н.К. Шабанов [и др.]. – М. : Академ. проект : Трикста, 2005. – 480 с. – («Фундаментальный учебник»).
42. Фаворский, В.А. О композиции / В.А. Фаворский. – Искусство. – 1933. – № 1, 2. – С. 1.
43. Яблонский, В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции» / В.А. Яблонский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 78 с.

Интернет-ресурсы

44. <http://paintingart.ru/encyclopaedia/term.html>
45. <http://yandex.ru/yandsearch?text=923017&lr=51>
46. <http://www.artdic.ru/index.htm>
47. <http://www.webkursovnik.ru/kartgotrab.asp?id=-21270>
48. <http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/istoriya-razvitiya-natyurmorta>
49. <http://izosfera.ru/MasterClass/zhivopisnost-%E2%80%94-kolorizm-%E2%80%94-dekorativnost>
50. http://abc.vvsu.ru/Books/dekor_zshivop/page0001.asp
51. <http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2202-painting>
52. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%E8%E2%EE%EF%E8%F1%FC>
53. <http://www.bestreferat.ru/referat-210427.html>
54. [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1065/
%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
%D1%8C](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1065/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
55. http://thelib.ru/books/bse/bolshaya_sovetskaya_enciklopediya_zhi-read-2.html

Словарь терминов

Абстрагирование — один из основных способов мышления. В изобразительном искусстве — процесс стилизации природных форм.

Акцент — прием подчеркивания цветом, светом, линией какой-нибудь детали, предмета, на которые нужно обратить внимание.

Ахроматические цвета — белый, серый, черный, различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Блик — элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета. С переменной точки зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета.

Валёр — оттенок тона, выражающий в соотношении с другими оттенками определенное количество света и тени.

Воздушная перспектива — изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя вследствие увеличения световоздушного пространства между наблюдателем и предметом.

Вдохновение — высший подъем духовных и физических сил художника в процессе создания им произведения искусства.

Выражение — воспроизведение средствами искусства внутреннего содержания явлений действительности (чувств, психологического состояния человека и др.); раскрывается через изображение и его декоративную структуру.

Гармония — связь, стройность, соразмерность. В изобразительном искусстве — сочетание форм, взаимосвязей частей или цветов. В рисунке — соответствие деталей целому, в живописи — цветовое единство.

Графичность — художественное качество в пластических искусствах, связанное с использованием возможностей графики; лаконичная выразительность линии и светотени.

Гризайль — техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты) — однотонная монохромная живопись.

Детализация — тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры степень детализации может быть различной.

Деформация — изменение видовой формы в изображении, используется как художественный прием, усиливающий выразительность образа.

Дополнительные цвета — два цвета, дающие белый при оптическом смешивании (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). При механическом смешивании этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. Дополнительные цвета называются также контрастными.

Живопись — один из главных видов изобразительного искусства, передающий многообразие и многоцветие окружающего мира. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. По жанрам различают живопись станковую, монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную.

Живопись декоративная — это живопись плоскостная, которая не должна нарушать плоскости поверхности иллюзорной трактовкой пространства, в ней используется условная трактовка цвета и чаще всего открытый локальный цвет.

Живопись монументальная — особый вид живописных произведений большого масштаба, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений: фреска, мозаика, панно.

Законченность — стадия в работе над произведением, когда достигнута полнота воплощения творческого замысла или когда выполнена определенная изобразительная задача.

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы или как упражнение. В отличие от подобного по техническим средствам наброска, исполнение зарисовки может быть очень детализированным.

Замысел — целостное представление художника об основных чертах содержания и формы художественного произведения до начала практической работы над ним.

Изображение — воспроизведение средствами искусства внешне-го, чувственно-конкретного облика явлений действительности; в изобразительных искусствах — основа художественного образа.

Идея художественная — мысль, концепция художника, выражающая его отношение к миру и человеку.

Композиция — структура произведения, согласованность его частей, отвечающая содержанию, поиски путей и средств создания художественного образа, наилучшего воплощения замысла художника.

Конструкция — в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения любой формы в природе и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношении.

Контрастность цвета — тенденция воспринимать предметный цвет (его локальную окраску) независимо от изменяющихся условий освещения, его силы, спектрального состава (дневное, вечернее, искусственное).

Контур — изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии.

Моделировка — передача рельефа формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке моделировка осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается и перспективное изменение форм. В живописи форма моделируется цветом, так как здесь тональная и цветовая стороны неразрывно связаны между собой.

Набросок — быстрый рисунок. Траптовка форм в наброске обычно отличается значительной обобщенностью, так как его цель — дать лишь общее представление о натуре.

Натюрморт — жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению окружающего человека мира вещей, композиционно организованных в одну группу.

Нюанс — очень тонкий оттенок или очень легкий переход от света к тени. Образ — форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Отношения — взаимосвязь элементов изображения, существующая в природе и используемая при создании произведения. Например, отношения цветов и оттенков (в живописи), тональные отношения тонов различной светлоты (в рисунке), отношения размеров и форм предметов (пропорции), пространственные отношения и т. д. Отношения, передаваемые в произведениях искусства, определяются методом сравнения.

Оттенок — изменение цвета природы под воздействием окружающей среды, небольшое различие в красках по светосиле, насыщенности, цветовому фону, различие в каком-либо цвете при его переходе от холодного к теплomu и наоборот.

Пастозность (от итал. *pastoso* — тестообразный) — в технике масляной живописи, темперы, живописи синтетическими красками значительная толщина красочного слоя, использованная как художественное средство. Благодаря неровному нанесению густых мазков краски на грунт или просохшие слои пастозность всегда остается заметной для глаза и проявляется в рельефности, неровности красочного слоя, в пластичном мазке. Пастозность позволяет неразжиженной краске целиком сохранять ту форму, какую придают ей кисть или мастихин, и служить непосредственным выражением темперамента, творческой энергии мастера; пластичность пастозного мазка усиливает ощущение материальности изображаемых предметов, подчеркивает динамику движения.

Перспектива — кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. Перспектива воздушная определяет изменение цвета, очертаний и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления природы от глаз наблюдателя

вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий или передний, средний и дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.

Пластика — искусство лепки форм в скульптуре, рисунке и живописи; в широком смысле — выразительность живописных приемов, артистичность, свобода и легкость в работе кистью в живописи, выразительность формы в скульптуре и в графических и живописных изображениях.

Пластичность (в произведениях различных видов искусства) — особая красота, целостность, тонкость и выразительность моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм, их линий и силуэтов в композиции.

Полутень — один из элементов светотени, в произведениях искусства — это градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

Полутон — тон, переходный между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета; в произведениях искусства — средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.

Пропорция — мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны. Художник имеет дело с различными видами пропорций. Они определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, соотношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т. д.

Реализм (в искусстве) — правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы и творческие

методы (например, просветительский реализм, критический реализм, соцреализм).

Рефлекс — в живописи оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверхности, соседней с ним. Цветовые рефлексы возникают в результате отражения лучей света от окружающих предметов; в рисунке отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого.

Ритм — одна из особенностей композиционного построения произведений. Ритм представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т. д.); чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и в архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры часто способствует созданию определенного настроения в картине, достигается большая целостность и согласованность частей композиции, усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

Светлота — сравнительная степень отличия светлого от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Светосила — термин, имеющий отношение к светотени; в живописи — степень насыщенности цвета светом, сравнительная степень светлоты цвета по отношению к другим соседним цветовым тонам; в графике — степень светлоты одного тона по отношению к другому, находящемуся рядом с ним.

Содержание и форма в искусстве — неразрывно связанные и взаимобусловленные категории, одна из которых указывает на то, что выражено в произведении (содержании), а вторая — на то, как и какими средствами это достигнуто (форма); ведущая, определяющая роль принадлежит содержанию.

Техника (в искусстве) — совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Умение пользоваться художественными возможностями материала и инструментами, которые применяются для передачи вещественности предметов, объемной формы. Технические средства

искусства не остаются нейтральными по отношению к содержанию, а подчинены идейно-художественному замыслу произведения.

Тон — степень светлоты, присущая цвету предмета в природе и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты.

Тональность — определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его художественных особенностей. В графике тональность определяется степенью контраста темных и светлых тонов. В живописи понятие тонов определяет особенности цветового строя произведения наряду с цветовыми нюансами.

Форма — внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве — объемно-пластические особенности предмета, во всех видах искусства — художественные средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения. В изобразительном искусстве художественная форма — композиционная построенность, единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

Художественные средства — все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения. К ним относятся композиция, перспектива, пропорции, светотень, цвет, штрих, фактура и т. д.

Цвет — одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей природы в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся цветовой тон — особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные и ассоциативные возможности живописи.

Цвет локальный — локальный цвет представляет собой плоское красочное пятно.

Цветовые отношения — различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда вос-

принимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости.

Целостность — необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частного — общему, второстепенного — главному, частей (деталей) — целому, а также в единстве приемов исполнения.

Целостность изображения — результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при целостном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Штрих — одно из изобразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет собой линию, проведенную одним движением руки. Приемы работы штрихом разнообразны. Используются штрихи разной длины, силы и частоты, положенные в различных направлениях. При этом в зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как отдельные линии или сливаться в сплошное пятно.

Экспрессия — повышенная выразительность произведения искусства. Экспрессия достигается всей совокупностью художественных средств и зависит также от манеры исполнения, характера работы художника в том или ином материале. В более узком понимании — проявление темперамента художника в его творческом почерке, фактуре, рисунке, цветовом решении произведения.

Эскиз — подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.