

УДК 37.013.32

С. А. Павлова,

факультет искусств,

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н. П. Головачева

Основные приемы стилизации при работе над живописным натюрмортом

Аннотация. В статье описывается опыт использования приемов стилизации на занятиях по живописи для учащихся 3-го класса детской художественной школы через краткосрочные рисунки.

Ключевые слова: стилизация, краткосрочные рисунки, приемы стилизации, живописный натюрморт.

Современное художественное искусство всё больше измеряется двумя составляющими: способ передачи изображения и эмоции, которые оно вызывает. Для искусства необходим диалог, в котором благодаря художественному творчеству видна личность автора произведения. Всем этим требованиям отвечает стилизованный натюрморт.

Изучению жанра натюрморта в программе федеральных государственных требований уделяется самое большое количество часов. Именно натюрморт дает широкие возможности в изучении приемов стилизации.

Рассматривая исторический аспект создания стилизованного рисунка, можно решить, что это новое веяние в искусстве, настолько часто оно применяется в обучении. Однако стилизация зародилась задолго до понимания самой сути искусства. Наскальные изображения животных древними людьми есть не что иное, как стилизация. Затем это творческое направление достигло нового уровня развития в древнегреческих и римских орнаментах.

Приходя учиться в детскую школу искусств (ДШИ), юный художник еще не умеет строить предметы, не знает правил композиционного построения, зато он способен изображать реальность при помощи образов. По сути, ученик стилизует реальность. К 3-му классу ученики ДШИ приобретают грамотность и практические навыки изображения предметов натюрморта, приходит понимание равновесия в композиции, тонального и цветового различия предметов. На основании полученных навыков изображать предметы реалистично ученик приступает к работе над их стилизацией.

Автор статьи в сентябре 2023 г. проходил преддипломную практику на базе детской школы искусств № 6 им. Е. Ф. Светланова г. Омска, где были отработаны упражнения по стилизации натюрморта с учащимися 3-го класса (13–14 лет).

В образовательной программе ДШИ на освоение темы стилизованного натюрморта в 3-м классе предусмотрено 56 ч. Очень сложно уложить столь обширную тему в данное количество часов. Для быстрого практического освоения материала необходимо выполнять краткосрочные рисунки. У стилизации и краткосрочного рисунка похожие характеристики: это эмоциональная и творческая смелость, скорость рисунка, обобщение изображения, его цельность и определение главного.

Само название «краткосрочный рисунок» определяет его главную характеристику — это рисунок, ограниченный во времени, задача которого заключается в том, чтобы брать от природы самое характерное и существенное. По времени исполнения и поставленным задачам краткосрочный рисунок можно разделить на набросок, зарисовку, эскиз и этюд.

О важности выполнения такой деятельности писал К. Ф. Юон: «Упражнения должны сделать приемы и методы рисования привычными и полумеханическими, чтобы оставить больше места для творческой части работы» [3, с. 161]. Кроме скорости выполнения рисунка важен момент обобщения, который является ключевым в определении стилизации. «Стилизация как один из художественных методов (приемов) является важнейшим способом отражения объектов действительности в процессе творческой переработки, видоизменения данных объектов при наибольшем художественном обобщении» [2, с. 194] (курсив автора снят. — С. П.).

Итак, чтобы стилизовать натюрморт, т. е. перейти от реального изображения предметов к творческому, обобщенному, целесообразно использовать ряд приемов: 1) сделать объемное изображение плоским и упростить конструкцию; 2) обобщить изображение в рамках заданной формы; 3) обобщить изображение с изменением формы, оставив неизменными характерные черты

предметов; 4) усложнить форму изображения, добавив несуществующие детали или узор; 5) можно полностью сохранить тональный цвет, изменив при необходимости тональные отношения [1].

Если выводить эти приемы в практическую плоскость, то можно разделить их на следующие способы стилизации:

- силуэт (плоскостная форма, черное на белом, белое на черном, сочетание);
- геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и их составляющие);
- линия (прямая/волнистая, толстая/тонкая, непрерывная/прерывистая);
- орнаментальные украшения и декор (во всех своих проявлениях);
- буквы (рисунок, выполненный с помощью букв);
- трансформация, скручивание;
- применение цвета и фактуры;
- под стиль художника, народность, эпоху.

В ходе формирующего эксперимента учащиеся ДШИ № 6 им. Е. Ф. Светланова были выполнены практические задания по созданию стилизованного натюрморта.

Все теоретические положения, задания обязательно подкреплялись наглядными материалами, такими как апогей в искусстве, аналоги детских работ по каждому способу или приему стилизации.

На начальном этапе ученикам было дано задание: сделать зарисовки натюрморта на формате А5, используя прием стилизации «геометрия», «силуэт» и «трансформация».

Для оценки работ были разработаны критерии:

- 1) знание приемов стилизации;
- 2) композиционное решение в соответствии с образом;
- 3) графическое или цветовое решение в соответствии с образом;
- 4) умение применять способы стилизации в своих работах;
- 5) осуществление замысла, самостоятельность.

Каждый из критериев оценивался по 5-балльной шкале. Самая высокая оценка составляла 25 баллов.

Начальный уровень работы над стилизованным натюрмортом показал довольно низкий уровень умений. Ученики осуществляли копирование с натуры. Только многократное, системное проведение зарисовок, демонстрация приемов стилизации позволили получить результат, в котором присутствовали такие приемы стилизации, как геометрия, силуэт, работа с цветом (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Натюрморт, Надя, 12 лет

Рис. 2. Натюрморт, Алёна, 12 лет

Рис. 3. Натюрморт, Вероника, 11 лет

В рамках проведенного исследования можно констатировать, что системные и направленные занятия краткосрочным рисунком, знание и использование приемов стилизации в определенной степени положительно влияют на конечный результат по написанию стилизованного живописного натюрморта.

1. *Беласик Л. Н.* Проектная работа «Стилизация» // Урок.рф : [сайт]. — URL: https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/proektnaya_rabota_stilizatsiya_181359.html (дата обращения: 25.11.2023).

2. *Соколова Е. О.* Стилизация как важнейший принцип взаимосвязи натурального и декоративного рисования // Преподаватель XXI век. — 2013. — № 4. — С. 194–203.

3. *Юон К. Ф.* Об искусстве : в 2 т. — М. : Советский художник, 1959. — Т. 1. — 384 с.