

УДК 85
ББК 85.17

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ В ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

П.А. Чеканцев

Аннотация. *Опираясь на собственный опыт, автор размышляет о возможностях развития творческого мышления у студентов магистратуры на практических занятиях по курсу декоративного натюрморта. Показано, что работа над эмоциональным натюрмортом помогает освоить разнообразные техники декоративной живописи, развивает образное мышление, авторскую фантазию, воспитывает художественный вкус и стимулирует самостоятельную творческую деятельность.*

Ключевые слова: *декоративная живопись, натюрморт, декоративность, трансформация, визуальное восприятие натуры, образное мышление, креатив.*

DECORATIVE STILL LIFE IN PAINTING AS A MEANS OF SHAPING CREATIVE THINKING AMONG STUDENTS FUTURE DESIGNERS

212

P.A. Chekantsev

Abstract. *Based on his own experience, the author reflects on the possibilities of developing creative thinking in graduate students in practical classes in the course of decorative still life. It is shown that the work on the emotional still life helps to master various techniques of decorative painting, develops figurative thinking, author's imagination, fosters artistic taste and stimulates independent creative activity.*

Keywords: *decorative painting, still life, decorativeness, transformation, visual perception of nature, creative thinking, creative.*

Натюрморт — один из самых древних жанров изобразительного искусства [1]. Однако декоративный натюрморт появился сравни-

тельно недавно на рубеже XIX и XX веков. Отцами основателями этого удивительно эмоционального и обновляющего жанра считаются куби-

сты и фовисты [2]. Яркие представители авангарда эпохи модерна, такие как Ж. Брак, П. Пикассо, А. Матисс, И. Машков, К.С. Петров-Водкин и другие, создали натюрморты, поражающие своей декоративностью, мастерством и изобретательностью. Каждый из этих знаменитых художников внес свой вклад в историю декоративной живописи, в том числе в историю декоративного натюрморта. В их работах постепенно утверждались новые способы передачи пространства и формы, необычные приемы трансформации видимых предметов, максимальное упрощение или усложнение в работе с цветом и тональными отношениями, гениальные приемы использования линии в формировании форм и пространств, необычная организация цветовых пятен, острые и музыкальные композиционные ритмы и т.п. [3]. Все эти новации сыграли решающую роль в пересмотре художественных традиций XIX века. Однако было бы неверно связывать декоративный натюрморт с радикальным отклонением от установок классического академического искусства. Хотя история мирового искусства знает множество разнообразных по стилистике образцов декоративного искусства, все они, так или иначе, выросли из академической живописной культуры, впитав в себя ее теоретические основы и практики.

Для меня декоративный натюрморт — один из самых любимых жанров декоративной живописи. Я пишу его с удовольствием много лет. И по опыту знаю, что декоративный натюрморт вряд ли можно написать, руководствуясь лишь конкретным набором правил, ибо он никогда не быва-

ет точным «отражением» натуры. Это, скорее, размышление по поводу натурной постановки. Размышление, в котором присутствует не только личный живой интерес к природе, но и желание показать, опираясь на многоаспектный анализ видимого, невидимые, но существенные особенности вещей, изображаемых на холсте. Главной задачей при создании декоративного натюрморта становится не «отражение» фактуры предметов натюрморта, а создание уникального персонально окрашенного образа реальной композиции. Поэтому я не устаю говорить студентам, что при выполнении декоративного натюрморта чувственное восприятие натурной постановки, равнодушное отношение к мотиву — важнейшая составляющая удачного решения творческой задачи.

Учебное занятие по декоративному натюрмарту я провожу в режиме творческой мастерской или воркшопа (англ. *“workshop”*). Я не только ставлю постановку для натюрморта, формулирую для студентов конкретные задачи, но вместе с ними пишу эту постановку, одновременно обсуждая в той или иной последовательности (в зависимости от ситуации) все, что делаю сам, и комментируя то, что делают студенты [4].

Декоративный натюрморт, как и любой другой начинается с постановки. Как правило, ее делает педагог, но студенты активно участвуют в обсуждении содержания такой постановки, задают вопросы и вносят предложения по поводу возможной трансформации реальной постановочной формы. Далее идет очень важный для всех участников занятия процесс определения замысла

натюрморта, его мотива. Выполняется множество зарисовок с натуры в виде *форэскизов*, в которых отражается творческий поиск собственных композиционных решений. После этого можно переходить к воплощению виртуального замысла на плоскости холста.

Натюрморт лишь на первый взгляд выглядит как случайный набор предметов. Для того чтобы вдохнуть в эту мертвую натуру жизнь, необходимо взглянуть на постановку с разных точек зрения, найти собственный ракурс, в котором должна присутствовать главная композиционная идея. Решение такой сложной задачи требует мобилизации самых разных знаний из области истории искусств, теории композиции и цветоведения. Важнейшим базовым условием успешной реализации замысла является понимание и практическое использование основ декоративной живописи [5].

При работе над декоративным натюрмортом я рекомендую обратить главное внимание на выразительность форм, их пластику и декоративность. При размещении предметов на плоскости важную роль играет цветовая композиция, нередко построенная на нюансах, контрасте или монохромии. Приемы такой композиции зависят от первоначального замысла работы. Огромную роль в декоративном натюрморте играет также умение использовать линию и контур изображенного предмета. В сочетании с цветом красота линии удачного декоративного натюрморта способна соединить живопись и графику.

Занятия такого типа позволили мне сформулировать ряд специфиче-

ских особенностей, которые следует учитывать при выполнении задания *декоративный натюрморт*. Вот они:

1. Декоративный натюрморт всегда предполагает ту или иную стилизацию и мысленный эксперимент. Нельзя создать оригинальную работу в этом жанре, руководствуясь только правилами.

2. Приступая к работе над декоративным натюрмортом важно представить себе конечный результат предвзительно оформленного замысла.

3. Композиция такого натюрморта не должна жестко привязываться к визуальному восприятию. Важно не копировать реальный композиционно выстроенный натюрморт, а создавать собственную композицию по поводу реально существующей постановки.

4. Рисунок будущего натюрморта выстраивается в соответствии с найденным композиционным замыслом и обязательно включает в себя творческий компонент.

5. Цветовая и колористическая структура работы в идеале должна соответствовать не столько натуре, сколько найденному индивидуальному замыслу конечного результата.

6. Большое значение при создании декоративного натюрморта имеет *доведение образа*, стержнем которого является заострение характера предметов, составляющих натюрморт. В центре внимания должна быть пластика форм, их выразительность, декоративность.

7. Я рекомендую не бояться сделать плохо или неправильно: скованность в работе мешает, а не помогает реализовать задуманное.

8. Удачным следует признать такой декоративный натюрморт, в котором на холсте предстает образ

учебной постановки, доведенный до *творческой интерпретации* этой постановки.

Опыт показывает, что при работе над декоративным натюрмортом у учащихся появляются собственные приемы и находки, которые в совокупности формируют индивидуальную манеру и стиль творческого поиска. Важное значение при этом имеет общая интеллектуальная культура и хорошее знание истории искусств. Эрудиция позволяет на практике использовать целую копилку идей. Первостепенное значение в декоративном натюрморте приобретает цветовая композиция, монохромная или построенная на нюансе или контрасте. Важная роль отводится линии, контуру и их движению. Нередко используется орнамент и различные узоры. Отход от натуры может быть весьма значительным. Например, художник нередко отказывается от передачи объема, намеренно упрощает или искажает формы предметов. Освоение на практике разнообразных приемов стилизации реальной постановки в конечном счете способствует развитию креативного мышления, значение которого для дизайнера сложно переоценить.

Задание *декоративный натюрморт* позволяет опробовать разные цветовые эксперименты и изобразительные манеры, в том числе те, что считаются неприемлемыми в академическом натюрморте. Например, выполнение такого задания позволяет лучше понять чистый цвет и открыть неисчерпаемые возможности смешения цветов. Это задание значительно расширяет творческий кругозор и практические навыки будущих специалистов.

Декоративный натюрморт при обучении изобразительному искусству позволяет значительно усложнить творческие задачи и при этом максимально учесть индивидуальные способности учащегося. Работа над эмоциональным натюрмортом помогает освоить разнообразные техники декоративной живописи, а также навыки трансформации, деления и раскладки цветов по форме, активизирует авторскую фантазию, проявляет творческие возможности будущих дизайнеров, помогает им раскрыться, развивает творческое мышление в практической работе с натурой, стимулирует совершенствование чувства ритма, цветовой и пространственной гармонии, обостряет восприятие соразмерности цветовых плоскостей и проч. В конечном счете такая работа воспитывает художественный вкус и стимулирует самостоятельную творческую деятельность, способствуя формированию собственного стиля.

Многоплановый поиск решения поставленной изобразительной задачи, осмысленная реализация техники выражения, поиск живописного языка, в ходе которых работают как сенсорные органы чувств, так и интеллект, вынуждают студента делать выбор, дают возможность экспериментировать как с композицией, так и с цветовыми и пространственными решениями. Вдумчивое формирование замысла декоративного натюрморта завершается созданием уникального художественного образа, в котором в стилизованном виде воплощается красота и гармония видимого мира, преломленная индивидуальной чувственностью и персональным отношением к этому миру.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Виппер, Б.Р.* Проблема развития натюрморта [Текст] / Б.Р. Виппер. — М.: СПб., 2005.
2. Декоративный натюрморт / Artisthall — Художественная мастерская [Электронный ресурс]. — URL: <http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/dekorativnyj-natyurmort> (дата обращения: 04.02.2018).
3. *Дятлева, Г.В.* Мастера натюрморта. [Текст] / Г.В. Дятлева. — М.: Изд-во Вече, 2002.
4. *Буровкина, Л.А.* О подходах к решению вопросов методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. — 2017. — № 1. — С. 66-71.
5. *Нозль, Б.Л.* Декоративная живопись [Текст] / Б.Л. Нозль. — М., 2004.

REFERENCES

1. Burovkina L.A., O podhodah k resheniyu voprosov metodiki obucheniya izobrazitel'nomu i dekorativno-prikladnomu iskusstvu, *Sovremennye tendencii izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizajna*, 2017, No. 1, pp. 66-71. (in Russian)
2. *Dekorativnyj natyurmort*, *Artisthall*, *Hudozhestvennaya masterskaya*, available at: <http://artisthall.ru/zanyatiya-zhivopisyu/dekorativnyj-natyurmort> (accessed: 04.02.2018). (in Russian)
3. Dyatleva G.V., *Masterya natyurmorta*, Moscow, Izd-vo Veche, 2002. (in Russian)
4. Noel B.L., *Dekorativnaya zhivopis*, Moscow, 2004. (in Russian)
5. Vipper B.R., *Problema razvitiya natyurmorta*, Moscow, Saint-Petersburg, 2005. (in Russian)

Чеканцев Петр Афанасьевич, художник, член Союза художников России; доцент, кафедра живописи и композиции, Институт культуры и искусства, Московский городской педагогический университет, peter161@yandex.ru

Chekantsev P.A., Artist, Member of Russia's Artist Union; Associate Professor, Department of painting and composition, Institute of Culture and Art, Moscow City Pedagogical University, peter@yandex.ru