

УДК 74

Белесарова Б.Б., магистр, преподаватель КазНУИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ, КАК ЖАНРА ЖИВОПИСИ

Берілген мақалада сәндік кескіндеменің қалыптасуы мен маңызы қарастырылған.

This article examines the formation and role in the art of decorative painting.

Живопись – один из самых древних видов изобразительного искусства, дошедший до нас сквозь века эволюции: от петроглифов и наскальных росписей в эпоху палеолита до новейших направлений живописи XXI-го века. В живописи как в искусстве заложен широчайший круг возможностей воплощения идеи и замысла: от реализма до поп-арта. В ходе развития различных жанров и техники живописи (например, живопись маслом) накоплены несметные духовные сокровища.

Античность в живописи отразила стремление человека показать мир таким, каким он его видит. Именно тогда зародились первые свойства живописи: принципы светотени, элементы перспективы, появились объемно-пространственные живописные изображения, что привело к раскрытию новых тематических возможностей отображать действительность живописными средствами. В древние времена живопись не отделялась от архитектуры и скульптуры и служила, в основном, для украшения культовых сооружений, жилищ или гробниц.

Символика цвета в средневековой живописи играла большую роль, а фон полотен и фресок был, как правило, отвлеченным – условным, либо золотым. Его таинственное мерцание символизировало воплощение божественной идеи в картине [1, с.17].

В эпоху Ренессанса роль декоративной живописи заметно возросла, в ней выработалась научно обоснованная система светотени, линейная и воздушная перспектива в картине. Чувство гармонии мироздания и антропоцентризм отразились в композициях на религиозные и мифологические сюжеты, в исторических и бытовых сценах, в портретах.

Авторская декоративная живопись и графика сформировала целые живописные системы: от динамичной живописи барокко с ее незамкнутыми, спиралевидными композициями или рококо с изысканной игрой нюансов цвета и светлых тонов до живописи классицизма с четким, ясным рисунком.

В XIX-ом столетии декоративная живопись начинает играть активную роль в жизни общества. Возникает новое направление – романтизм с его устремленностью к свободе и «бесконечному», жажде совершенства и обновления. Декоративная живопись романтизма активно интересуется драматическими событиями истории и современности, ее отличают контрастность света и тени, насыщенность колорита [1, с.32].

Настоящий переворот в живописном искусстве приходит с появлением импрессионизма. Авторская живопись на долгие годы становится «заложником» этого стиля. Импрессионизму свойственно непредвзятое и наиболее естественное отображение реальности мира, его мгновений, всей его изменчивости и подвижности, передача живописцами-импрессионистами своих мимолетных впечатлений путем «смешения чистых цветов» и эффектности передачи фактуры. С появлением импрессионизма художники выходят писать свои картины на пленэр.

На рубеже XIX-XX вв. развитие живописи особенно усложняется. Появляются различные модернистские и реалистические течения, занимающие свое место в развитии живописи. Возникает абстрактная живопись (абстракционизм, авангардизм, андеграунд). Ей присуще активное выражение авторского отношения художника к миру, его отказ от «изобразительности». Абстракционизм прибегает к условности цвета, декоративности, ассоциативности композиционных решений со свойственной ему эмоциональной геометризацией и утрированностью форм.

В XX и в начале XXI вв. поиск новых способов воплощения идей и замыслов в живописи продолжается. Авторская живопись все больше стремится к самовыражению посредством достижений научно-технического прогресса, таких, как создание картины с помощью цифровых технологий. Это, несомненно, должно привести к появлению новых течений и направлений в

современной живописи, однако живопись маслом и по сей день остается одной из любимых техник мастеров-художников.

Термин «декоративная живопись» происходит от латинского «decoro», что означает «украшаю». Действительно, ее основное предназначение – украшать здания или предметы, то есть она напрямую связана с архитектурой или произведениями прикладного искусства, неотъемлема от них физически и тематически. Именно эта ее особенность определяет как сюжет картины, так и технику исполнения. В первом из двух случаев чаще всего используют термин «монументальная живопись», тем самым как бы подчеркивая размеры подобных произведений. Именно декоративная живопись, без сомнения, была праматерью современного изобразительного искусства во всем его многообразии направлений и техник исполнения.

Первые наскальные рисунки, то есть, по сути, украшения жилища, относят к периоду палеолита; для того, чтобы сделать изображения животных и людей более яркими, наши предки придумали краски из глины, копоти и т.д. Период расцвета декоративной живописи пришелся на эпоху античности, когда широкое распространение получил живописный орнамент и мозаики, в том числе и с кусочками стекла. Современная декоративная живопись во всем своем многообразии форм, техник, материалов и стилей исполнения поражает воображение. Сегодня украсить свое жилище можно бесчисленным количеством способов, способных удовлетворить любую фантазию и вкус. В живописи ярко проявляются те общие свойства искусства, благодаря которым Н.Г. Чернышевский назвал его «учебником жизни». В силу наглядности образа оценка жизни художником, выраженная в произведении живописи, приобретает особую убедительность для зрителя. Создавая художественные образы, живопись использует цвет и рисунок, выразительность мазков, что обеспечивает гибкость её языка, позволяет ей с недоступной др. видам изобразительного искусства полнотой воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объёмность предметов, их качественное своеобразие и материальную плотность, глубину изображаемого пространства, световоздушную среду [2, с 21].

В произведениях живописи он образует цельную систему. Обычно применяется тот или иной ряд взаимосвязанных цветов

и их оттенков, хотя существует также живопись оттенками одного цвета. Цветовая композиция система расположения и взаимоотношения пятен цвета обеспечивает определенное цветовое единство произведения, влияет на ход его восприятия зрителем, являясь специфической для произведения живописи частью его художественной структуры выразительное средство живописи рисунок ритмически и композиционно вместе с цветом организует изображение; линия отграничивает друг от друга объёмы, является часто конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщённо или детально воспроизводить очертания предметов, выявлять их мельчайшие элементы. Условно различаются два типа живописного изображения: линейно-плоскостное и объёмно-пространственное, но между ними нет чётких границ.

Произведение в живописи состоит из основы (холст, дерево, бумага, картон, камень, стекло, металл и др.), обычно покрытой грунтом, и красочного слоя, иногда защищенного с поверхности предохранительной плёнкой лака. Изобразительные и выразительные возможности живописи, особенности техники письма во многом зависят от свойств красок, которые обусловлены степенью размельчения пигментов и характером связующих, от инструмента, которым работает художник кисти, мастихин, от применяемых им растворителей; гладкая или шероховатая поверхность основы и грунта в той или иной степени впитывающих связующее влияет на приёмы наложения красок, на фактуру произведения живописи, а просвечивающий цвет основы или грунта на колорит; иногда свободные от краски части основы или грунта могут играть определенную роль в колористическом построении главным образом в акварели. Поверхность красочного слоя произведения живописи, т. е. его фактура, бывает глянцевитой и матовой, слитной или прерывистой, гладкой или неровной. Необходимый цвет, оттенок достигаются как смешением красок на палитре, так и лессировками; рядом положенные мазки разных цветов могут на определенном расстоянии как бы смешиваться в глазу у зрителя. Со стилем, с особенностями живописной техники и композиции картины или иконы и того интерьера, для которого она предназначена, взаимосвязаны её формат чаще всего прямоугольный, реже круглый или овальный, а иногда и характер рамы,

отграничивающей картину от окружающей среды и концентрирующей внимание зрителя на самом изображении [2, с 29].

Рисунок 1 - «Натюрморт с вазой» Воробьев А.С.

Процесс создания картины или настенной росписи предваряемый эскизами и этюдами, в которых конкретизируется замысел художника. Разрабатываются отдельные детали, композиция, колорит будущего произведения может распадаться на несколько стадий, особенно чётких и последовательных в средневековой темперной и классической масляной живописи рисунок на грунте. Строящий композицию и намечающий основные светотеневые соотношения; подмалёвок, где лепятся объёмы: лессировки, богато насыщающие картину цветом. Но существует и живопись более импульсивного характера, позволяющая художнику непосредственно и динамично воплощать свои жизненные впечатления особенно в произведениях, выполненных алла прима благодаря одновременной работе над рисунком, композицией, лепкой форм и колоритом [2, с 34].

Более развитые, более абстрактно-обобщённые представления о мире отразились в отвлечённо-ритмизированной живописи неолита (росписи в Вальторте, Испания); в неолитических изображениях, сознательно связываемых в повествовательные циклы, появляется человек. Живопись рабовладельческого общества обладала уже развитой образной системой, богатыми техническими средствами; краски земляные жёлтые, красные и коричневые; минеральные — синие и голубые наносились ровным слоем на белый грунт;

появились связующие альбумин, казеин, глютин, гуммисмола, волосяные кисти. В восточных деспотиях Древнем Египте и др. государствах, в древней Америке существовала монументальная живопись роспись гробниц, реке зданий, связанная обычно с заупокойным культом и носившая развёрнуто-повествовательный характер; главное место занимало обобщённое и нередко схематичное изображение человека. В присущей этой живописи строгой канонизации изображений, в особенностях композиции, соотношении фигур отражалась господствовавшая в рабовладельческом обществе жёсткая иерархия.

Древняя живопись обладала также декоративными качествами, своей плоскостностью эта живопись подчёркивала гладь стены. Особенно высокого совершенства достигла роспись древнеегипетских гробниц картины загробной жизни, включающие бытовые и батальные сцены, анималистические изображения с её музыкальной ритмичностью и чёткостью композиции, изысканностью линий.

Рисунок 2 - «Осенний лист» Иванова О.Н.

В Древней Греции возникла почти не дошедшая до настоящего времени станковая живопись на досках, реже на холсте, выполнявшаяся главным образом в технике энкаустики, реже использовались клеевые краски и темпера, которая позволяла выразительно лепить объёмы; некоторое представление об античной станковой Живописи дают фаюмские портреты. В средние века в живопись Западной Европы, Византии, Руси, Кавказа, Балкан, развивавшейся преимущественно

в русле церковной христианской идеологии, создавались религиозно-аскетические образы, полные духовной экспрессии. Несмотря на строгую канонизацию изображений, в средневековой живописи находили отзвук народные представления например, на Руси в иконах и фресках Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия, отдельные часто наивные наблюдения. Основные виды живописи фреска, как по сухой, так и по влажной, часто шероховатой штукатурке, наносившейся на каменную или кирпичную кладку, иконопись иконы исполнялись на грунтованных досках преимущественно яичной темперой, обусловливавшей главным образом плоскостную трактовку форм, а также миниатюра в рукописях на грунтованных пергаменте или бумаге; исполнялась темперой, акварелью, гуашью, клеевыми и др. красками; последовательность исполнения, тип изображения, композиция, раскраска всё это регламентировалось. Делавшиеся с тщательностью, присущей ремесленному труду, иконы, настенные росписи, подчинявшиеся архитектурным членениям и плоскости стены, а также мозаики, витражи вместе с архитектурой образовывали в церковных интерьерах единый ансамбль.

Рисунок 3 - «Декоративный натюрморт» Ким Р.Л.

Повышенная эмоциональность и декоративность средневековой живописи обусловлены экспрессией звучного, насыщенного цвета и акцентированно-ритмич-

ной линии, выразительностью чётких контуров; формы в средневековой Живопись плоскостные, стилизованные, фон отвле- чённый, часто золотой; встречаются также условные приёмы моделировки объёмов, как бы выступающих на живописной плоскости, лишённой глубины. Значительную роль играла символика композиции и цвета, например, в западноевропейской живописи голубой цвет богоматери. В 1-м тыс. н. э. высокий подъём пережила монументальная живопись клеевыми красками по белой гипсовой или известковой про- грунтовке на глинисто-соломистом грунте в странах Передней и Средней Азии, в Индии, Китае, на Цейлоне. В феодальную эпоху в Месопотамии, Иране [2, с 39].

Рисунок 4 - «Самовар» Нестеренко А.В.

Развивалось искусство декоративно-плоскостной миниатюры, привлекающей как тонкой красочностью, изяществом орнаментального ритма, так и яркостью отдельных жизненных наблюдений. Глубокой поэтичностью, поразительной зоркостью видения людей и природы, лаконичностью оттачивавшейся веками живописной манеры, тончайшей тональной передачей воздушной перспективы выделялась дальневосточная Живопись тушью, акварелью и гуашью на свитках из шёлка и бумаги в Китае, Корею.

Новый расцвет пережила фреска, иногда зрительно расширяющая интерьер дворца или церкви, но важное значение приобрела и станковая картина, ещё сохранявшая, однако, декоративное единство с окружающей предметной средой.

Ощущение гармонии мироздания, увлечение свежестью отдельных ярких жизненных деталей, интерес к реальной личности, духовная активность образов характерны для композиций на религиозные и мифологические темы, портретов, бытовых и исторических сцен, изображений обнажённой натуры. Темпера вытеснила сначала комбинированная техника лессировка и проработка деталей маслом по темперному подмалёвку, а затем и технически совершенная многослойная масляно-лаковая живопись без темперы [3, с. 53].

Живопись вырабатывает приёмы свободной, широкой, пастозной живописи на холстах с цветными грунтами. Одновременно с живописью локальным, часто ярким цветом, с чётким рисунком развивалась и тональная Живопись в венецианской школе, тонко и разнообразно выявившей богатство колористических возможностей живопись. Стремясь к тончайшему воспроизведению красочности мира, световоздушной среды, многие художники совершенствовали систему тональной живописью. Всё это вызвало резкую индивидуализацию технических приёмов преобладавшей в XVII-XVIII вв. многослойной масляной живописи. В то же время картины нередко выполнялись одновременно несколькими художниками, специализировавшимися по определенным изобразительным мотивам. Нарастание станковизма, усиление потребности в произведениях, рассчитанных на интимное созерцание, повлекли за собой развитие более камерных, тонких и лёгких техник живописи пастели, акварели, туши, различных видов портретной миниатюры [4, с. 13].

Декоративная живопись интересна людям разного возраста. Во-первых, это дети, которые с изучением декоративности получают возможность развивать свои творческие навыки, создавать орнаментальные рисунки и различные аппликации из бумаги. Во-вторых, это любители. Изложение на формате своей фантазии и воображения, передача настроения и видоизменение предметов и их колорита по своему усмотрению. В-третьих, декоративная манера изображения это всегда красиво и оригинально.

Каждый живописец видит в натюрморте средства для выражения собственного поэтического мира. Своеобразие жанра натюрморт заключается в его больших изобразительных возможностях. Через

материальную сущность конкретных предметов художник может в образной форме отразить собственные стороны жизни, вкусы и нравы, социальное положение людей, важные исторические события, а иногда и целую эпоху. Через целенаправленный отбор объектов изображения и их трактовку, он выражает свое отношение к действительности, раскрывает свои мысли и чувства. В натюрморте художник обращается к миру неодушевленных вещей, выделяя их из всего большинства окружающего его мира. В натюрморте нет предмета как такового, но героями стали сами предметы натюрмортной группы. Можно оценить их материальные качества – их тяжесть, пластику форм, рельеф и фактуру поверхности, детали, а также их взаимодействие со средой – их жизнь в среде. За счет именно своей материальности предметы будут интересны детям, а значит несложно будет организовать процесс восприятия, рассматривания картин. Совершая воображаемое путешествие в картину-натюрморт, ребенок различает планы в картине, понимает и принимает некоторые условности, диктуемые плоскостью холста. «Натюрморт больше, чем какой-либо другой жанр ускользает от словесных описаний, натюрморт надо внимательно смотреть, разглядывать, погружаться в него. В этом смысле натюрморт – ключ к любой картине, так как он учит постигать собственно живопись, любоваться изображением, его красотой, силой, глубиной – только так постигается истинное содержание любой картины, её образ» (И.С. Болотина) Главной целью художественного развития должно быть пробуждение у детей «неотчужденного» и ответственного отношения ко всему, что окружает их в жизни [5, с. 24].

Такое отношение лежит в основе искусства художественного освоения мира человеком и может быть развито у детей в процессе преподавания художественных дисциплин. Актуальной задачей профессионального художественного образования является формирование у учащихся представлений о мировоззренческих основах живописи, о художественно-творческом восприятии природы, её образом переосмыслении с учетом специфики конкретного вида декоративно-прикладного искусства, что позволит будущим художникам вписать собственное живописное видение в общий контекст современного прикладного искусства.

Список использованной литературы

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: Учеб. пособие. – М., 1998.
2. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений/ Б. М. Немейский и др. – М.: Просвещение, 2010.
3. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. М., Просвещение. 2006.
4. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию.: Учеб.пособие. – М.: Просвещение, 1982.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М., 2005.
6. Сокольникова Н.М. Рисунок. Живопись. Композиция. Словарь. 1-8 класс. М., 1999.
7. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. М., 1980.
8. Хрестоматия: Рисунок, живопись, композиция. /Авт.-сост.Н.Н.Ростовцев и др. – М., 1988. – 214 с.

Бекбулатова Ж., магистрант ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
УДК 75

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мақалада бейнелеу өнерінде жаңа технологияны қолданып және ұрпақтың шығармашылық қабілетін қалыптастыру мәселелері қалыптастырылады.

The article discusses new technologies in the visual arts and creative abilities in the formation of the younger generation

Исследования определяется неограниченными возможностями занятий по изобразительному искусству с применением образовательных технологий. Развитие компьютеризации привело к тому, что ныне планета и мир могут прямо влиять на процесс социализации, ибо компьютеризация позволяет сегодня человеку «не сходя» с места, а сидя у компьютера слышать, видеть и узнавать, как живут люди в любой точке земного шара. Тем самым раздвигаются границы действительности. Естественно, что следствием этого являются изменения в восприятии жизни для личности. Планы, мечты детей, подростков и взрослого населения стали формироваться, ориентируясь не только на нормы, традиции, обычаи, ценности, характерные для их непосредственного окружения, но и на те образцы, которые во многих случаях, оставаясь единственными, манят к себе «через компьютер».

Глубокие перемены, происходящие в нашем обществе, обуславливают потребность в активной, творчески развитой, конкурентоспособной молодежи, умеющей эффективно использовать возможности компьютерных технологий в художественно-творческой деятельности. Согласно

современным требованиям в компьютеризации образования необходимо широко использовать компьютерные технологии в развитии художественно-творческой личности.

Вместе с тем на сегодняшний день исследований по формированию художественно-творческих способностей у школьников на занятиях по изобразительному искусству с применением новых образовательных технологий явно недостаточно.

В последнее время ряд отечественных и зарубежных исследователей, в том числе Б.С. Гершунский, Ю.С. Иванов, А.А. Кузнецов, В.М. Монахов, Н.В. Софронова и др., рассматривали в своих работах применение компьютеров и информационных технологий в образовании.

На формирование творческой деятельности учащихся, как первоочередной необходимости в процессе обучения, указывают в своих исследованиях В.И. Андреев, В.Б. Бондаревский, П.Л. Капица, М.В. Костенко и др.

Вместе с тем обучение изобразительному искусству с применением новых технологий требует поиска наиболее эффективных форм и методов обучения.

Обзор изученных источников специальной литературы по методике преподава-