

ЗНАЧЕНИЕ И ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Классическое образование имеет критерии качественного определения не только по отношению к живописи и рисунку, но и к методике преподавания этих дисциплин. Художник-педагог обязан, например, уметь изобразить реальное пространство в рамках тех задач, которые он ставит перед обучающимся, и объяснить ошибки и способы их исправления.

Раньше классическое академическое образование имело четкую, ясную структуру, и в методике преподавания, и в последовательности выполнения академических заданий качественные критерии изображения являлись нормой, а не исключением. На современном этапе классическое образование не возможно по ряду причин. Но отсутствие системы не снимает ответственности с самих преподавателей. Пробелы собственного образования нужно восполнять, ибо только незнание и неумение приводит к ситуации, когда педагог отказывается от классической схемы обучения и занимается декоративным раскрашиванием.

Вопрос изучения и изображения реального индивидуального освещенного пространства (как основы всех видов изображений) в принципе существовал всегда, но в зависимости от квалификационного критерия преподавателя трактовался как угодно, исходя из его личностного понимания. В образовательном процессе существуют базовые критерии и установки, которые нельзя трактовать как нам хочется, иначе происходит искажение самой базовой основы, которое, как круги на воде, продолжает со временем искажать все больше и больше. В результате благодаря педагогу вместо «широкой дороги» студент попадает в «бурелом». Преподавание живописи сводится к умению пользоваться кистью, смешивать цвета и подбирать бумагу для работы, что является незначительной частью профессиональных навыков, необходимых для создания живописного изображения. Главным и основным является работа над изображением, с вполне определенными задачами и запрограммированным, ожидаемым результатом конкретного индивидуального освещенного пространства. И только такое изображение можно оценивать как учебную работу по живописи, а не живописные эксперименты – «я так вижу» или «я так хочу».

Любое изображение есть изображение формы в пространстве. Разная степень преобразования реального пространства и формы породила различные виды живописного изображения, в том числе и современный авангард, и абст-

рактную композицию, отражающую реальные чувства и ощущения. Внутри каждого из этих больших направлений в живописи существуют авторские варианты трактовки изображения пространства и формы, не отходящие от глобальных живописных установок. Все эти качественно разные по духу и виду изображения объединены понятием пространства, в каждом случае индивидуального (непохожего), которому соответствует собственное понимание живописной плоскости, пространственных законов преобразования формы и цвета.

Субъективные осмысление и преобразование реального пространства каждой отдельно взятой творческой личностью базируются на понимании важности изучения пространства реального, ибо безгранична трактовка только реального пространства, в чем мы убедимся ниже. Умение понимать и чувствовать степень преобразования реальности для изображения одновременно является и творческим ключом для живописца, и основой его живописной техники изображения. Эти преобразования всегда связаны с пониманием законов построения пространства, которые можно освоить, только изучая и изображая реальное индивидуальное пространство, стремясь как можно точнее его изучить, а затем эти знания применить при изображении. Поэтому особое внимание в процессе обучения следует уделять академическому (реальному) изображению пространства, а также степени и возможности его упрощения. За основу берется работа над натюрмортом как достаточно простым пространственным построением.

Реальное индивидуальное материальное пространство натюрморта. Индивидуальное освещенное материальное пространство состоит из расположенных в пространстве индивидуальных освещенных материальных формообразований (форм). Вся форма предметной среды натюрморта делится на 3 группы формообразований:

- *предмет* – объемно-пространственная конструктивная форма;
- *складка* – объемная конструктивная форма;
- *плоскость* – плоская форма или материальная поверхность.

Собственно пространство натюрморта – это формы, расположенные в ограниченном размером картинной плоскости пространстве (условно). Соответственно *реальное индивидуальное материальное пространство натюрморта* – это индивидуальная материальная освещенная форма, расположенная в ограниченном пространстве картинной плоскости при едином освещении.

Индивидуальная форма существует во всех пространственных построениях, только имеет различные, качественные критерии оценки.

Рассмотрим параметры реальной формы.

Материальная индивидуальная форма состоит из нескольких качественных характеристик:

1) содержания формообразования (собственная материальность формы), включающего в себя:

- конструктивные особенности формы;
- качество материального цвета и фактурной поверхности формы;
- индивидуальные особенности формы;
- качество и силу освещения формы;

2) материального окружения формообразования (окружение формы), которое подразумевает:

- качество и силу освещения пространства, в котором находится форма;
- цветовое и фактурное соотношение малой среды, в которой находится данная форма;
- цветовое и фактурное соотношение большой среды, в которой находится данное изображаемое пространство.

Изображение реального индивидуального пространства создает полную иллюзию видимой материальной среды, передающей не только параметры освещения данного пространства, индивидуальную конструкцию каждой формы, но и материальные характеристики фактурной поверхности форм на трех планах, сообразно освещению данного пространства.

Изображение этого пространства в живописи является самым сложным. Качество и степень упрощения реального пространства – параметры творческие, они характеризуют живописца. Формирование умения упрощать реальное пространство (создавать упрощенное изображение) является основой всего обучения студентов, так как дает возможность творчески подойти к живописному изображению.

Схема упрощения индивидуального пространства натюрморта. Чтобы детально разобраться, что из себя представляет данное пространство, следует обратиться к «витражному» живописному способу изображения и представить пространство в виде набора цветowych пятен различного качества и формы.

В индивидуальном материальном освещенном пространстве форма и размер пятен имеют большое значение, поскольку от размера пятна зависит характеристика индивидуальной поверхности формы, а от формы пятна – его материальность. При разделении формы на мелкие части дробится и цвет материального пятна, отображающий перспективные изменения формообразования. Достаточно определить границы тонального изменения на форме одним из способов, и изображение будет соответствовать «витражному» дроблению. Таким

образом, даже индивидуальное материальное пространство можно представить как сумму различных по контуру и фактуре больших и малых цветовых пятен.

Схему упрощения индивидуального пространства можно разбить на 6 основных вариантов, которые соответствуют постепенному последовательному изображению индивидуальной пространственной освещенной формы практически всех живописных пространственных построений. Но рассматривать их мы будем в обратном порядке, взяв за исходную точку отчета реальное индивидуальное материальное пространство.

Индивидуальное пространство – это изображение, сохраняющее все индивидуальные качества реального освещенного материального пространства натюрморта (рис. 1).

Рис. 1

Упрощенное пространство – это изображение, сохраняющее сокращенные варианты освещенного материального пространства натюрморта (рис. 2).

Рис. 2

Обобщенное пространство – это изображение, сохраняющее сокращенные варианты освещенного цветового объемного пространства натюрморта (рис. 3).

Рис. 3

Общее пространство – это изображение, сохраняющее общие цветовые и конструктивные особенности пространства натюрморта (рис. 4).

Рис. 4

Плоско-конструктивное пространство – это изображение, сохраняющее два основных цветовых соотношения света и тени, а также общую конструкцию формы и пространства (рис. 5).

Рис. 5

Плоское контурное пространство – это изображение, сохраняющее общие цветовые контуры формы (рис. 6).

Рис. 6

Каждое из этих пространственных построений имеет не одно живописное решение, а несколько, при этом чем ближе пространственное построение к реальной материальной среде, тем больше вариантов и возможностей для преобразования.

Для достижения полной иллюзии реальности в изображении материального пространства не требуется точного копирования мельчайших подробностей натюрморта, но в то же время без них нельзя обойтись. Изображение иллюзии реального натюрморта немислимо без преобразования с помощью цвета формы и фактуры материальной поверхности на всех планах пространства.

Процесс преобразования в живописном изображении является основным в обучении профессиональным навыкам студентов декоративно-прикладного отделения. Однако, чтобы научиться преобразовывать, нужно знать реальное, материальное пространство натюрморта. Для этого необходимо умение видеть и правильно изображать не только пространство в целом, но и детали относительно целого пространства.

Это относится как к живописи, так и к рисунку, поскольку академический рисунок является отражением реального тонального пространства и на первом этапе обучения преследует ту же цель – познание реальной конструкции формы и пространства.

Конструктивность в данном случае предполагает не упрощенное (нематериальное) изображение предметной среды натюрморта, а отражение реального пространства посредством соотношений света и тени и их достаточной проработки (блик, рефлекс, полутона на свету и тени) на планах пространства.

Изучая и изображая реальное материальное пространство, мы учимся видеть, понимать и осмысливать сложность и красоту окружающего нас мира.