

УДК 7.08

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРЫ В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

© Карина Владимировна ФИЛАТОВА

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры сценического и изобразительного искусства,
e-mail: fkv.72@mail.ru

Дано определение термина «культура» и раскрыт ее функционал в отношении к изобразительному искусству, в частности к декоративной живописи. Особое внимание уделено созидательной силе культуры в общем и декоративной живописи в частности. Рассмотрена история формирования особенностей декоративной живописи, начиная от древнего мира, заканчивая настоящим временем. Особое внимание уделено становлению принципов декоративности в живописи, как особых приемов художественно-образного мышления, которые нашли свое яркое воплощение в русской иконописи XIV–XV вв. Дано определение понятия «декоративность», раскрыта его сущность применительно к декоративной живописи. Раскрывается актуальность проблемы и значимость декоративной живописи в обучении студентов творческих специальностей. Рассмотрена роль декоративной живописи в сохранении национальных особенностей и традиций. Выделены особенности декоративной живописи в отдельную группу. Даны рекомендации в организации занятий по декоративной живописи с целью сохранения национальных черт с учетом ее особенностей. В заключение раскрыта роль культурной деятельности в сфере искусства и показана культурологическая функциональность декоративной живописи в образовании обучающейся молодежи.

Ключевые слова: культура; искусство; функции культуры; декоративная живопись и ее особенности.

Выбор верных ценностных ориентиров современного человека усложнился из-за ряда кризисных явлений в культуре, которые возникли в связи с расширением информационного поля и быстрым развитием техногенной цивилизации. Наряду с этим на современном этапе возникла проблема в повышении интереса к духовному наследию традиционной культуры.

Культурное понимание человеком окружающего мира и самого себя невозможно без обращения к изобразительному искусству, т. к. оно активно влияет на мировоззрение человека, способствуя созданию универсальных ценностей и ценностных ориентиров. Именно поэтому декоративная живопись как явление национальной культуры в значительной степени может способствовать лучшему пониманию сегодняшнего мировоззрения.

Термин «культура» имеет много значений, но слово «культура» берет свое начало от латинского слова “colere”, что в переводе означает «культивировать, возделывать почву». Исходя из сказанного, для нашего исследования наиболее близким будет следующее определение. Культура представляет собой совокупность материальных и духов-

ных ценностей, а также способов их создания, умение использовать их для прогресса человечества, передавая из поколения в поколение. Культура – это совокупность всех тех духовных достижений человечества, которые, возникнув как индивидуально-субъективные и исторически-конкретные, с течением времени получили статус общественно-объективных и неподвластных времени духовных явлений, образуя непрерывную всеобщую культурную традицию. «Культура выступает как исторически определенный уровень развития общества и творческих сил человека, как качество жизни, как совокупность созданных человеком духовных материальных ценностей, как сотворенная людьми сфера их обитания и созидания, как стержень сохранения исторической памяти и национального достояния, как источник прогресса и социального благополучия, как средство духовно-нравственного развития людей и стимулирования их творческой активности» [1, с. 34]. Поэтому процесс развития культуры можно рассматривать как создание культурных ценностей и передачу их следующему поколению или же как освоение накопленного опыта и создание на этой ос-

нове новой культуры. Таким образом, из ранее упомянутых определений культуры можно определить функции, которые она выполняет в отношении к изобразительному искусству: воспитательную, созидательную, познавательную, информационную и коммуникативную.

Созидательная сила культуры сегодня позволяет студентам художественной направленности удовлетворять потребности в отражении окружающей действительности средствами искусства, духовно подниматься над повседневностью, внося в нее элементы прекрасного, строить свою жизнь по законам красоты. Культура неотделима от креативности, художественно-образного мышления, творчества, в развитии которых существенное место занимает декоративная живопись, в процессе освоения которой удовлетворяются интересы обучающегося, духовно обогащается окружающий его мир. В силу своей сущности и природы декоративная живопись вовлекает студентов в мир прекрасного, стимулирует реализацию творческих потенциалов. «В культурологическом понимании живопись является частью художественной культуры, представляющей собой эстетическое освоение мира в процессе художественного творчества» [2, с. 131]. По мнению Л.Н. Дороговой, художественная культура является связующим звеном между целостным бытием культуры и искусства, которое осуществляет превращение меняющегося в ходе ее исторического развития содержания культуры в содержание и форму искусства [3]. Хотелось бы отметить, что, по мнению многих исследователей, живописи отводится довольно большое значение в духовной культуре общества, которая отражает духовный мир каждого отдельного человека и его деятельность по созданию произведений, насыщенных духовностью. Таким образом, можно утверждать, что живопись отражает культурную ситуацию в обществе определенной эпохи, мировоззрение людей, передает сложный мир человеческих чувств, эмоций и характеров, дает возможность познать мир, является формой общения между культурами, обществами и отдельными людьми.

С давних времен у людей появилось желание выразить себя и свою среду посредством художественных начинаний. Декоративная живопись практикуется на всех конти-

нентах и в самых разных стилях. Например, в пещерах пустыни Сахара. Здесь изображены люди, инструменты повседневной жизни и множество африканских животных. Пользуясь преимущественно линией как самым условным и отчетливо читаемым изобразительным средством, передавая среду или действие изобразительным намеком, узором, плоским фоном, древние живописцы изображали видимые предметы в их обобщенной, контурной характеристике.

Очень характерно было изображение человека в Древнем Египте, которое строилось на разворачивании фигуры человека следующим образом: голова в профиль – глаз в фас; торс в фас – руки в профиль; ноги в профиль. В древние времена такой способ изображения имел культовое и философское значение. Древнеегипетские изображения послужили основой для иконописи, в которой была развита и использовалась развернутая перспектива [4].

В европейские страны декоративная живопись была культивирована из творчества художников стран Ближнего и Дальнего Востока, у которых распространенным приемом стало использование в своих произведениях обратной перспективы. В свою очередь, французские народные художники также стали применять в своих изображениях линии и штрихи для определения цветов и листьев, которые рисовали на тканях или плотной бумаге, прикрепляя их к стене. В эпоху Возрождения и позже убедительным было только то изображение, которое математически или логически доказывалось.

Основные принципы декоративности в живописи как особые приемы художественно-образного мышления нашли свое яркое воплощение в русской иконописи XIV–XV вв. Выразительность плоскостно-орнаментального, колористически гармоничного композиционного строя иконы была подчинена содержанию изображения. По мнению Л.П. Ермолаевой, главными выразительными композиционными приемами русской иконописи было использование локального цвета при плоскостной трактовке формы, кое-где перекрытый пробелами и затемнениями, выявление линейной конструктивной композиционной основы, подчинение линейных границ предметов выразительному узору цветовых пятен, т. е. орнаментальной трактовке [5].

Как отмечалось выше, с искусством иконописи частично связан вопрос применения перевернутой или параллельной перспектив. В изобразительном искусстве метод обратной перспективы возник сравнительно недавно, но фактическое его применение относится к глубокой древности. Элементы обратной перспективы наблюдаются в работах народных мастеров и детей, не обученных правилам изображения геометрических форм в пространстве. Обратная перспектива выступает как феномен человеческого зрения и мозга. Характерным для системы обратной перспективы становится выгнутое изображение с дугообразной линией горизонта. Чем ближе объект к зрителю или рисуемому, тем больше должен быть изгиб. Предметам прямоугольной формы придается вогнутость, образуя, таким образом, надломы формы в центре выгиба. Например, в изображениях спинок кресел на иконах, лба ликов полукруглые мазки являются границей надлома формы. Таким образом, получается, что в «бочкообразной» форме при разделении зрительной позиции изображение по горизонтали сплющивается, а по вертикали вытягивается. При этом уменьшается глубина пространства, масштаб тыльной части изображения увеличивается: предмет воспринимается расширенным вправо, влево и в направлении от зрителя – в глубину пространства, вследствие чего центр предмета сдвигается вглубь от зрителя. В иконе часто встречается сдвиг на зрителя – очень резкий, при котором предмет, стоящий на столе, бывает сдвинут к самому его краю. Именно так изображена чаша на иконе А. Рублева «Троица».

Исследования Л.Ф. Жегина и Б.В. Раушенбаха доказывают, что древнерусский иконописец изображал объекты с учетом требований канона, осознанно создавая изображение «неправильным» [6; 7]. Европейские художники, напротив, создавая реальную действительность, блестяще владели технологией передачи внешней формы объектов.

Древнерусские иконописцы вопреки существующим определенным требованиям и нормам линейной перспективы окрашивали в яркие цвета боковые стороны предмета, отличающиеся от цвета фронтальной части. Обратная перспектива в иконописи – это неумение художника изображать, а органичная система передачи содержания, особое

видение. Важным в такой системе перспективы является передача впечатления о предмете, рассматриваемом одновременно с разных сторон, в результате чего происходит деформация изображаемых форм.

В исследовании Б.В. Раушенбаха приведено сравнение разных научных систем изображения предметов в перспективе со следующей последовательностью:

- предметы размещены в глубоком (дальнем) пространстве (ренессансная перспектива);

- предметы расположены в средней глубине (аксонометрия) – изображение в параллельной перспективе;

- предметы находятся в наиболее близком от художника пространстве, в этом случае длину предмета по горизонтали или вертикали можно разделить на три части, при этом дальние участки прямой линии находятся в ракурсе, т. е. прямая линия воспринимается изогнутой, и, следовательно, изображение геометрического объекта будет трансформированным [7].

Исследование культуры изображения XII–XV вв. показало, что иконописцы того периода умели изображать предметы с позиции реализма, но в те времена не было материалистического подхода к изображению. Живопись подчинялась строжайшему канону, что отличало ее от всех предыдущих систем изображения.

В России с конца XVII в. западноевропейское искусство и академическое обучение художников стало существенно влиять на обучение изобразительному искусству. Это привело к разрушению и потере древнерусских традиций, опыта обучения и использования обратной перспективы в изображении. Начиная с конца XVII в. изображения приобретают объемный, реалистический характер, а достижения А. Рублева и Дионисия в иконописи утрачены и забыты вплоть до начала XX в. Возможность обучения созданию плоскостного пространства исчезла, предметная среда стала изображаться только в прямой перспективе.

Дальнейшим развитием изобразительного и выразительного языка декоративной живописи стали произведения французских творцов рубежа XIX в. В экспрессивной живописи В. Ван Гога и А. Тулуз-Лотрека нашли отражение новые грани художественно-

го видения окружающей действительности. Особенно характерно творчество П. Гогена, в произведениях которого не только предметы, но и все элементы среды решены символично и декоративно.

Яркая декоративная направленность прослеживается и в живописи А. Матисса. В своих работах он ограничивает палитру красок до трех–четырёх с целью достижения наибольшей силы цвета. А. Матисс восстановил своим творчеством значение линии, которая подчинила все предметы определённому ритму и внесла орнаментальность в картину. Он стремился к выразительности своих произведений и боролся с «крабским копированием природы» [8].

Также на развитие декоративной живописи оказало влияние творчество русских живописцев М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, Н.К. Рериха, Р.Р. Фалька, А.В. Лентулова, П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Куприна, А.А. Дейнеки, К.Ф. Юона и других художников. Их работы отличаются декоративностью в трактовке цвета и композиционном построении, яркой самобытностью при разной стилистической направленности. Художественным произведениям этих живописцев присущи отдельные грани декоративности как метода художественно-образного мышления [9].

В произведениях декоративно-прикладного искусства, созданных в различные временные рамки, почти всегда можно проследить культурный уровень народа. Они призваны помогать людям жить, формировать их вкусы. Предметы декоративного искусства носят прикладной характер, узко-практический, их функция утилитарная, а именно, предметы взаимодействуют с интерьером, модели одежды взаимосвязаны с человеком, декор архитектуры – со средой и т. п. Живописец К.Ф. Юон считал, что «декоративная мысль всегда лежала в основе образования больших историко-художественных стилей», «чувство декоративного является выражением национального самосознания, народного понимания красоты реального мира» [10].

Декоративная живопись как вид искусства является одним из средств эстетического воспитания, учит видеть и познавать мир. Она является особой формой познания и осмысления действительности, которая эмоционально воздействует на человека, разви-

вает его интеллект и формирует чувства. Помимо этого декоративная живопись способствует развитию художественно-образного мышления и креативности. Поэтому актуальность проблемы и значимость декоративной живописи состоит в том, что от слабой развитости образного мышления у студентов творческих специальностей, недостаточного уровня художественно-творческих способностей и неумения стилизовать окружающую действительность в своих произведениях в значительной степени страдает качество подготовки дипломированного выпускника. В итоге, специалист оказывается в затруднении создавать эксклюзивные художественные образы в своей работе. При создании произведений прикладного искусства творец черпает вдохновение в реальной, объективной действительности, отбирая те свойства и качества природы, которые в наибольшей степени соответствуют специфическому ассоциативно-образному языку жанра. Поэтому особенностью декоративно-прикладного искусства стала плоскостная трактовка орнамента на различных предметах.

Декоративность (dekor – красота, прелесть, изящество, украшенность) – форма выражения красоты синтезированного мира через отношение части и целого, это связь с окружающей предметно-пространственной средой, не натуральное, а условное ее отображение, наполненное метафорическим смыслом [5]. Декоративность является отличительной чертой декоративно-прикладного искусства, поэтому произведения прикладного искусства отличаются экспрессивностью, выразительностью, повышенной эмоциональностью живописностью, красочностью. Декоративность, обладая глубоко содержательным качеством, имеет методологическое значение при изучении как искусства прошлого, так и процессов, происходящих в современном искусстве, определяет творческое начало в преобразовании предметной и пространственной среды как определенная часть оформления интерьера, несет в себе поэтическое, идейное и образное содержание [4]. Декоративность можно определить как проявление изысканных, тщательно проработанных форм, деталей и узоров с целью украшения пространства интерьера как ансамбля, имеющего единство и неразрывность декоративных элементов.

Декоративная живопись, являясь украшающей живописью, существует в двух видах: это монументальная и станковая живопись. Являясь частью архитектурного ансамбля или произведения декоративного искусства, она имеет специальное назначение – украшать внутреннее пространство архитектуры, а также служит для выявления и подчеркивания архитектурных конструкций и деталей в интерьере. К декоративной живописи относятся орнаментальные росписи и изобразительные композиции, рассчитанные на декоративный эффект. Украшающую архитектуру (мозаика, витраж, фреска, энкаустика и т. д.) декоративная живопись имеет много общего с монументальной живописью.

Декоративная живопись относится к ряду общеобразовательных дисциплин и является одним из разделов теории и практики изобразительного искусства, изучаемым в высшей школе наряду с рисунком, живописью, декоративной композицией и т. д. С целью сохранения национальных черт в композиции декоративной живописи необходимо включать традиционные народные орнаменты, различные узоры на тканях, подносах, игрушках, в кружевах и различных предметах быта. Основой композиции русского изобразительного искусства до XVIII в. являлись изображения фигур людей на плоскости, поэтому в постановки с интерьером на практических занятиях необходимо включать натуры в российских национальных костюмах, характерных для различных эпох. При изображении фигур в декоративной живописи должна присутствовать определенная стилизация – обобщение изображения путем упрощения формы предмета, рисунка, цвета, применения других художественных приемов. Несомненно, при выполнении творческой работы необходимо учитывать следующие особенности декоративной живописи:

- отсутствие объема и материальности;
- изображение уплощенного пространства, условный язык декоративного письма;
- использование линий, работающих на выразительность или объем композиции, акцентирование силуэта;
- стилизация изображения с применением импровизации и деформации объектов;
- использование фактур;
- соблюдение закона теплостойкости;

- использование рефлексов, влияющих на изображенное пространство;
- орнаментально-ритмическая основа натурной постановки;
- применение параллельной или обратной перспективы;
- применение сближенных или контрастных форм и цветовых отношений предметов композиции;
- оригинальность и новизна мотивов, используемых в декоре.

Подводя итоги сказанному, можно сказать, что культура является предметом длительного и целенаправленного педагогического процесса, успех которого находится в прямой зависимости от способности учитывать особенности постижения культуры, опираться на созидательную силу искусства, осмыслить изменения в человеке в полную силу.

Культурная деятельность в сфере искусства способствует преобразованию знаний о культуре в нравственно-эстетические качества личности, превращая студентов в субъектов социально-культурного творчества. В свою очередь, искусство – важный аспект культуры. Это особый вид творческой деятельности, который создает образные и символические структуры. Искусство обладает художественными, познавательными и коммуникационными функциями. Являясь важной частью духовной культуры, искусство с первых страниц истории человечества всегда являлось средством осознания мира и духовного развития личности. Каждая историческая эпоха характеризуется своим пониманием искусства и его места в культуре. То же самое происходило и с декоративной живописью. В различные временные отрезки и в разных культурах она имела как востребованность, так и впадала в небытие.

Декоративную живопись надо рассматривать не просто как искусство, но и как культуру, отражающую традиции определенной нации. Она считается выразительным языком национальной культуры в связи с ее воплощением во всех аспектах жизни и культуры. Декоративная живопись выступает как созидательная сила в образовании обучающейся молодежи, имеющая цель духовного обогащения окружающего мира с точки зрения культуры. Поэтому ее культурологическая функциональность заключается в:

- познании и сохранении национальных особенностей и традиций декоративно-прикладного искусства, с целью дальнейшего их применения в произведениях декоративной живописи (познавательная функция);
- взаимодействию с натурой, своими современниками, а также в форме общения между культурами (коммуникативная функция);
- отражении различных сторон жизни, культурной ситуации в обществе определенного временного промежутка (информационная функция);
- формировании креативных качеств мышления, которое проявляется во всех сферах деятельности, обеспечивая качественный рост кадровой базы науки, производства и управления; формировании творческой элиты, полноценное воспитание которой невозможно вне культурно-ценностной среды и художественного образования (воспитательная функция);
- создании высокодуховных произведений и исторических ценностей (созидательная функция).

1. *Ариарский М.А.* Созидательный потенциал культуры и педагогические условия его реализации // *Человек и образование.* 2014. № 1.
2. *Торонова Е.М.* Живопись как предмет междисциплинарного исследования // *Вестник Томского государственного университета.* 2013. № 2.
3. *Дорогова Л.Н.* Художественная культура: понятия, термины. М., 1978.
4. *Кукенков В.И.* Декоративная живопись. Екатеринбург, 2008.

5. *Ермолаева Л.П.* Основы дизайнерского искусства. М., 2009.
6. *Жегин Л.Ф.* Язык живописного произведения. М., 1970.
7. *Раушенбах Б.В.* Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2002.
8. *Матисс А.* Сборник статей о творчестве. М., 1958.
9. *Филатова К.В.* Декоративная живопись в подготовке студента-дизайнера. Тамбов, 2010.
10. *Иогансон Б.В.* Молодым художникам о живописи. М., 1960.

1. *Ariarskiy M.A.* Sozidatel'nyy potentsial kul'tury i pedagogicheskie usloviya ego realizatsii // *Chelovek i obrazovanie.* 2014. № 1.
2. *Toronova E.M.* Zhivopis' kak predmet mezhdistsiplinarnogo issledovaniya // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.* 2013. № 2.
3. *Dorogova L.N.* Khudozhestvennaya kul'tura: ponyatiya, terminy. M., 1978.
4. *Kukonkov V.I.* Dekorativnaya zhivopis'. Ekaterinburg, 2008.
5. *Ermolaeva L.P.* Osnovy dizaynerskogo iskusstva. M., 2009.
6. *Zhegin L.F.* Yazyk zhivopisnogo proizvedeniya. M., 1970.
7. *Raushenbakh B.V.* Geometriya kartiny i zritel'noe vospriyatye. SPb., 2002.
8. *Matiss A.* Sbornik statey o tvorchestve. M., 1958.
9. *Filatova K.V.* Dekorativnaya zhivopis' v podgotovke studenta-dizaynera. Tambov, 2010.
10. *Ioganson B.V.* Molodym khudozhnikam o zhivopisi. M., 1960.

Поступила в редакцию 20.10.2015 г.

UDC 7.08

FUNCTIONALITY OF CULTURE IN DECORATIVE PAINTING

Karina Vladimirovna FILATOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Theatrics and Decorative Arts Department, e-mail: fkv.72@mail.ru

Definition of the term “culture” is given, and its features in relation to fine art, in particular to decorative painting are revealed. Special attention is paid to the creative power of culture in general and in particular painting. The history of features of decorative art formation ranging from the ancient world to the present time is viewed. Special attention is paid to the development of the principles of decorative painting, special artistic creative thinking techniques, which found its vivid expression in the Russian icon painting XIV–XV centuries. The definition of “decorative” is given, its essence as applied to decorative painting is revealed. The urgency of the problem and significance of the decorative painting in the training of students of creative specialties is explained. The role of decorative painting in the conservation of national peculiarities and traditions is examined. The features of decorative painting in a separate group are considered. The recommendations in the organization of classes in decorative painting with the aim of preserving national features considering its features are given. In conclusion, the role of cultural activities in the arts and cultural functionality of decorative arts in students’ education is shown.

Key words: culture; art; functions of culture; decorative painting and its features.