

РИСОВАНИЕ РАСТЕНИЙ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В статье проанализирован в исторической и историко-педагогической плоскостях важный аспект декоративно-прикладного искусства – рисование растений и цветов. Рассмотрена оригинальная педагогическая система немецкого художника 19 века М. Меурера. Кратко описана методика обучения рисованию растений на занятиях в Московском филиале Высшей школы народных искусств

Художники декоративно-прикладного искусства во все времена уделяли большое внимание изучению различных форм растительного мира и их изображению на предметах быта: посуде, тканях, изделиях из дерева и др.

Народные мастера-ремесленники создавали на плоскости или на объёмной форме совершенно различные по исполнению образы растительного мира, исходя из своего видения и сообразуясь со своим вкусом. Цветы и растения могли ими изображаться как в виде лёгкого линейного рисунка, так и в виде сложной по тону и цвету пространственной формы. Это зависело от степени стилизации природного мотива.

Художник не использует мотивы природы для украшения предметов без какой-либо степени стилизации. Стилизация, преобразующая реальный облик изображаемого, всегда достигается его обобщением. Цель стилизации – представить обобщённый и упрощённый образ изображаемого предмета, сделать мотив более понятным, максимально выразительным для зрителя, при этом, что важно, удобным для исполнения художником. Материал, на котором будет исполнено изображение, и место, отведённое на предмете для декора, заставляют художника выбирать те или иные варианты стилизации природного мотива [4, с. 28–29].

Растения – цветы, листья, плоды – могли быть упрощённо стилизованы, переданы в натуралистичной манере, или их изображение могло быть усложнено. Листья изображались иногда как масса листвы, иногда отдельно, например лист папируса в Египте, лавровый и акантовый лист в Греции. Цветы были излюбленным мотивом, например лилия в эгейском искусстве, роза в готическом, голубой лотос и белая водяная лилия в искусстве

Египта, хризантема в Японии и т.д. Выбор природного мотива, его трактовка умело подчинялись форме предмета. Например, голубой лотос в египетском искусстве изображался на предметах треугольных или удлинённых, а водяная лилия на округлых и широких [4, с. 19–20].

Ремесло в декоративно-прикладной области искусства с глубокой древности вплоть до конца 18 века было неразрывно связано с творчеством. Мастер-ремесленник сам придумывал изделие и сам исполнял его вплоть до последней технологической операции. При создании орнаментального рисунка он всегда ориентировался на наглядный, так называемый канонический образец. «Вещи, в которых система канона находила наиболее адекватное воплощение, признавались образцовыми и служили эталонами совершенной формы, мастерства, объектами подражания и копирования, ориентирами в создании ещё более совершенных образцов» [3, с. 8]. Растительные орнаменты выполнялись также по каноническим образцам. Ремесленник, не имевший, как правило, художественного образования, не мог грамотно зарисовать растение с натуры. Поэтому он по памяти передавал в своей работе впечатления от природы, улучшая в ходе работы образец в соответствии со своим вкусом.

До конца 18 века в Европе не было разделения на высшие и низшие искусства. Ремесленники (каменщики, красильщики, ювелиры) состояли в одних гильдиях с живописцами, гравёрами, скульпторами. Живописцы, также как и ремесленники, были хорошо знакомы с орнаментальной практикой.

Крупные мастера эпохи Возрождения в Италии, блестяще владевшие рисунком с натуры, свободно чувствовали себя и в облас-

ти прикладного искусства, изготавливая рисунки для шпалер, тканей, керамических изделий в технике майолики и др. Изобразительные мотивы в декоре этого периода отличаются реалистичностью, разнообразием и праздничной цветовой гаммой. Цветочная тематика присутствует в росписях различных керамических изделий, декоративных тканей и на других предметах прикладного искусства.

Вместе с тем ещё с конца 17 века в Европе появляются графики-орнаменталисты, специализирующиеся исключительно на создании рисунков и образцов для изделий прикладного искусства. Усилиями крупных мастеров изобразительного искусства и декораторов (графиков-орнаменталистов) растительный орнамент обогащался, но всё же в основном до конца 18 века продолжал изготавливаться ремесленниками.

В начале 19 века в Европе в связи с бурным развитием художественной промышленности возрастает интерес к растительным мотивам. Изображение растений становится отдельной темой в искусстве.

При этом крупные живописцы и архитекторы практически перестают исполнять заказы для промышленности. Изящные искусства в этот период отделяются от прикладных ремёсел. В связи с этим появляется острая потребность в кадрах художников, работающих для серийного производства и, как следствие, в художественно-промышленном образовании. В Европе в 19 веке получают широкое распространение художественно-промышленные школы, готовящие художников, специализирующихся только на проектной деятельности для нужд промышленности. Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства в этот период становится самостоятельным этапом и окончательно отделяется от производства.

Обслуживание быстро развивающегося производства изделий, украшенных орнаментом, привело к появлению первых методов изображения различных мотивов специально для художественной промышленности, таких как метод определения «совершенных форм» растений и стилизация натуральных зарисовок растений под орнаменты прошлого. При этом в программах обучения в художественно-промышленных школах сохранялось копирование рисунков-образцов. В процессе копирования строго соблюдалась авторская манера и осваивались определённые рисовальные

приёмы. Метод определения «совершенных форм» относится к классическим и существовал в художественной практике первой половины 19 века. Он был основан на применении в качестве орнаментального мотива идеализированной (совершенной) формы растения или его части, полученной в результате творческого обобщения природной формы. Растительная форма согласно методу «совершенных форм» трактовалась художником с учётом орнаментов прошлых веков и определённых законов построения художественного изображения растений. Под творческим обобщением в нём понималась элементарная стилизация-схематизация на основе схожести общего очертания цветка, листа, плода или их групп с различными геометрическими фигурами (треугольником, пятиугольником, кругом). Этот метод часто применялся в упрощённом виде на начальном этапе художественного образования.

Ко второй половине 19 века большая часть произведений прикладного искусства была перенасыщена растительными орнаментами, стилизованными под прошлые века, что заметно ограничивало возможности художественного изображения огромного разнообразия растительных форм и соответственно вызывало бесконечные повторы наработанных ранее мотивов. Это, естественно не удовлетворяло как специалистов художественной промышленности, так и многочисленных потребителей их продукции.

Надежды на обновление орнаментальных мотивов в обществе стали связывать с нарастающим движением «возврата к природе». В начале последней трети 19 века в Европе происходит буквально взрыв интереса к возможностям применения растительных мотивов для нужд художественной промышленности. Впервые в учебных программах художественно-промышленных школ появляются задания по рисованию растений с натуры. Значительное число талантливых педагогов посвящает себя рисованию растений для художественной промышленности. В Германии, Франции, Австрии издаются прекрасные книги и пособия по рисованию и стилизации растений, в частности «Цветы и орнамент», «Рисование в художественной промышленности» Карла Крумбольца (Дрезден, 1849), «Растение в искусстве» Иосифа Риттер фон Штока (Вена, 1896), «Рисование растений стилизованных и натуральных» Иоганна Штауффагера (Бреслау, 1897), «Формы растений. Образцы и при-

менения растений в орнаменте» М. Меурера (Дрезден, 1896) [1, с. 18–22].

Известный теоретик искусства и педагог конца 19 – начала 20 века Теодор Вундерлих так писал о методах изображения растений для художественной промышленности: «Рисование в художественно-промышленных целях принимает различные формы. Один способ такого рисования заключается в простой передаче живописно-декоративных форм растений... Этот способ имеет важное значение для общего художественного развития, которое необходимо каждому занимающемуся художественными ремёслами. Зарисовки по такому способу изображаются как можно ближе к «природному естеству» и включают не какой-то отдельный цветок, а всё растение или их группу. Объёмные характеристики выражаются слабо, но зато широко применяется цвет. Зарисовок два вида. Первый вид охватывает зарисовки групп растений с сохранением всех их случайных ракурсов, пропорций, а главное, окраски. Второй вид отличается от первого тем, что ракурсы для изображения выбираются с учётом большего выявления особенностей единичного растения и работа идёт с большим анализом конструкции и прорисовкой объёмов» [2]. Орнаментальность в композициях, исполненных по таким зарисовкам, достигалась проверенным тысячелетиями и очень наглядным в своих приёмах способом – уплощением натурального изображения за счёт введения контура одной толщины, ровной заливки силуэта растительной формы цветом двух-четырёх основных тонов, без передачи светотеневых отношений.

Совместить в едином методе многие достижения, накопленные в 19 веке в области изображения растений для художественной промышленности, удалось М. Меуреру. Занимавшийся педагогической деятельностью в художественно-промышленных училищах Германии и Италии, а также руководивший в Риме Школой рисования растительных орнаментов немецкий художник М. Меурер разработал оригинальную систему изображения растений и применения её в орнаментальных композициях. Обучение по Меуреру начиналось с курса сравнительного изучения натуральных растительных форм и их отражения в истории развития прикладного искусства. Он пришёл к убеждению, что нельзя понять растительные орнаменты прошлого, не изучив законов органического строения растений.

Метод Меурера основывался на сравнительном изучении натуральных растительных форм и их отображений в истории искусства. Меурер считал, что изучение и одновременное сопоставление естественных и художественных форм даёт не только возможность вывести законы их образования, наглядно показывает аналогию обоих вариантов изображения и пригодность естественных форм для применения в искусстве, но и помогает установить те технические требования, которым подлежит видоизменение естественных форм изображаемых растений в художественные.

Курс сравнительного изучения растительных форм Меурера включал: теоретическое изучение основ ботаники, рисование растений с натуры, рисование гербариев, рисование с таблиц и оригиналов орнаментов, наработанных в предшествующие исторические периоды. В обучении применялись также специальные увеличенные модели растений и их частей из гипса и металла. Только после окончания курса сравнительного обучения (он длился не менее года) ученики могли переходить к видоизменению естественных растительных форм в художественные на основе своей фантазии, не ориентируясь на стили прошлого и понятия об идеальной красоте форм. Учащийся мог выбирать отдельные части растения, упрощая и видоизменяя их, создавая тем самым новую декоративную форму. При этом в процессе трансформации натуральных форм растений нужно было не только думать о красоте самих форм, но и учитывать материал, в котором будет выполнен орнамент. Например, работа в металле требовала значительного упрощения форм, а кружево, наоборот, требовало их детализации и тонкой проработки. При этом само растение, его цветы, листья, несмотря на их роль в узоре, должны были быть узнаваемы.

Меурер всегда выделял рисование растений с натуры в качестве основного метода обучения. Для лучшего понимания своего метода он в 1897–1901 гг. выпускает серии таблиц под названием «Образы растений. Этюды с натуры в применении к орнаменту. Для архитекторов, декораторов, рисовальщиков» (Дрезден, 1897 – I серия, 1901 – II серия) [1, с. 25–27].

В предисловии к своему изданию Меурер писал: «Настоящая публикация имеет целью представить архитектору, художнику, скульптору, иллюстратору и, в общем, всем тем, кто

занимается прикладным искусством, растительные формы для орнаментальных проектов.

Автор придерживается мнения, что только учеба у природы может дать возможность художнику сохранить суть и орнаментальную форму растения, что необходимо для логического и оригинального творчества в области форм. Однако эта учеба до сих пор не проводилась в достаточной мере, и профессиональному художнику не хватает времени, чтобы её снова начинать. Поэтому репродукции растительных образов могут до сих пор в определенной степени заменить персональную учебу, лишь бы эти образы воспроизводили не только чисто живописные растительные модели, но в большей мере фундаментальные элементы художественного воспроизведения.

Такой является цель усилий автора. Кроме в основном реалистических рисунков и фотографий растений или частей растений, которые должны быть полезны художнику, иллюстратору и т.д., можно, кроме того, будет найти репродукции естественных форм, которые, выделяя свойства (конструктивные) структуры растений и представляя растения в перспективе, увлекают архитектора и художника изобразительного искусства пользоваться растением для орнаментации. Для этого, помимо рисовальных этюдов будут представлены увеличенные репродукции моделей, выполненные рельефом или барельефом в соответствии с обучением автора».

И далее: «К природным формам я не намерен добавлять стилизованные формы. Каждое художественное проявление представляет специальные условия для орнаментальной обработки растительного мотива и аранжировки его частей. Опыт, кроме того, показывает, что эти абстрактные примеры имеют только проблематичную полезность. В этой работе, как и в своих других публикациях, автор больше всего намерен привести художника к собственному пониманию орнаментального характера природных форм и их самостоятельному использованию. Настоящая публикация намерена дать не стилизованные формы для непосредственного использования, а скорее элементы для композиций» [6].

Многие художники декоративно-прикладного искусства пользовались трудами Меурера. Его книги были в художественных мастерских крупных русских текстильных производств, а также в библиотеках Строгановско-

го училища в Москве и барона Штиглица в Санкт-Петербурге.

Труды Меурера оказали безусловное влияние на всё последующее обучение рисованию растений в учебных заведениях Европы и России, готовящих художников декоративно-прикладного искусства.

Такие составляющие его методики, как теоретическое познание основ ботаники, практическое рисование натуральных форм в природе, внимательное изучение строения растений, трансформация натуральных форм растений в художественные, поиск орнаментального характера природных форм, широко применяются и сейчас в практике обучения будущих художников декоративно-прикладного искусства.

В Московском филиале Высшей школы народных искусств рисованию растений и цветов посвящено несколько тем в программах обучения академическому и декоративному рисунку. Уже в первом задании по академическому рисунку студенты знакомятся с приемами натурального изображения частей растений. В рисунках листьев, стеблей с листьями и плодов растений идет изучение и передача характерного, свойственного каждому виду кустарника или дерева строения, расположения листьев на стебле, их пропорций, различных форм плодов.

Основная масса растений, используемых в творчестве художников, относится к группе высших (листочекельных) растений. Форма, фактура, цвет стеблей и листьев этих растений используются художниками при создании различных растительных орнаментов.

Обращается внимание студентов на разнообразие форм листьев большинства растений. Они бывают простыми и сложными, с цельной или расчлененной листовой пластинкой, с различным положением жилок на листе. Листья по-разному располагаются на стебле. Многообразие конфигураций листьев позволяет художникам создавать различные по сложности, непохожие друг на друга орнаменты.

За натуральным изображением частей растений следует задание по декоративной переработке ранее выполненных зарисовок листьев и веток растений. В этом задании студентами изучаются различные графические элементы: линия, пятно, точка, штрих. Задача таких работ заключается в выявлении с помощью различных графических средств ха-

рактерных, индивидуальных черт растения и в итоге создание его декоративного образа.

Дальнейшее изучение растительных форм происходит на разных курсах обучения на примере таких заданий, как «зарисовки цветов с натуры», «декоративное изображение растений и цветов», «рисование букета цветов с натуры», «декоративное изображение букета цветов».

Большое внимание в обучении рисунку студентов Московского филиала Высшей школы народных искусств уделяется теме «Изображение цветов». Студенты начинают работу над изображением цветов с натуры в конце первого курса, вначале в учебных аудиториях, затем продолжают их рисовать на пленэре в Ботанических садах. В природе различают простые и сложные соцветия. Простые соцветия имеют главную ось, на которой располагаются цветки; у сложных соцветий цветки располагаются на осях второго, третьего и более высокого порядка.

Так как немногие из поступивших на первый курс имеют практику в рисовании, обучение начинается с аналитических ознакомительных рисунков отдельных цветов, выполняемых преимущественно карандашом. Задачами рисования цветка являются: внимательное изучение его строения, разбор отдельных составляющих (цветоножки, околоцветника, чашелистиков, лепестков, пестика, тычинок), нахождение пластической взаимосвязи форм частей цветка. Рисунки могут быть линейными, силуэтными, а также длительными с подробной передачей деталей, тона и фактуры цветов.

Приобретая некоторый опыт в конструктивном анализе цветов на аудиторных занятиях, студенты продолжают их рисовать на пленэре. Работая в Ботаническом саду, они учатся видеть и понимать красоту мира природы, знакомятся с бесконечным многообра-

зием форм цветов и растений и должны уметь отбирать, согласно мнению М. С. Якушевой, в природе растительные мотивы уже имеющие декоративные качества [5, с. 10]. Постепенно расширяется диапазон применяемых студентами графических материалов. Рисунки выполняются карандашом, тушью кистью или пером, углём, сепией, пастелью и другими материалами на белой и тонированной бумаге.

После натуральных зарисовок растений и цветов студенты выполняют их декоративные художественно-образные изображения, подмечая ритмические особенности форм, пластику растения, фактуру поверхности его частей. Работы могут быть исполнены как с натуры, так и на основе ранее выполненных зарисовок. Задачей является выявление орнаментально-пластических (декоративных) качеств растений и цветов, создание их художественно-декоративного образа. Декоративные орнаментально-пластические изображения растений на занятиях по рисунку выполняются в пределах узнаваемости натуры. В работах применяются средства графики (линия, пятно, штрих, точка) в различных сочетаниях.

В дальнейшем собранный материал по изображению растений и цветов используется на занятиях по композиции при проектировании изделий, украшенных растительными орнаментами: колец, гарнитуров, подстаканников и других предметов прикладного искусства на кафедре «Ювелирное искусство», шкатулок, подносов, предметов мебели на кафедре «Художественная роспись по металлу и папье-маше», салфеток, скатертей, панно, одежды на кафедре «Художественная вышивка», платков, шалей, платьев, ширм, штор на кафедре «Художественная роспись тканей».

Л и т е р а т у р а

1. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 175 с.
2. Вундерлих Т. Рисование живых моделей в различных учебных заведениях. Рисование растений для художественной промышленности // Известия общества преподавателей графических искусств. – 1913. – №2.
3. Методика художественного конструирования / сост. Ю. Б. Соловьев. – М. : ВНИИ техн. эстетики, 1978. – 334 с.

4. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства : От древнейших времён до наших дней : с прил. ст. Ж. Гассио-Таллабо о дизайне [пер. с фр.] – М.: Искусство, 1982. – 577 с.

5. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учеб. пособие. – М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. – 239 с.

6. Meurer M. Pflanzenbilder. Ornamental Naturstudien. – Dresden, 1897.

7. Meurer M. Vergleichende Formenlehre des ornamentes und der pelanze. – Dresden, 1909.

