

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧАЮЩЕГО ТИПА В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

© 2012 В.А.Николин

Самарская государственная академия культуры и искусств

Статья поступила в редакцию 06.03.2012

В этой статье предлагается творчески адаптировать керамические декоративные работы в современность при помощи светотени. Свет и тень одни из важнейших художественных средств в искусстве. Они помогают воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, создавать необходимое настроение, иногда свет является почти единственным средством передачи настроения художника и дизайнера. Здесь есть простор свободе самовыражения, что позволяет современному человеку влиться в мировой творческий процесс, постепенно приобщаясь к возвышенному.

Ключевые слова: цивилизация, культура, творчество, нравственность, декоративно-прикладное искусство, художественная выразительность., импрессионизм, постимпрессионизм, керамика, самовыражение, светотени, свет, тень.

Культура, это огромное целостное явление, которое делает людей, заселяющих определенное пространство, из просто населения народом, нацией со своими нравственными и моральными нормами. В связи с грандиозными изменениями в картине современного мира перед человечеством возникает масса новых вызовов, в том числе касающихся глубинных норм бытия. Своим творчеством люди пытаются дать ответы на эти вопросы через устремление сознания человека к совершенству. Понятие творчества очень широко и разнообразно, хотя по отношению к окружающим нас реалиям, оно может рассматриваться как отображение действительности. Одной из самой интересной и характерной его составляющей является народное декоративно-прикладное творчество, которое включает в себя самые различные направления и объединяет сочетание практической целесообразности с естественной красотой изделий¹.

В архаичном обществе вся жизнь людей была буквально пронизана стремлением к красоте и гармонии с природной средой. Дом, очаг, мебель, орудия труда, одежда, утварь, игрушки – все, к чему прикасались руки народных мастеров, воплощало их любовь к родной земле и врожденное чувство прекрасного. Красоту их формы дополняли декоративные украшения в виде орнамента, изображений людей, зверей, птиц, сюжетных сценок, которые оставались статичными на протяжении веков. Красота окружающих нас вещей заключается в художественной выразительности формы и в полном со-

ответствии ее характера назначению самой вещи и только тогда обычные бытовые предметы становятся произведениями искусства. Если характер выявлен слабо и незаметно, составляющие его чувства вялы, части несоразмерны, то форма предмета теряет свою художественную силу. Таким образом, связь формы с назначением предмета должна заключаться в органическом, живом единстве того и другого. Соответствие формы назначению предмета является важнейшим признаком художественного качества, но одного этого недостаточно. Кастрюля, электрический чайник, настольная лампа и многое другое в нашем быту имеют формы, отвечающие своему назначению, но от этого они не становятся произведениями искусства. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что народное искусство дает замечательные образцы того, как самые простые бытовые предметы и орудия производства делались с замечательным художественным вкусом. Историческими примерами такого соподчинения формы и функционального назначения предмета являются античные керамические вазы в виде головы человека и животного или даже целых фигур, в отечественных произведениях – кувшины Скопина в виде птицы или медведя, держащие на себе сосуд, замечательные русские деревянные скобкاري и т.д. Было бы, конечно, нелепо возрождать эти вещи в современной обстановке, но работать над созданием современных аналогов декоративных изделий, органически отвечающих запросам современного человека постиндустриальной эпохи, просто необходимо. Украсить повседневную жизнь современного человека прекрасными предметами, отвлечь его от повседневной рутины, сделать ее более выразительной, осмысленной, эмоционально-насыщенной – такова основная задача,

⁰ Николин Владислав Аликович доктор технических наук, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства. E-mail: white.k@mail.ru

¹ Лихачёв Д.С. Культура как целостная среда // Новый Мир. – 1994. – № 8. – С.67; Петрова О.Г. Культурология. – М.: 1999.

стоящая сейчас перед всем декоративно-прикладным искусством².

Весь прошлый век проходил под флагом поисков новизны, где утверждались ее ценности; нередко она считалась положительным явлением даже независимо от результатов. Ценилась просто новизна. В современном обществе новизна, как поиск удобства и пользы людей, доведена до абсурда и только самые недалёковидные испытывают эйфорию по поводу успехов информатизации и других благ цивилизации. Современный мир действительно очень быстро меняется и вместе с ним изменяются окружающие нас бытовые предметы, одежда и многое другое, в создании которых непосредственное участие принимают модельеры и художники-дизайнеры. Появление таких вещей вызывает острую потребность разбираться в том, что красиво, что к чему подходит, в умении создавать у себя в квартире, доме и офисе обстановку, отвечающую эстетическим требованиям. Все это является мерилом респектабельности и успеха современного человека в жизни и бизнесе. В последнее время мы всё чаще замечаем, что творчество людей оставляет желать лучшего, а кризис современной культуры достиг своей критической точки. Идеологии суицида общества во множестве его проявлений необходимо противопоставить рост культурного уровня населения. В рамках культуры и творчества человек никогда не бывает одинок. Культура есть место встречи общества и человека. Конечно, сколько существует человечество, столько идут споры, какими должны быть пути ее роста³.

Неукоснительное следование канонам традиционных стилей в искусстве в нашу эпоху это тупиковый вариант, творческий человек хотя бы частично, но отступает от формальных признаков того или иного стиля. Стремление к новому в искусстве – одно из самых важных влечений во все времена существования человечества. Ярким доказательством этого являются новые направления в живописи, скульптуре, архитектуре и других областях искусства, возникшие на рубеже XIX и XX веков – импрессионизм, постимпрессионизм и модерн. Эти художники-новаторы пытались воссоздать свои чувственные впечатления, стремились передать солнечный свет максимально правдиво, экспериментировали с воспроизведением различных цветов и оттенков, ими была открыта удиви-

тельная выразительность мазка, которую они использовали для построения концептуальной картины мира, передачи объемности мерцающего пространства и создания особого эмоционального состояния. Так возникло «чудо импрессионизма» – живопись, сотканная из света и воздуха, в которой произведения отличаются особой световой гаммой, жизнерадостностью и увлеченностью чувств. Импрессионисты фактически отказались от жанрового подхода в изобразительном искусстве, сосредоточив все внимание на живописной передаче своего субъективного впечатления. При этом передать впечатление они стремились часто с почти иллюзионистической точностью соответствия цвето-световой воздушной атмосфере изображаемого фрагмента и момента видимой реальности. Их искусству свойственна своеобразная кадрированность и этюдность, где края предметов и тел бывают произвольно срезаны, при этом сюжеты в этих работах являются не основными, а второстепенными⁴.

У современных художников и дизайнеров в отличие от их предшественников вековой или даже полувековой давности задача более сложная, так как им приходится конкурировать за внимание человека со стопрограммным телевидением и Интернетом. В этом потоке информации у каждого человека, помимо общих, создаются собственные представления о прекрасном и о том, чем он хочет себя окружить дома и в офисе. В этом ключе ведутся творческие изыскания современных художников, связанные с экспериментами в области светотени, которые наиболее близки к творческим идеям адаптации декоративных работ в современность. Shadow art или рисунок тенью – это одно из направлений в современном искусстве, где художники не используют краски и кисти, мастеру светотени достаточно несколько предметов и правильно выбранное освещение. Отличительной особенностью этого направления является необычность, новизна, а философский смысл, заложенный в таком произведении, создает неподражаемые впечатления и может стать шедевром. Родоначальниками этого направления являются: Куми Ямашита⁵, создающий необычные ви-

² Акунов Л.Ф. Технология производства и декорирования художественных керамических изделий. – М.: 1984; Миклашевский А.И. Технология художественной керамики. – М.: 1971.

³ Маслих С.А. Русское изразцовое искусство 15 – 19 вв. – М.:1983; Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: 1990.

⁴ Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство. М.: 2000; Денвер Б.М. Импрессионизм. Художники и картины. – М.: 1994. – С.157 – 190; Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М.: 1980. – С.64 – 66.

⁵ Куми Ямашита – мастер света и тени. [Электронный ресурс] Режим доступа: [http:// www.lifeglobe.ru](http://www.lifeglobe.ru) (Дата обращения 26.02.2011); Искусство теней или как из мусора создать шедевр. [Электронный ресурс] Режим доступа: [http:// www.необычно.ru](http://www.необычно.ru) (01.03.2011); Художник, что рисует тенью. Необычная живопись Майкла Неффа. [Электронный ресурс] Режим доступа: [http:// www.livemaster.ru](http://www.livemaster.ru) (01.03.2011).

зуальные эффекты с помощью различных особо расположенных предметов и направленного на них под определенным углом света; Тим Нобель – для своих шедевров использует предме-

ты, собранные на городских улицах; Майкл Нефф стремится показать людям, что красивы не только реальные предметы, но и их тени, которые они отбрасывают.

Фото. 1, 2. Фаянсовые шахматы «Античное сражение». Автор В.А.Николин д.т.н., профессор каф. ДПТ СГАКИ

Окружающая природа издревле служила народным мастерам источником вдохновения, а воплощая ее в своих произведениях, они никогда не копировали все буквально. Реальность в их работах становилась несколько размытой, приобретая порой волшебные, сказочные черты, в которых быль и вымысел замысловато переплетались. Разнообразие форм декоративных вещей и скульптурных сказочных образов свидетельствует о неиссякаемой фантазии мастеров, а их яркая красочная роспись вызывает радостное настроение.

К сожалению, за последние десятилетия в образовании и воспитании ослаблена нравственная компонента и, как следствие, культура переживает кризис во всех областях искусства.

Приобщение человека к искусству уже определяет его нравственные ориентиры, а создавая художественные произведения, он формируется как личность. Использование в современном декоративном творчестве родственных ему элементов современного искусства светотеней несет не только функциональность и эстетику, но и будит разнообразные эмоции и фантазии. Такие декоративные произведения, которые при специальном освещении отбрасывают художественные тени, гармонично вписывающиеся в общую композицию, создают прекрасную загадочность и незабываемое впечатление.

Для иллюстрации первого варианта решения такой задачи использовались авторские фаянсовые шахматы и дипломные грубокерамические

шахматные фигурки, которые располагались на стеклянной шахматной доске со специальной подсветкой (фото.1, 2). В декоративных изделиях, как и в живописи, традиционные произведения способны запечатлеть лишь один-единственный момент времени, у них всегда «один кадр». Одной из первых попыток воспроизвести изменчивость природной красоты в художественных произведениях была предпринята импрессионистами, где мастера передавали свое непосредственное видение, воссоздавая зрительное впечатление яркого солнечного света и игры цветных теней. Проецируя их подход посредством искусственного наложения световых колебаний от оригинальной подсветки на поверхность декоративных работ из фарфора, фаянса и грубой керамики, можно добиться существенного усиления их художественной выразительности. В этих работах предлагается принципиально новое решение усиления светового воздействия на фигуры посредством установки зеркал на дно шахматной доски, а так же создания дискретности в их освещении за счет хаотического расположения зеркал или «глухой» окраски шахматных клеток. Вот тогда на фактурном рельефе и цветной глазури шахматных фигур создаются неповторимые вибрации света и тени, в результате чего их выразительность многократно возрастает, приобретая собственную энергетику. Цветные мерцающие блики размывают силуэты фигур, происходит рождение принципиально новой формы художественной материи, возникает как бы собственная жизнь керамических декоративных воинов по-

средством иллюзии их движения. Такая игра на эмоциональном уровне вполне может конкурировать с компьютерными играми. Играя в эти шахматы, у человека возникает эффект присутствия на маленькой реальной битве, который будит воображение и фантазию.

Родену принадлежат слова: «скульптура это искусство углублений и выпуклостей». Развивая эту идею посредством направления света на эти «углубления и выпуклости», можно создавать ряд произведений искусств на основе всего одной скульптуры или композиции. Воздействуя на композицию декоративных ваз «Сфинксы» моно и бинарным светом различной яркости и цветности, визуальную их собственную цветность постоянно меняешь, претерпевая всевозможные превращения и изменения в широкой палитре и богатстве тонов и оттенков. Тени, отбрасываемые сфинксами на экран, создают фантастические картины, которые полны символики и могут носить орнаментальный характер. Таким же интересным является использование других форм нестационарной подсветки (неоновой, галогеновой, лазерных указок или других аналогичных устройств), когда можно с одной керамической работой создавать целые серии, в которых при различных вариациях освещения создаются все новые и новые эффектные композиции, поражающие свежестью красок, интенсивностью цвета и новизной восприятия. Чувство новизны впечатления и неисчерпаемости художественных идей остаются, даже после нескольких всевозможных световых этюдов с этими вазами (фото. 3).

Фото. 3. Керамические шахматы «Ледовое побоище». Дипломный проект. Автор Е.С.Соловьева студ. ХТ-50 СГАКИ. Рук.диплома В.А.Николин д.т.н., профессор каф. ДПТ СГАКИ

История XX века наглядно доказала, что надежды на победу разума оказались напрасными и рост научных знаний современного человека не сопровождается ростом его культурного уровня. Дисбаланс в психическом и духовном развитии весьма чреват для отдельной личности, но он значительно более опасен для общества, которое не может оставаться стабильным и процветающим, если материальная сфера намного превалирует над духовной. С потерей нравственных ориентиров современное общество не сможет обеспечить гармоничное развитие всех своих сограждан и кризис в культуре породит неминуемый крах всего человечества. Стремление современной цивилизации бесконечно создавать и потреблять все больше

и больше необходимо перенаправить в творческое русло. Одним из вариантов выхода из этого тупика может стать самостоятельное формирование духовного роста каждого отдельного человека посредством приобщения его к созданию собственных художественных творений, в частности, керамических произведений, что очень доступно. Каждый человек может путем творческих экспериментов, руководствуясь собственными, сиюминутными настроениями и творческими потребностями, варьируя светотенью, создавать всякий раз все новые и новые композиции. Свобода самовыражения дает человеку чувство причастности к возвышенному, чувство полноты жизни и уверенности в ее смысле.

Фото. 4, 5. Композиция керамических ваз «Сфинксы». Дипломный проект. Автор М.И.Исламова ХТ-50 СГАКИ. Рук. диплома В.А.Николин д.т.н., профессор каф. ДПТ СГАКИ

TECHNOLOGIES OF TRAINING TYPE IN HIGHER SCHOOLS OF CULTURE AND ARTS

© 2012 V.A.Nikolin^o

Samara State Academy of Culture and Arts

In the article a creative adaptation of ceramic decorative works to the present by means of treatment of light and shade is offered. They are considered one of the most important artistic means in arts. Light and shade help to reproduce the place and the environment of action, perspective; they create a necessary mood. Sometimes the light is almost the only means of painter's and designer's spirits. It has the freedom of self-expression that allows a modern man to become part of the world creative process, gradually accustoming to the sublime.

Key words: civilization, culture, creative art, morality, decorative and applied arts, artistic expression, impressionism, ceramics, self-expression, light and shade, light, shade.

^o Vladislav Alikovich Nikolin, doctor of technical sciences, professor of decorative and applied arts.
E-mail: white.k@mail.ru

