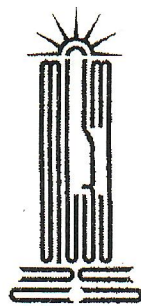

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი
Tbilisi Sul Khan-Saba Orbeliani State Pedagogical University
Тбилисский Государственный педагогический университет
имени Сулхан-Саба Орбелиани

ISSN 1512-2131

პ რ ო მ ე თ ე
PROMETHEUS
ПРОМЕТЕЙ

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
Periodical Scientific Journal
Периодический научный журнал
7(19)

თბილისი * Tbilisi * Тбилиси
2006

Маринэ Пალავაიდიშვილი, Марინэ Тевзая

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ПОСТРОЕНИЮ ОРНАМЕНТА

Обучение построению орнамента является одной из основных задач профессионального становления будущих художников-дизайнеров, которое происходит параллельно с изучением рисунка, композиции, цветоведения, а также начертательной геометрии, компьютерных программ и т. д. В течение года на основе этих знаний, как подтвердил наш опыт, возможно обучить студентов элементарному составлению простейших орнаментов.

Первые лекции мы посвятили обзору истории происхождения, создания различных видов орнамента, подробно остановились на периодах разных времен и цивилизаций, объясняя общее и разное в построении орнамента, выделяя его особенности и отличительные черты. Студентам предлагалось анализировать самостоятельно те или иные орнаменты, определять особенности каждого из них. После теоретических лекций об истории орнамента были проведены лекции о законах основ композиции, в частности, законах построения орнамента, раскрыты основные их понятия: «золотое сечение», симметрия и асимметрия, покой и хаос, статика и динамика. Особое внимание было уделено значению линии во всех ее проявлениях: прямая, горизонтальная вызывает чувство покоя; вертикальная передает стремление вверх; наклонная – неустойчивое положение; ломанная ассоциируется с неуравновешенностью настроения; волнообразная линия – движение спиральное-вращательное. Далее мы познакомили студентов с понятиями «вялая линия», «напряженная линия», «динамичная линия» и на практике показали, что по-разному используя их, можно получать разные эффекты как для передачи глубины рисунка, так и психологического воздействия на зрителя.

Особое внимание студентов было обращено на важнейшее средство построения композиции – ритм, то есть чередование различных элементов, которые придают ей четкость, стройность, особую выразительность. Под ритмическими движениями мотивов понимают прерывающиеся через одинаковые или разные интервалы движения пятен. Под пластическими движениями мотивов понимают непрерывные и плавные достаточной протяженности движения, а также скачкообразные переходы одних движений в другие.

Мы познакомили студентов с законом пропорциональности, который занимает немаловажную роль в изучении орнамента. Он заключается в установлении соразмерности частей по отношению к целому и к друг другу. Пропорции касаются отношений мотивов рисунка и фона в целом, размеров орнаментальных мотивов, их составных частей. Они характеризуют линейные размеры мотивов, расстояния между ними, повороты, наклоны и т. п. Любое целое может состоять из одинаковых частей или может быть разделено на одинаковые части, например, разные размеры и разную графическую трактовку мотивов. При этом принцип статики, как основополагающий, сохраняется в композиции, но приобретает некоторый динамический акцент, что придает ей остроту и разнообразие. В другом случае мы объясняли будущим дизайнерам, что целое может состоять из неодинаковых частей или в рисунке могут располагаться неодинаковые по размерам мотивы на разных друг от друга расстояниях и в разных поворотах. Чтобы обеспечить ясность композиционного замысла и целостность всей композиции, одна из систем (статика или динамика) должна доминировать над другой, зрительно восприниматься более активной по цвету, светлоте, графической обрисовке и т.п.

Вместе с законом пропорциональности мы знакомили студентов с законом контраста, который имеет важное значение в композиции орнамента. Взаимодействие противоположных качеств мотивов (размера, формы, светлоты, цвета) усиливает и обостряет их родственные качества, смягчает, сглаживает их. Мы подчеркивали, что законы и правила в орнаменте действуют не изолированно, а взаимосвязано, т. е. художник имеет дело с системой закономерных связей в организации мотивов и композиций в целом, причем большое место занимает взаимодействие формы мотивов и их колорита.

Особое значение в орнаменте мы придавали цвету и его гармоничному состоянию тонов, достигнутому путем правильного сочетания хроматических цветов и их эмоциональной выразительности, способной вызвать у человека самые разнообразные переживания. На основе знаний закономерностей и правил построения цветовых гармоний необходимо учить будущего дизайнера пользоваться ими свободно с целью развития творческой индивидуальности, чувства нового и современного. Критерием оценки остается визуальная.

Далее студентов знакомили с видами построения орнамента (сетчатые, лентовидные, круглые типа розет), при создании которых использовались геометрические, растительные и животные формы.

После овладения теоретическими знаниями студентов переводили на практическую работу.

Обучение начиналось путем конструирования элементарного геометрического орнамента. Вначале были использованы геометрические орнаменты правильной (квадраты, круги, прямоугольники, овалы, треугольники, шестиугольники, отрезки прямых и т.д.), неправильной формы в виде замысловатых очертаний, сложные геометрические мотивы, составленные путем сочетания правильных и неправильных форм.

Важно было научить студентов создавать единый ритмично-пластический строй рисунка. С этой целью использовались геометрические формы: круг, прямоугольник, треугольник, ромб и т. д., составлялась из них простая композиция так, чтобы соблюдались вышесказанные законы. Студентов учили тому, что фигуры могут повторяться, меняться, вращаться, параллельно передвигаться; элементарная композиция может быть построена из разных геометрических фигур, которые при своем параллельном передвижении создают какой-то орнамент. Студентов учили, что путем передвижения можно соблюдать статическое равновесие и динамическое. Статическое равновесие возникает при симметричной ориентации фигур на плоскости относительно ее вертикальной и горизонтальной плоскостей симметрии и особенно при симметричной форме самих мотивов. Динамическое равновесие достигается при асимметричном расположении фигур на плоскости. Динамическое равновесие достигается если, например, крупную фигуру в левой части плоскости уравновесить одним или несколькими элементами в правой части.

Студентов знакомили также с орнаментом замкнутой структуры, который может выступать, как монокомпозиция, также с раппортом. Раппорт - это минимальная площадь повторяющегося рисунка. Повторение раппорта строго по вертикали и горизонтали образует сетчатый орнамент. Регулярное повторение мотивов в рисунке только в одном направлении представляет собой линейное построение орнамента. Встречается и комбинированный орнамент. Студентов знакомили с тем, что рисунки геометрического орнамента могут быть составлены из прямых и циркульных линий, кружков различных радиусов и различных сочетаний, всевозможных эллипсов, спиралей, парабол, волнистых изогнутых форм. В дальнейшем предлагалось создавать новые сложные сочетания смешанных геометрических форм и линий.

Студентам давалось задание моделировать орнаменты из различных форм: прямоугольных (квадрат, прямоугольник, линия), круглых (окружность, круг, дуга, эллипс и т. д.), ромбовидных (треугольник, ромб, угол). Каждый составленный орнамент читался отдельно, а композиция создавалась соединением этих орнаментов в единый. Студентов учили, что мотивы геометрического орнамента могут быть заимствованы и из других источников, например, узор на морозном стекле, формы кристаллов, паутины и др. В основе орнаментов могут быть использованы различные по сложности и построению формы и фигуры: линии, пятна, квадраты, эллипсы, спирали, зигзаги и т. д. Решение композиций из геометрических форм сводилось к поиску новых ритмических построений, легко читаемых, стройных, композиционно-целостных.

Будущих дизайнеров знакомили также и с другими видами орнамента, выполненными по природным мотивам, растительным и животным, которые являются одним из наиболее многочисленных по разнообразию форм и композиционному построению. Студенты выходили на пленер для зарисовок. Рисунки делались цветочно-растительного характера: были использованы всевозможные цветы, листья, травы, деревья, кора деревьев, фрукты, ягоды, шишки, желуди и т. д. Зарисовки делались в деталях, используя свет и тень, чтобы больше почувствовать форму предмета и ясно увидеть его характерные черты. В дальнейшем рисунки упрощались и стилизовались. Студентам напоминали, что перед художниками стоит задача - не само изображение дерева, мха или коры дуба, а на основе этих зарисовок найти мотив орнаментальных форм, элементов разработки фона и т. п. Надо найти интересные формы, их творческие компоновки, выразить их в ритме и пластике, создать красивую цветовую гармонию. При этом мы стремились актуализировать теоретические знания о создании композиций в орнаменте. Зарисовки выполнялись разными техниками, используя карандаш, перо, кисть и т. д. Далее рисунки сканировались, упрощались и стилизовались в компьютере с использованием векторных программ. Из различных готовых элементов составлялся орнамент, применяя все функции инструментов, внесенных в компьютер. Поиски продолжались до тех пор, пока не было найдено правильное композиционное решение, четкий ритм в соответствии с вышеуказанными законами.

Обучение построению орнамента животного характера происходило аналогично вышеприведенному. Вначале делались зарисовки на природе, в зоопарке. В зарисовках бабочек, жуков, стрекоз, рыб, птиц и животных мы обращали внимание на узорную расцветку их кожного покрова и оперения, её цветовую гармонию, ритм. В орнаменте предлагалось использовать как конкретное изображение мотива, так и отдельные формы и элементы из зарисовок. Форма могла иметь позитивное и негативное изображение, которое выполнялось пятном или линией. В работе мы отдавали предпочтение обобщению, стилизации, предельной лаконичности изображаемого и краткости изобразительных средств; стремились научить максимально использовать одну и ту же форму, меняя её размеры и по-разному трансформируя (т.е. изменяя конфигурацию). Рисунок не должен был быть излишне детализирован,

необходимо было найти более выразительный масштаб, чтобы изменяя его становилось возможным создавать рисунки более широкого диапазона. Цветовая гамма зарисовки определялась нами природными данными изображаемого мотива или трактовалась вполне определённой колористической задачей.

Работа с природными мотивами выполнялась разными способами, в том числе ассоциативно, в обобщенной форме или абстрактно.

В связи с внедрением новых технологий (компьютера и цифровых медий) работа по созданию орнамента стала более интересной и продуктивной. Обучение облегчалось скоростью и наглядностью выполняемых задач. В течение долей секунд компьютер выполнял любые поставленные перед ним задачи. Решения возможно было в любой момент изменять, дополнять, умножать. Огромное количество цветов, чистота исполнения, чёткость и точность результатов давали возможность творить и находить те или иные композиции. Вместе с тем студентов учили, что нельзя останавливаться на случайно найденным машинной решением. Компьютер, как и карандаш, надо подчинить себе, зная и учитывая при этом законы композиции, контраста и т.д. Необходимо постоянно развивать фантазию студента, изучая образцы орнаментов разных народов и постоянно контактируя с природой.

Таким образом, обучение построению орнамента на основе знания законов композиции, рисунка, живописи, воспитание эстетических чувств и применение новых технологий значительно расширяют возможности профессиональной подготовки художников – дизайнеров.

Литература – References

1. შრიფტი და ორნამენტი ლ. გრიგოლია (ი. ინოვაციკვა, თბილისი, 2004).
2. ქართული ორნამენტი მ. თევზაია თბილისი, 2005.
3. Краткая энциклопедия дизайна О. И. Нестеренко Москва, 1994.
4. Художественное оформление текстильных изделий С. А. Малахова, Т.А. Журавлева и др. Москва, 1988.
5. Ornament. One thousand ornamental motives. Verlag Georg DWCalluey, Munchen.

პედაგოგიკა

მარინე ფალავანდიშვილი, მარინე თევზაია
მომავალი მხატვარ-დიზაინერებისათვის ორნამენტის აბეზის სწავლების მეთოდიკა

რეზიუმე

შრომაში აღწერილია უმაღლესი სამხატვრო სასწავლებლების სტუდენტებისათვის ორნამენტის კურსის სწავლების მეთოდიკა. ცალ-ცალკე გამოყოფილია ორნამენტის შექმნის, აგების, განსაზღვრის, განვითარების, განზოგადებისა და გამოკვლევის პროცესები. სხვადასხვა სახის ორნამენტის აგების მაგალითებზე ხაზგასმულია ის კანონზომიერებანი, რომლებიც განაპირობებენ სტუდენტის მიერ საგნის საფუძვლიან შესწავლას.

PEDAGOGICS

Marine Palavandishvili, Marine Tevzaia

TEACHING OF COMPOSITION OF ORNAMENT TO COMING ARTISTS-DESIGNERS

Summary

The methodology of teaching Art academy students is explained in this work. This article is divided in several parts, such as the process of building, defining, developing, generalization and researching the ornament. This work outlines those particular features in the examples of building different types of ornaments, which helps the student to understand and learn the subject.