

**РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХОЛУЙСКОЙ МИНИАТЮРЕ
THE ROLE AND NATURE OF DECORATIVE PAINTING
IN LEARNING KHOLUI MINIATURE**

**БЕЗИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
BEZINA IRINA ALEKSANDROVNA**

*аспирант ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств» (С.-Петербург), старший преподаватель
ФГБОУ СПО Холуйского филиала ВШНИ
Graduate student VPO "Higher School of Folk Arts" C-Petersburg, a senior lecturer FGBOU ACT Holuiskya
branch VSHNI; e-mail: ib091219@mail.ru*

Ключевые слова: живопись, обучение, подходы, иконопись, миниатюра, традиция, стилизация, декоративность.

Keywords: art, education, attitudes, icons, miniature, tradition, stylized, decorative.

Аннотация. В статье автор рассматривает особенности преподавания живописи в Холуйском филиале ВШНИ. Предлагается новая учебная программа по дисциплине «Живопись», при разработке которой автор опирается на традиции преподавания академической живописи, проверенные двухвековым опытом и условно-декоративных приёмов живописи в стиле холуйского письма. По мнению автора, опыт работы над декоративными решениями живописных работ, который накапливается в виде отдельных профессиональных умений и навыков в процессе интегрированного обучения по специальным дисциплинам и комплексного подхода, помогает подготовить высокопрофессионального художника холуйской лаковой миниатюры.

Abstract. The author considers the peculiarities of teaching art in Holuiskya branch VSHNI. A new training program in the discipline of "Painting", based on the teaching of academic painting tradition, proven two centuries of experience and shareware decorative techniques of painting in the style of Holuiskya letter. According to the author, the experience of working on solutions decorative paintings, which accumulates in the form of individual professional skills in the integrated education of special subjects and integrated approach helps to prepare highly professional artist Kholui lacquer miniatures.

Профессиональная культура будущего художника миниатюрной живописи формируется при условии включения его в духовное и художественно-творческое пространство холуйской традиционной культуры, через обучение и, далее, самостоятельную профессиональную творческую деятельность.

На формирование личности молодого художника воздействуют изучение теоретических и специальных учебных дисциплин, изучаемые в холуйском филиале Высшей школы народных искусств. Однако особое место в процессе профессиональной образовательной подготовки художника холуйской лаковой миниатюры отводится живописи, как учебной дисциплине, в огромной степени способствующей развитию творческих способностей и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.

Утверждение, что в профессиональном становлении будущего художника лаковой миниатюрной живописи важнейшее значение имеет живопись, никем и никогда не оспаривалось. Однако занятия по живописи на протяжении длительного времени проводились недостаточно эффективно. Только отдельные выпускники, благодаря тонкому природному художественному восприятию, могли выразить свои творческие идеи языком цвета и условно-декоративных приемов.

До недавнего времени в программе по живописи были недостаточно представлены учебные задания, которые освещали практические стороны профессиональной деятельности будущего художника, в неполной мере отражалась связь содержания с историческими декоративно-композиционными и колористическими традициями данного вида искусства как одного из ведущих лаковой миниатюрной живописи и исторического центра бытования народного художественного промысла. Живописные работы студентов филиала, по оценке Н. Г. Кузнецова, заведующего кафедрой живописи Высшей школы народных искусств, находятся на среднем и низком уровне, что обусловлено рядом причин, одна из которых – отсутствие взаимосвязи программ с конкретной специализацией студентов.

С целью оптимизации образовательного процесса по художественной дисциплине и подготовки высококвалифицированного специалиста по лаковой миниатюре, а также для комплексной постановки и решения сложных учебно-творческих задач в рамках совершенствования учебно-методического комплекса нами была разработана новая учебная программа, в которой определены содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания дисциплины. Следует отметить, что тематические задания выстроены с учетом соотнесения программы с конкретными видами традиционного прикладного искусства, с применением декоративно-условных приёмов холуйской лаковой миниатюры, построенной на выявлении междисциплинарной интеграции таких ведущих дисциплин профессионального и специального цикла, как «мастерство», «специальная композиция», «рисунок», «живопись», «цветоведение».

В связи с тем, что «Живопись» представляет собой учебный предмет, занимающий приоритетное положение в системе формирования творчески мыслящего художника холуйской миниатюрной живописи, на наш взгляд, важным является целостность и комплексность компонентов программы: теоретический, художественно-творческий, технологический, методический, традиционный.

Целью выполнения заданий по живописи являются подготовка и становление компетентного высококвалифицированного художника холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Теоретический компонент программы включает формирование знаний об академической живописи и условно-декоративных приёмах, характеризующих специфику традиций холуйской лаковой миниатюры, ее стилистические особенности при решении композиционно-декоративных заданий.

Художественно-творческий компонент включает формирование эстетических и художественных умений и знаний, необходимых для формирования основ целостной

живописной культуры, понимания способов стилизации: получение и углубление знаний о средствах художественной выразительности (живописности и декоративности как эстетического качества изображения).

Технологический компонент включает формирование исполнительских умений при применении в работе различной техники живописи на основе художественных традиций.

Методический компонент включает функциональное владение приёмами и методами художественного образования и эстетического воспитания, которые создают условия для творческого подхода к осуществлению взаимосвязи академической живописи и условно-декоративных приёмов живописи в традициях холуйского письма.

Традиционный компонент включает художественные принципы и приёмы, которые утверждают себя через преемственность.

Длительное время под традиционностью народного искусства понимались в основном древность его образов, форм и приёмов, устойчивость их сохранения и преемственность [1, 2]. С традициями, по определению М. А. Некрасовой, передаются не только мастерство, но и художественные принципы и приёмы [3].

Работы по декоративной переработке выполняются в течение всего курса обучения и усложняются постепенно: от декоративного изображения листьев и веток растений до сложных натюрмортов и, в заключение, создания декоративных работ с изображением фигуры человека, что является определяющим при создании композиционных проектов на занятиях по композиции, проектированию и выполнению росписи по мастерству.

В процессе обучения все учебно-тематические задания выполняются на основе ранее исполненного этюда с натуры. Только после его детальной проработки в цвете студенты приступают к работе над серией эскизов по заданной теме, используя строго такие материалы, как гуашь и темпера, являющиеся основным живописным материалом для выполнения миниатюрной росписи. В процессе обучения необходимо следовать техническим приёмам, характерным для иконописания и холуйской миниатюры.

Стилизация в области холуйской лаковой миниатюрной живописи представляет собой систему художественных приёмов, трактующих реалистическую форму сообразно условно-плоскостному пространству. Понятие «художественная стилизация» в современных условиях служит

- 1) средством воспроизведения колорита, с которым ассоциируется уникальное искусство холуйской миниатюры;
- 2) намеренному использованию в новых целях стилистических особенностей искусства иконографии и народного творчества;

- 3) свободному истолкованию содержания и стиля иконографии и ранних примеров искусства холуйской миниатюры, послуживших прототипом;
- 4) важным приёмом, помогающим воссоздать атмосферу фольклора в народно-декоративной живописи;
- 5) приёмом намеренной имитации наиболее характерных признаков иконографического стиля в новом для него художественном контексте современной холуйской миниатюры.

Стилистику традиционной холуйской лаковой миниатюры определяют: живописная декоративность (при этом сохраняется близость к реалистическому изображению); цветовая гамма либо в теплом колорите, где доминируют охристо-оранжевые оттенки, либо в холодном, когда преобладает сине-зеленая гамма цветов; активное выделение главных сюжетных персонажей; условность линейной и воздушной перспективы; обобщение дальнего плана; детальная проработка переднего плана, повествовательность композиции (многоклеймовость); используется как черный фон, так и живописный; золото и алюминий применяют только при изображении металлических элементов и орнаментов, обрамляющих живопись и кузовок; в орнаменте часто используют цвет.

Таким образом, стилизация в области холуйской лаковой миниатюрной живописи представляет собой систему художественных приёмов, трактующих реалистическую форму сообразно условно-плоскостному пространству и обусловленных особенностями местной иконописной школы.

Выполняя работу с условно-декоративными приёмами живописи, студент проходит те же художественно-творческие этапы, что и при выполнении заданий на специальной композиции. В процессе поиска удачного композиционного и цветового решения, яркого характерного пластического образа студент учится осмыслению и пониманию этого искусства, проходит путь от активного созерцания природы к созданию стилизованного условно-декоративного изображения по заданной теме. Таким образом, в процессе выполнения декоративно-живописных заданий на практических занятиях происходит формирование креативной личности будущего художника путем постоянных поисков и экспериментов.

В заключение хотелось бы отметить, что, создавая изделия с холуйской лаковой миниатюрной живописью, студенты должны учитывать опыт работы над декоративными решениями живописных работ, который накапливается в виде отдельных профессиональных умений и навыков в процессе интегрированного обучения по

специальным дисциплинам и комплексного подхода к решению заданий по предмету «Живопись».

ЛИТЕРАТУРА

1. Василенко В. М. Народное творчество: Избранные труды о народном творчестве 10 – 20 веков. – М.: Советский художник, 1974. – 294 с.:илл.
2. Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды. – М., 1972. – 350 с.:илл.
3. Некрасова м. А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика. – М.: Изобразительное искусство. – 334 с.:илл.