

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Безина И.А., кандидат педагогических наук, преподаватель, Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: ib091219@mail.ru

Besina I.A., PhD in pedagogical sciences, teacher, Kholuy branch of lacquer miniature painting named after N. N. Kharlamov of the Higher school of folk arts (academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1a., e-mail: ib091219@mail.ru

Формирование творческой активности будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи в процессе выполнения декоративных работ по живописи Formation of creative activity of future artists of Kholuy lacquer miniature painting in the process of performing decorative works on painting

Аннотация. В статье исследуется проблема формирования творческой активности будущих художников холуйской лаковой миниатюры (уровень среднего профессионального образования) при обучении живописи. Анализируются новые учебные задания – декоративные решения этюдов академической живописи с учётом традиционных стилистических особенностей холуйского письма. Обосновывается, что декоративные задания по живописи предоставляют большие возможности для проявления эмоционально-образного и творческого мышления студентов.

Ключевые слова: традиция, художественная стилистика, живописный приём, творчество, активность, темпера, эскиз, учебное задание, живопись.

Abstract. The article examines the problem of the formation of the creative activity of future artists of the Kholuy lacquer miniature (the level of secondary vocational education) when teaching painting. New educational tasks are analyzed, namely, decorative solutions of academic painting sketches, taking into account the traditional stylistic features of Kholuy painting. It is proved that decorative painting tasks provide great opportunities for the manifestation of emotional, imaginative and creative thinking of students.

Keywords: tradition, artistic style, pictorial technique, creativity, activity, tempera, sketch, educational task, painting.

Проблема формирования творческой активности студентов традиционных художественных промыслов является актуальной и социально-

значимой, поскольку повышаются требования к уровню профессиональной подготовки будущих специалистов в данной области.

Холуйская лаковая миниатюра – уникальной вид живописи на изделиях из папье-маше, поверхность которых украшена росписью и обработана натуральным бесцветным лаком. Живопись холуйских мастеров имеет своеобразный художественный язык, истоками которого является иконопись. В миниатюрной росписи используются художественные и орнаментальные мотивы с ювелирно-точной отделкой элементов композиции. Колорит холуйских изделий чист и ярок. Бывают неожиданные контрастные сочетания тёплых и холодных тонов. Золотой орнамент служит естественным переходом от живописи к плоскости изделия.

Холуйские лаки (броши, панно, ларцы, шкатулки различных форм и др.) – настоящие произведения искусства благодаря ручной технике изготовления изделий из папье-маше и высокохудожественной росписи мастерами-миниатюристами.

Подготовка художников холуйской лаковой миниатюрной живописи ведётся в Холуйском филиале им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (академии), расположенном в историческом центре традиционного художественного промысла, хранящем его регионально-исторические традиции. Важную роль в подготовке будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи отводится формированию их творческой активности.

Для того, чтобы определить сущность основного понятия – «творческая активность» – раскроем содержание коррелирующих понятий: «творчество», «творческая активность». Творчество – «процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности» [6, с. 474]. Именно творчество «связано ... тесным образом с художественным развитием личности и формированием ее творческих способностей» [1, с. 598-601]. Развитие личности осуществляется в процессе интенсивной учебной деятельности, неотделимой от творчества как «способа развития способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию» [3, с. 24].

Творческая активность – качество личности, которое развивается посредством отражения внутреннего миропонимания человека во внешнюю среду, проявление «инициативы, пластичности мышления и стремлении к новым поискам решения задач» [4, с. 105]. Творческая активность – действенное состояние, мотивирующее к профессиональной художественно-творческой деятельности.

В контексте сказанного, очевидна значимость для подготовки будущих художников лаковой миниатюры учебной дисциплины «Живопись». Учебная программа по живописи содержит задания, ориентирующие на развитие творческих особенностей, а именно декоративные решения этюдов академической живописи с учётом традиционных стилистических особенностей холуйского письма. Их выполнение связано с развитием и проявлением такого качества личности, как креативность.

Одна из задач обучения декоративной живописи – формирование творческой активности, постановка проблем и поиск путей решения – направлена на понимание смысла трансформации формы изобразительных мотивов, используемых в холуйской миниатюре.

Выполнение учебных заданий, связанных с развитием творческого потенциала обучающихся, предполагает деятельность студентов и педагогов по следующим направлениям: теоретическая, художественно-творческая, технологическая и методическая подготовка.

Теоретическая подготовка – расширение представлений о традиционных художественных промыслах как части национальной культуры, включающих понимание сущности русских лаков, стилистических особенностей холуйской миниатюры.

Художественно-творческая – накопление знаний, совершенствование художественных умений и навыков, необходимых для понимания способов стилизации и средств художественной выразительности.

Технологическая подготовка – формирование исполнительских умений в процессе создания художественного образа.

Методическая подготовка – создание условий для творческого подхода в выполнении декоративно-стилизованных заданий.

В стилизации декоративных заданий по живописи используются традиции иконописного письма темперными красками, разведёнными на яичной эмульсии. Работы выполняются традиционным способом наложения красок в определённой последовательности.

По разработанному эскизу выполняется «*роскрышь*» (наложение красками цветовых пятен всех элементов работы). Далее – «*пропись*» (прорисовка по роскрыши тёмным тоном всех контуров деталей). Пропись делается не одинаковыми, а мягкими плавными линиями разной толщины для выявления объёма элементов композиции. После прописи накладываются «*полутона*» (приплавка теневых и световых частей элементов композиции). Приплавка выполняется кистью средней толщины с целью выявления объёма. Для усиления эффекта объёма всех элементов и придания им законченности, выполняются «*пробела*» (отделка красками всех предметов). Отделка пробелами делается мягко, не вырывается из тонов роскрыши и приплавки, органически связана с окружающими тонами, придаёт законченность живописи. В завершении работы чистыми белилами ставится «*насечка*» (точка или небольшая линия на самых ярких местах композиции).

Приведем пример выполнения учебного задания «*Декоративная стилизация живописных этюдов пейзажа с архитектурными объектами*».

Прежде чем приступить к выполнению задания, обучающимся необходимо изучить «характер» зданий, окружающий ландшафт, сделать предварительные наброски и эскизы. «Эскизному поиску принадлежит роль первого этапа выполнения учебной работы, в процессе которого студентами выбирается самый эффектный способ изображения, определяется композиция и колорит» [5].

По лучшему эскизу выполняется живописное изображение, отбирается главное, которому подчиняется второстепенное. Формы живописных объектов конкретизируются с помощью передачи цветом отношений больших масс объектов, учета освещения и погоды. При передаче глубины пространства в этюде целесообразно прописать формы предметов и объектов переднего плана (рис. 1).

Рис. 1. Живописный этюд с архитектурными объектами

Декоративная переработка этого живописного этюда предполагает выполнение 2-3 декоративно-стилизированных небольших по формату эскизов. При этом, если необходимо для реализации замысла, возможны изменения в изображении архитектуры.

«В процессе эскизного поиска студентам необходимо сфокусироваться на крайне важных аспектах декоративной композиции: пропорциях и размерах; формах и их силуэтах; ракурсах; количественных и качественных отношениях цветов; разнообразии движений, из которых состоит композиция. Плодотворная и методически выстроенная эскизная работа является залогом успешного и грамотного выполнения учебного задания, создания цельного и выразительного художественного образа» [5, с. 59].

Декоративно-стилизированный пейзаж наряду с обобщениями и условностями должен передавать состояние природы, быть выразительным и интересным зрителю. Технически он выполняется в той же последовательности, что и произведения холуйских лаков с применением живописных приёмов холуйской миниатюры.

Декоративная стилизация заключается не только в совершенствовании применения условно-декоративных приёмов, но и в накоплении зрительно образных понятий о колористических и пластических особенностях пейзажа с включением архитектурных объектов. Эти качества природы позволяют искусно распоряжаться элементами художественной формы при создании произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи.

В художественном произведении содержание раскрывается посредством образного решения темы и его композиции. Поэтому знание основ декоративной стилизации, свободное владение приёмами холуйской миниатюрной живописи на плоскости позволяют наиболее эффективно реализовать авторскую трактовку идейно-смыслового содержания темы в художественную форму произведения (рис. 2).

Рис. 2. Панно «Холуй»

Декоративные переработки предоставляют большие возможности для проявления эмоционально-образного и творческого мышления, которые так необходимы в творческой деятельности будущего художника холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Бондарь М.А. Методологические основы понятия творческой активности школьников / М.А. Бондарь. // Молодой ученый. – 2015. – № 13 (93). – С. 598-601. – URL: <https://moluch.ru/archive/93/20763/> (дата обращения: 19.05.2021).
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – Москва: Искусство, 1965. – 156 с.
3. Лапшина А.В. Взгляды на понятие «творчество» и его различные трактовки / А.В. Лапшина // Молодой ученый. – 2010. – № 5 (16). – Т. 1. – С. 252-254. – URL: <https://moluch.ru/archive/16/1545/> (дата обращения: 19.05.2021).
4. Рюмина Ю.Н. Педагогическая технология формирования творческой активности в процессе интеграции различных видов деятельности детей дошкольного возраста: диссертация кандидата наук: 13.00.08 / Юлия Николаевна Рюмина. – Екатеринбург, 2003. – 253 с.
5. Серов П.Е. Эскизно-поисковая работа в процессе выполнения декоративных решений живописных постановок / П.Е. Серов // Традиционное

прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3. – С. 54-61. – URL: http://dpio.ru/stst/2020_3/2020-03-16/pdf (дата обращения: 26.05.21).

6. Философский словарь / под. ред. Фролова И.Т. – 5-е изд. – Москва: Политиздат, 1986. – 600 с.

References

1. Bondar' M.A. Metodologicheskie osnovy ponyatiya tvorcheskoj aktivnosti shkol'nikov / M.A. Bondar'. // Molodoj uchenyj. – 2015. – № 13 (93). – S. 598-601. – URL: <https://moluch.ru/archive/93/20763/> (data obrashcheniya: 19.05.2021).

2. Volkov N.N. Cvet v zhivopisi / N.N. Volkov. – Moskva: Iskusstvo, 1965. – 156 s.

3. Lapshina A.V. Vzglyady na ponyatie «tvorchestvo» i ego razlichnye traktovki / A.V. Lapshina // Molodoj uchenyj. – 2010. – № 5 (16). – Т. 1. – S. 252-254. – URL: <https://moluch.ru/archive/16/1545/> (data obrashcheniya: 19.05.2021).

4. Ryumina YU.N. Pedagogicheskaya tekhnologiya formirovaniya tvorcheskoj aktivnosti v processe integracii razlichnyh vidov deyatel'nosti detej doskol'nogo vozrasta: dissertaciya kandidata nauk: 13.00.08 / YUliya Nikolaevna Ryumina. – Ekaterinburg, 2003. – 253 s.

5. Serov P.E. Eskizno-poiskovaya rabota v processe vypolneniya dekorativnyh reshenij zhivopisnyh postanovok / P.E. Serov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3. – S. 54-61. – URL: http://dpio.ru/stst/2020_3/2020-03-16/pdf (data obrashcheniya: 26.05.21).

6. Filozofskij slovar' / pod. red. Frolova I.T. – 5-е изд. – Москва: Politizdat, 1986. – 600 s.