

Мальшеев М.Ю., магистрант II курса, преподаватель Холуйского филиала 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: maximusveritas92@mail.ru

Malyshev M.Yu., 2nd year master's student, 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: maximusveritas92@mail.ru

Обучение основам композиции как начальный этап проектирования произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи

Training the basics of composition as the initial stage of designing works of Kholui lacquer miniature painting

Аннотация. В статье анализируется учебная дисциплина «Основы композиции» как важная составляющая профессионального образования художников холуйской лаковой миниатюрной живописи. Учебная дисциплина «Основы композиции» знакомит студентов с основами создания растительной орнаментальной композиции и стимулирует формирование творческого потенциала личности. Последовательно раскрыты цели, задачи и этапы выполнения проекта композиции растительного орнаментального мотива, а также отмечена взаимосвязь дисциплин «Основы композиции» и «Проектирования» при изучении темы «Орнамент».

Ключевые слова: миниатюра, традиционные художественные промыслы, орнамент, орнаментальная композиция, растительный орнамент, стилизация, Холуй.

Abstract. The article examines the process of creating an ornamental composition as an indispensable part of the professional education of artists of Kholuy lacquer miniature painting. The academic subject "Fundamentals of Composition" introduces students to the basics of creating a plant ornamental composition and stimulates the formation of the creative potential of the individual. The goals, tasks and stages of the project of the composition of a plant ornamental motif are consistently disclosed, and the interrelation of the disciplines «Fundamentals of Composition» and «Design» when studying the topic «Ornament» is also noted.

Keywords: miniature, traditional applied art, ornament, ornamental composition, floral ornament, stylization, Kholuy.

Художники Холуя известны как создатели лаковой миниатюрной живописи, развивающейся на основе традиций древнерусской живописи, творчески перерабатываемой в произведениях на папье-маше [1].

Обусловленная традициями холуйской лаковой миниатюрной живописи система обучения этому виду традиционных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств (академии) не имеет аналогов. Цель профессионального обучения в Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – формирование высокого уровня художественно-проектной деятельности будущих художников. Начальным ее этапом является освоение учебной дисциплины «Основы композиции». Одно из заданий дисциплины – «Орнаментальная композиция» в традициях холуйской лаковой миниатюрной живописи – является основополагающим в формировании у студентов понимания художественно-стилистических приемов выполнения орнамента в холуйской лаковой миниатюрной живописи, чувства художественного ритма, основных принципов работы с цветом и приобретении первичных профессиональных навыков.

Орнамент в произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи неразрывно связан с живописно-сюжетным содержанием произведения и создает плавный переход от живописи к черному цвету изделия из папье-маше. В области профессионального образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи существует проблема отсутствия взаимосвязи между содержанием заданий по дисциплинам «Основы композиции» и «Проектирование», проявляющаяся в том, что орнамент, выполняемый по «Проектированию», не связан с сюжетом создаваемой композиции. Также существует необходимость в применении новых художественно-выразительных средств в орнаментальной растительной композиции для воплощения художественного образа, с применением технологий золочения и инкрустации перламутром.

Важной задачей освоения курса «Основы композиции» является выполнение творческого задания – создания орнаментальной композиции на основе образа растения. Цель задания – получение первичных знаний и навыков построения орнаментальных композиций для будущих проектов. Определены задачи: применить общие законы и понятия композиционного построения на плоскости орнаментального решения; изучить композиционные приемы и виды орнаментов: художественный ритм, раппорт, мотив, колорит растительного орнамента; рассмотреть закономерности пропорциональности, группирования, соподчинения, контрастов, гармонии сочетания ахроматических и хроматических цветов; статичные и динамичные композиции, соотношение количества фона и ширины орнаментального обрамления; освоить понятие «стилизация» и возможности применения стилизации в создании растительного орнамента; сформировать навыки, позволяющие подбирать высокохудожественный материал.

В результате выполнения задания «Растительная орнаментальная композиция в традициях холуйской лаковой миниатюрной живописи» студент осваивает этапы выполнения проекта композиции, приобретает навыки создания орнаментальной композиции.

Процесс обучения основам композиции включает этапы:

- ✓ выбор растения для создания проекта композиции;
- ✓ изучение орнаментов на примерах работ выдающихся художников холуйской лаковой миниатюрной живописи;
- ✓ выполнение зарисовок, силуэта и живописных этюдов выбранного растения с разных ракурсов;
- ✓ выполнение эскизов (графических, тональных, цветных) выбранного растения с соблюдением традиций холуйского орнамента;
- ✓ создание и оформление проекта растительной орнаментальной композиции.

Остановимся более подробно на каждом этапе.

1 этап. Выбор растения для создания проекта композиции

Студенты выбирают растения с узнаваемыми чертами, позволяющие создавать выразительные решения орнаментальной композиции. Важным является самостоятельность выбора. Например, для декоративной стилизации подходят ландыш, роза, люпин, гербер, анютины глазки, виноград, тюльпан, физалис, лилия, олеандр, яблоня, сирень, мак. Они выразительны по силуэту, имеют узнаваемые элементы для художественного преобразования.

2 этап. Изучение орнаментов на примере анализа работ выдающихся художников холуйской лаковой миниатюры

Для более точного понимания традиций холуйского письма необходимо изучение орнаментов, созданных признанными художниками холуйской лаковой миниатюрной живописи: Б.В. Тихонравовым, Н.Н. Денисовым, Б.И. Киселевым, представленными на экспозиции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного музея холуйского искусства.

Студенты не механически копируют или переносят те или иные детали орнамента в свои проекты, а вдохновляются этими образцами и преобразовывают их с учетом традиций [4, с. 12].

3 этап. Выполнение зарисовок, силуэта и живописных этюдов выбранного растения с разных ракурсов

Цель этапа – развитие навыка отображения характерных особенностей растения (силуэт, цвет стебля, соцветия, бутоны, листья). Зарисовки начинаются с выполнения графических эскизов и набросков, графитным карандашом твердостью грифеля Т, ТМ, М, 2М. При изображении растений нужно учитывать форму растения, характер построения, ритмический строй, динамику расположения отдельных боковых веток и листьев [2, с. 59]. С целью изучения наиболее характерных элементов растений выполняются зарисовки растения с разных ракурсов. Работа над зарисовками является творческим процессом, способом раскрытия образа изобразительного мотива [5].

Выполнение силуэта растения позволяет вникнуть в понятие «ахроматическая композиция», простейшие тональные отношения на примере создания двухтоновой ахроматической композиции. Выполнение силуэта позволяет студентам прочувствовать структуру и характер растения. Силуэт выполняется при помощи заливки рисунка черной темперой с акцентом на

характерных особенностях растения, что позволяет выявить в растении компоненты для дальнейшего использования в декоративном решении. Живописный этюд помогает изучить тепло-холодные, светло-темные отношения в изображении выбранного растения.

4 этап. *Выполнение эскизов (графических, тональных, цветных) выбранного растения с соблюдением традиций холуйского орнамента*

Цель этапа – разработка эскиза в художественно-стилистических особенностях холуйской лаковой миниатюрной живописи с учетом характерных черт растения, на основе которого будет выполняться проект композиции.

Выполнение многочисленных эскизов позволяет студентам выбрать наиболее выразительные решения для художественной стилизации растения, определить центр раппорта в растительной орнаментальной композиции. Создание эскизов позволяет проявлять творческие способности.

Определяется фон для орнамента, основные тональные отношения и построение композиции на примере одного раппорта. При выполнении эскизов осуществляется трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму, на основе которой разрабатывается собственная творческая орнаментальная композиция.

Графические эскизы позволяют найти выразительный пластический строй растительного раппорта, тоновые – достичь плановости в элементах орнаментального строя, цветные – подобрать удачное колористическое решение.

5 этап. *Создание и оформление проекта растительной орнаментальной композиции*

На основе выполненных эскизов создается проект композиции, состоящий из графического рисунка, силуэтного и цветового решений.

5.1. Рисунок (рис. 1). На данном этапе студент выполняет графическое решение 2-3 раппортов растительной орнаментальной композиции, на основе сделанных эскизов с соблюдением традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи с учетом характерных особенностей растения. Раппорты должны быть соединены между собой общей основной линией, а пластический строй – наиболее выразительно раскрыть замысел автора.

Рис. 1. Графическое решение

5.2. *Силуэт* (рис. 2). Основой для силуэта орнамента служит ранее выполненное графическое решение. Силуэтное решение выполняется при помощи заливки рисунка по контуру черной темперой. Выполнение силуэта орнамента с применением «контраста по площади пятен, характеризующих размерные соотношения между двумя или несколькими пятнами» позволяет скорректировать силуэт в цветном решении и выявить соотношение основных элементов в орнаменте [3, с. 60].

Рис. 2. Силуэт

5.3. *Цветовое решение* (рис. 3). Данный этап начинается с составления фона для орнамента на основе выполненных фор-эскизов. Далее при помощи кальки с графического решения переводится рисунок орнамента на бумагу. После чего локальными пятнами заполняются основные элементы с соблюдением тональных отношений, в соответствии с ранее выполненными эскизами, затем осуществляется миниатюрная проработка всех живописных элементов композиции с акцентом на художественный центр раппорта и соблюдением стилистических традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 3. Цветовое решение

Таким образом, умение преобразовывать растительные мотивы в орнаментальное решение – сложная творческая задача, решаемая студентами в процессе освоения учебной дисциплины «Основы композиции». Это начальный этап проектной деятельности, формирующий первичные знания и навыки в построении орнаментальных композиций.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А, Борисова В.Ю., Завалей Д.В. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи Палех, Мстера, Холуй: учебное пособие для студентов, обучающихся специальности «Живопись». Специализация «Художник–живописец (церковно-историческая живопись)» / Высшая школа народных искусств (академия), Ю.А. Бесшапошникова, В.Ю. Борисова, Д.В. Завалей / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 49 с.
2. Григорьевская Е.Б. Рисунок. Живопись. Композиция. Учебно-методическое пособие / Е.Б. Григорьевская. – Москва: ИТПИ, 2007. – 59 с.
3. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем. 2-е издание; Предисловие Л. Монаховой. – Москва: Изд. Д. Аронов, 2001. – 96 с.; ил.
4. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3 (29). – С. 7-14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-i-obrazovanie-osnovnye-problemy-i-piti-ih-resheniya> (дата обращения: 12.01.2021).
5. Федотова О.В., Шамрай Н.Н. «От замысла к воплощению». Творческие этапы создания художественно-графического проекта / О.В. Федотова, Н.Н. Шамрай // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 113 – 121. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-zamysla-k-voploscheniyu-tvorcheskie-etapy-sozdaniya-hudozhestvenno-graficheskogo-proekta> (дата обращения: 12.01.2021).

References

1. Besshaposhnikova Yu.A, Borisova V.Yu., Zavalej D.V. Hudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Palekh, Mstera, Holuj: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya special'nosti «ZHivopis'». Specializact «Hudozhnik–zhivopisec (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'») / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), YU.A. Besshaposhnikova, V.YU. Borisova, D.V. Zavalej / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 49 s.
2. Grigor'evskaya E.B. Risunok. Zhivopis'. Kompoziciya. Uchebno-metodicheskoe posobie / E.B. Grigor'evskaya. – Moskva: ITPI, 2007. – 59 s.
3. Itten I. Iskusstvo cveta / Per. s nem. 2-e izdanie; Predislovie L. Monahovoj. – Moskva: Izd. D. Aronov, 2001. – 96 s.; il.
4. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3 (29). – S. 7-14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-hudozhestvennye-promysly-i-obrazovanie-osnovnye-problemy-i-piti-ih-resheniya> (data obrashcheniya: 12.01.2021).

5. Fedotova O.V., SHamraj N.N. «Ot zamysla k voploshcheniyu». Tvorcheskie etapy sozdaniya hudozhestvenno-graficheskogo proekta / O.V. Fedotova, N.N. Shamraj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 113. – 121. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-zamysla-k-voploscheniyu-tvorcheskie-etapy-sozdaniya-hudozhestvenno-graficheskogo-proekta> (data obrashcheniya: 12.01.2021).