

Салтанов М.А., кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, Лукутинская ул., 33, e-mail: tubik1981@mail.ru

Saltanov M.A., candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Fedoskino village, Lukutinskaya street, 33, e-mail: tubik-1981@mail.ru

**Роль дисциплины «Проектирование»
в подготовке бакалавров в лаковой миниатюрной живописи Федоскино
The role of the discipline «Design» in the training of bachelors in
lacquer miniature painting Fedoskino**

Аннотация. В статье рассматривается необходимость совершенствования содержания дисциплины «Проектирование» по профилю лаковая миниатюрная живопись. Значение этой дисциплины – в качественной подготовке бакалавров, способных создавать высокохудожественные произведения искусства. Автор определяет ключевые принципы организации композиции живописного пространства, подробно анализирует этапы выполнения художественно-творческого проекта в соответствии с разработанной дорожной картой.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, традиционные художественные промыслы, высшее образование, бакалавриат, учебная дисциплина, проектирование, высокохудожественные произведения искусства, художественно-творческий проект.

Abstract. The article considers the need to improve the content of the discipline «Design» in the profile of lacquer miniature painting, the importance of this discipline in the preparation of bachelors who are able to create highly artistic works of art. The author defines the key principles of the organization of the composition of the picturesque space, analyzes in detail the stages of the implementation of an artistic and creative project in accordance with the developed roadmap.

Keywords: Fedoskino lacquer miniature painting, traditional artistic crafts, higher education (bachelor's degree), discipline «Design», highly artistic works of art, artistic and creative project.

Развитие системы непрерывного профессионального образования на базе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи позволяет готовить высококвалифицированных художников, ценностно-ориентированных, способных к творческой самореализации и адаптации в современном социуме.

Изучение богатого наследия федоскинских художников, освоение общепринятых техник и технологий способствует сохранению и развитию уникального вида традиционных художественных промыслов.

Основополагающую роль в подготовке современного художника высшей квалификации играет умение проектировать будущее изделие. С целью реализации высшего образования (бакалавриат) в федоскинской лаковой миниатюрной живописи совершенствуются содержание, формы и методы обучения. Программа профессиональной дисциплины «Проектирование» направлена на развитие проектной культуры бакалавров. Проектная культура в настоящее время становится универсальным междисциплинарным качеством специалиста технического, художественного, педагогического и других направлений. Причем в каждой профессиональной сфере она имеет свои нюансы.

Впервые понятие «проектная культура» было предложено О.И. Генисаретским, который рассматривал ее не только как реальность проектируемой среды обитания, но и как концепцию, определяющую направленность проектных усилий, а также как систему «ценностей, идеал, питающий самосознание дизайнерского сообщества, его творческий жест в отношении к жизни» [2].

Составляющими проектной культуры, по О.И. Генисаретскому являются:

- экологическая культура;
- образожизненная культура;
- аксиологическая культура.

Проектирование в современном мире становится новым стилем мышления [6], а «проектирование «художественных изделий предстает как своеобразный стимулятор развития инновационно-творческого потенциала личности в современных социально-экономических условиях» [4].

Предназначение проектной деятельности А.С. Максяшин видит в неизменном «совершенствовании предметного мира, в способности выводить человека за пределы конструирования идеального образа художественного продукта» [4, с. 3]. Проектная культура в профессиональном образовании художников традиционных художественных промыслов предоставляет возможность актуализации обращения к специфике развития региональных культур.

В процессе подготовки бакалавров в области традиционных художественных промыслов в разных регионах России проектная деятельность дает возможность обучающимся адаптироваться к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям, быть конкурентоспособными в своей профессии; понимать, что художник, создавая произведения традиционных художественных промыслов, должен учитывать не только современный спрос, но и уметь предвидеть, какие новые направления могут быть востребованы в ближайшее время [3].

Дисциплина «Проектирование» является ведущей в профессиональной подготовке художников-бакалавров по профилю «лаковая миниатюрная живопись». В ней находят гармоничное сочетание познавательная и творческая деятельность обучающихся.

Учебная программа по дисциплине «Проектирование» обеспечивает преемственность развития у студентов художественно-творческих умений и навыков, сформированных в среднем профессиональном образовании при изучении дисциплины «Основы композиции», и необходимых при разработке композиционного решения изделий лаковой миниатюрной живописи. Выполнение художественно-творческого проекта направлено на развитие художественной и проектной деятельности обучающихся; формирование способности к постановке целей, отбору содержания, определению возможных путей решения задач или подходов к выполнению проекта, готовности к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам.

В проектировании художественного изделия важнейшим критерием профессиональной компетенции выступают: понимание основ композиции, умение их использовать для создания формы и художественного образа произведения; способность раскрыть содержание посредством образного решения темы и ее композиционного построения [1, с. 11].

Базовые основы композиции едины для всех видов искусств, но в каждом конкретном виде искусства существуют особенности. В частности, в **основе композиции федоскинской лаковой миниатюрной живописи заложены три принципа организации живописного пространства – круг, движение, центр.** На основе этих принципов в процессе проектирования строится композиционное пространство будущих изделий федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Принцип движения составляет основу одного из наиболее динамичных сюжетов – «Тройка», в котором заложена идея молодецкой удали, нашедшая выражение в постоянном и стремительном

Рис. 1. Городилин В.Б. «Обгоню», панно, 2011. Смешанная техника письма («по-плотному» и «по-сквозному»). Материалы: папье-маше, масляные краски, лак, сусальное золото

движении лошадей (рис. 1). Для точной передачи грации коней и пластики движения в сюжете «Тройка», требуются знания пластической анатомии животного, которые студенты бакалавриата получают на дисциплине «Пластическая анатомия», а также, занимаясь рисунком, учатся передавать энергию и темперамент мчащихся коней, выполняя зарисовки.

Рис. 2. Баранова А. «Царская семья», ларец, 2019. Выпускная квалификационная работа. Руководитель М.А. Салтанов. Смешанная техника письма («по-плотному» и «по-сквозному»). Материалы: папье-маше, масляные краски, лак, сусальное золото, перламутр. 27x20x10

Примером композиции с выделенным центром является сюжет «Чаепитие», где центр представлен ярким цветным пятном, несущим основную смысловую нагрузку (рис. 2). Принцип круга реализуется при воплощении идеи кругового движения, динамики и наиболее полно проявляется в сюжете «Хоровод» (рис. 3). Круг как бы обрамляет, определяет и выделяет собой центр, и, одновременно с этим,

придает динамику, движение, расширяя пространство изображаемого.

Задания учебной дисциплины «Проектирование» учитывают специфические особенности федоскинской лаковой миниатюрной живописи и направлены на развитие навыков разработки художественно-творческих проектов на основе выявленных принципов построения композиции, характерных для данного вида искусства. Обучающимся предлагаются задания на различные темы: «архитектурный пейзаж», «исторический портрет», «литературный персонаж», «однофигурная композиция», проектирование объемного изделия на тему «Сказка» и комплекта изделий на свободную тему [7].

Рис. 3. Панкратова А. «Красная горка», панно, 2020. Выпускная квалификационная работа. Руководитель М.А. Салтанов. Смешанная техника письма («по-плотному» и «по-сквозному»). Материалы: папье-маше, масляные краски, лак, сусальное золото, перламутр

Разработка художественно-творческого проекта выпускной квалификационной работы является заключительным заданием, при выполнении которого выпускник применяет все сформированные ранее знания и умения, демонстрируя профессиональные компетенции в создании высокохудожественного произведения лаковой миниатюрной живописи. В соответствии с утвержденной темой обучающийся ведет поиск формы изделия, соответственно выбранному ассортименту (это может быть комплект, набор, коллекция), анализирует произведения ведущих мастеров федоскинского промысла, разрабатывает варианты построения композиции, определяет колористическое решение изделия и его декоративное оформление.

Всё многообразие заданий по дисциплине «Проектирование» выполняется в соответствии с разработанной дорожной картой [5, с. 14], в которой отражена последовательность выполнения проекта:

- 1) выбор художественной идеи;
- 2) сбор наглядных и теоретических материалов;
- 3) поиск форм изделия, соответствующих содержанию творческого замысла;
- 4) создание эскизов проекта;
- 5) разработка и выполнение проекта в масштабе будущего изделия.

Первый и второй этапы «Выбор художественной идеи» и «Сбор наглядных и теоретических материалов» тесно связаны между собой, т.к. найденный материал может повлиять на корректировку первоначальной идеи. В поиске материала для будущего изделия лаковой миниатюрной живописи используются: наблюдение за живой природой, фотографии природных объектов, сюжеты мифов и сказок, материалы печатных изданий по федоскинской лаковой миниатюре, изучение живописных и графических (иллюстраций) работ художников в музеях и в книгах (рис. 4, 5).

Рис. 4, 5. Этап «Сбор наглядных и теоретических материалов»
(выполнение графических зарисовок)

На этапе «Поиск форм изделия, соответствующих содержанию творческого замысла» разрабатываются варианты разных по форме изделий, соотнесенные с композиционным решением. Обучающиеся не только

подбирают форму, наиболее соответствующую разрабатываемой композиции, но и продумывают функциональные возможности изделия, варианты применения в интерьере. На рисунке 6 представлена многофункциональная шкатулка с большим количеством отсеков, выдвижных ящичков. Поверхность изделия разделена на сектора, для каждого необходимо разработать отдельное композиционное решение. На рисунке 7 изображена фигурная шкатулка сложной формы.

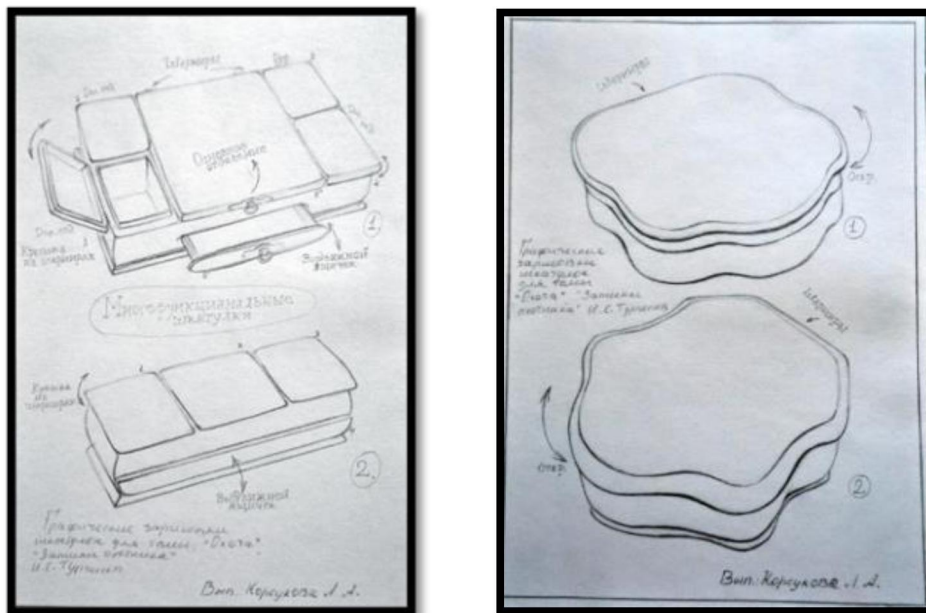

Рис. 6, 7. Поиск форм изделия, соответствующих содержанию творческого замысла

На этапе «Создание эскизов проекта» выполняются наброски элементов композиции, небольшого формата тоновые эскизы и отбираются лучшие варианты элементов будущей композиции (рис. 8-10).

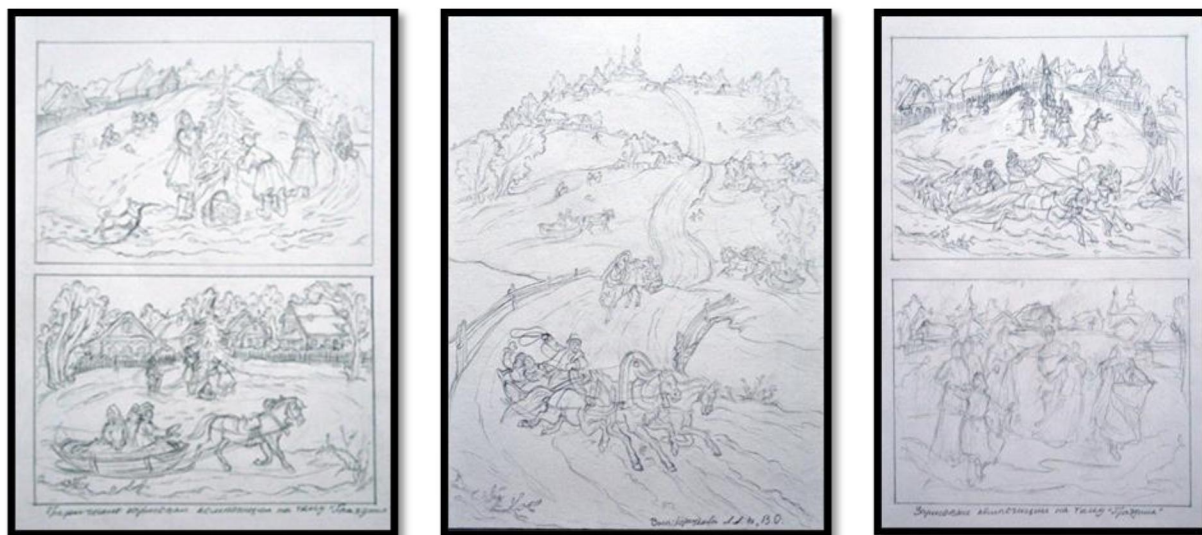

Рис.8-10. Создание эскизов проекта

На заключительном этапе «Выполнение проекта в масштабе будущего изделия» все элементы объединяются в законченную композицию в масштабе изделия (рис. 11-12).

Рис. 11. Графические эскизы проекта

Рис. 12. Цветовые эскизы проекта

Разработанный проект служит основанием для выполнения изделия федоскинской лаковой миниатюрной живописи в материале (рис. 13).

Рис. 13. Л. Корсукова «Праздник русской зимы», панно, 2020.

Выпускная квалификационная работа. Руководитель М.А. Салтанов.
Смешанная техника письма («по-плотному» и «по-сквозному»). Материалы: папье-маше, масляные краски, лак, сусальное золото, перламутр

Выпускная квалификационная работа Л. Корсуковой «Праздник русской зимы» представляет собой панно, выполненное по художественно-творческому проекту, самостоятельно разработанному студенткой. Композиционное решение этой работы строится на основе принципа движения в сочетании с многоплановостью решаемого пространства. Подобный прием мы можем наблюдать в работе «Праздник зимы в Федоскине» Заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР им. Репина М.С. Чижова (рис. 14).

Рис. 14. М.С. Чижов
«Праздник зимы в Федоскине», 1968

Композиция состоит из трех планов. Центром композиции является мчащаяся тройка лошадей, запряженная в сани. Справа и слева от нее расположены люди, которые уравнивают композицию.

На втором плане на мосту изображена тройка лошадей с санями. В левой верхней части композиции – сцена народных гуляний в Федоскино. Церковь Николая Чудотворца объединяет элементы третьего плана в единое композиционное решение.

Так как в рамках освоения дисциплины «Проектирование» перед бакалаврами ставится задача создания

высокохудожественного произведения – шедевра, то студенты используют результаты своей исследовательской деятельности при изучении особенностей федоскинской лаковой миниатюрной живописи, направленной на сохранение традиций. Обучающиеся выбирают из разработанных художественных идей наиболее интересную, оригинальную и воплощают, созданный ими образ, на подоснове из папье-маше. Проектирование высокохудожественных изделий федоскинской лаковой миниатюрной живописи позволяет обучающимся найти свой самобытный стиль художника в лаковой миниатюрной живописи.

Критериями оценки художественно-творческого проекта являются:

- ✓ оригинальность идеи и качество ее воплощения в проекте;
- ✓ соответствие идеи и содержания творческой работы замыслу, выраженному в художественном образе произведения;
- ✓ наличие сюжетной линии, соотносённой с композиционным построением;
- ✓ разнообразие колористических решений при владении приёмами живописи в цветовых композициях;
- ✓ полное соответствие воплощения идеи этапам художественного проекта;
- ✓ создание высокохудожественного произведения в материале (папье-маше).

Проектная деятельность студентов, являясь важным аспектом развития высшего образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, требует дальнейшего совершенствования в содержании подготовки высококвалифицированных художников на уровне магистратуры.

Литература

1. Борисова В.Ю., Максимович В.Ф. Проектирование: Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – «Художественная роспись – мстерская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 136 с.
2. Генисаретский О.И. Методологические и гуманитарно-художественные проблемы дизайна: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения: 17.00.06 / Олег Игоревич Генисаретский. – Москва, 1990. – 36 с.
3. Жукова О.Г., Полетаева Н.М. Научно-методическое обеспечение качества непрерывного образования в области традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 4(35). – С. 16-25. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-03.pdf (дата обращения: 01.09.2021). DOI: 10.24412/2619-1504-2020-435-16-24
4. Максяшин А.С. Теория и методология проектирования художественных изделий: учебное пособие / А.С. Максяшин. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. – 124 с.
5. Салтанов М.А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Салтанов Михаил Алексеевич. – Санкт-Петербург, 2020. – 22 с.
6. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения: 17.00.06 / Владимир Филиппович Сидоренко. – Москва, 1990. – 32 с.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата): утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 10. – URL: <http://fgosvo.ru/news/1/1780/> (дата обращения 15.09.2021).

References

1. Borisova V.YU., Maksimovich V.F. Proektirovanie: Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' – «Hudozhestvennaya rospis' – msterskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' na pap'e-mashe». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 136 s.
2. Genisaretskij O.I. Metodologicheskie i gumanitarno-hudozhestvennye problemy dizajna: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora iskusstvovedeniya: 17.00.06 / Oleg Igorevich Genisaretskij. – Moskva, 1990. – 36 s.
3. Zhukova O.G., Poletaeva N.M. Nauchno-metodicheskoe obespechenie kachestva nepreryvnogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo

iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 4(35). – S. 16-25. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-03.pdf (data obrashcheniya: 01.09.2021). DOI: 10.24412/2619-1504-2020-435-16-24

4. Maksyashin A.S. Teoriya i metodologiya proektirovaniya hudozhestvennyh izdelij: uchebnoe posobie / A.S. Maksyashin. – Ekaterinburg: Izdvo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2015. – 124 s.

5. Saltanov M.A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Saltanov Mihail Alekseevich. – Sankt-Peterburg, 2020. – 22 s.

6. Sidorenko V.F. Genezis proektnoj kul'tury i estetika dizajnerskogo tvorchestva: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora iskusstvovedeniya: 17.00.06 / Vladimir Filippovich Sidorenko. – Moskva, 1990. – 32 s.

7. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (uroven' bakalavriata): utv. Prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 12 yanvarya 2016 g. № 10. – URL: <http://fgosvo.ru/news/1/1780/> (data obrashcheniya 15.09.2021).