

Неонет Н.Ф., доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: nikolai.neonet@mail.ru

Neonet N.F., associate professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: nikolai.neonet@mail.ru

Значение русской художественной школы в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов

Significance of the Russian art school in the training of future artists of traditional artistic crafts

Аннотация. Статья посвящена значению русской художественной школы, ее влиянию на обучение дисциплинам «Академический рисунок», «Декоративный рисунок», «Академическая живопись», «Декоративная живопись». В статье представлен анализ творчества выдающихся русских мастеров кисти и рисунка рубежа XIX – начала XX вв. Проанализировано творчество художников, значение и влияние их искусства на студентов Высшей школы народных искусств (академии).

Ключевые слова: живопись, декоративная живопись, народное искусство, художник.

Abstract: the article is devoted to the significance of the Russian art school, its influence on the teaching of the disciplines «Academic Drawing», «Decorative drawing», «Academic painting», «Decorative painting». The article presents an analysis of the work of outstanding Russian masters of brushwork and drawing of the turn of the XIX – early XX centuries. The work of artists, the significance and influence of their art on students of the Higher school of folk arts (academy) is analyzed.

Keywords: painting, decorative painting, traditional art, artist.

Современный художник традиционных художественных промыслов должен не только владеть на высоком профессиональном уровне приемами рисунка и живописи, но и знать произведения мастеров русской изобразительной школы. Необходимо определить круг художников, изучение творчества которых наиболее важно и актуально при подготовке студентов в Высшей школе народных искусств.

В конце XIX – начале XX веков, наряду с такими выдающимися мастерами как И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Д. Поленов, появилась плеяда живописцев, сочетавших традиционный метод художественного письма с декоративным. Это был период яркого взлета русской культуры, породивший художников А.П. Рябушкина, К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля,

М.В. Нестерова, А.Я. Головина, Ф.А. Малявина, Б.М. Кустодиева, И.Я. Билибина, Н.К. Рериха. Они проявляли большой интерес к древнерусскому и традиционному прикладному искусству. Черпая вдохновение в созерцании древних икон, предметов быта традиционных художественных промыслов, народных костюмов, создавали живописные и графические произведения на темы русской истории: жанровые картины, сценки из крестьянской жизни, иллюстрации к русским сказкам.

В ходе изучения дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись» и «Декоративная живопись» студенты изображают предметы из русского быта с различными традиционными орнаментами, драпировки, украшенные орнаментом, фигуру в русском национальном костюме. Хорошим примером при выполнении этих заданий, может служить творчество художника К.Е. Маковского. Изучение его произведений помогает понять, как мастер передавал материальность и цвето-тональность, выявлял объем предметов, изображал складки одежды, выполнял орнамент [12, с. 56; 92; 93].

А.П. Рябушкин убедительно и самобытно воплощал в произведениях красоту русского национального быта (рис. 1). Эта тема одинаково проявляется, и в исторической живописи художника, и в картинах на темы крестьянской жизни. В его искусстве, органично сочетается форма и содержание с

Рис. 1. А.П. Рябушкин.
Русские женщины XVII века

реалистическими традициями предшественников, новаторскими исканиями в живописи. Рябушкина вдохновляли быт и историческая эпоха XVII столетия, время царствования Алексея Михайловича Романова.

Приступая к выполнению задания «Живописный этюд натурщицы в русском народном костюме», студенту будет полезно рассмотреть и проанализировать картины художника А. Рябушкина «Русские женщины XVII века в церкви» и «Свадебный поезд в Москве». Они являются наиболее декоративными в творчестве художника, точно передают пластику костюма, богато декорированного орнаментом с яркой цветовой гаммой во взаимосвязи с фигурой человека. При всем богатстве изображенных орнаментов на одеждах картина смотрится цельно, что, в первую очередь достигается благодаря выстроенным тональным отношениям в живописи. Тональность и касания в живописи изображенных костюмов отличается от

касаний и тональности в живописи женских лиц. Складки одежды моделируются контрастно по тону и касаниям, женские лица моделируются более сближенными тонами и цветами, тем самым акцентируется внимание зрителя на женских образах, точно показанных мастером. Подобный прием живописного изображения фигуры в костюме богато украшенным орнаментом может быть использован студентами при выполнении учебного этюда [8, с. 12; 21-22].

Картины Б.М. Кустодиева очень декоративны, красочны и праздничны. В них можно увидеть разнообразные предметы народных художественных промыслов: самовары, керамические изделия, набивные платки (шали), подносы, кружевные воротнички, полотенца, сундуки, которые сами по себе являются декоративными, даже можно определить, к какому виду народного искусства относится то или иное изделие, и в какой местности оно изготовлено, будь то вышивка, кружево, расписной поднос, сундук или платок [3, с. 5-6].

В начале работы над живописным решением тематического натюрморта «Чаепитие» будет полезно рассмотреть произведения Б.М. Кустодиева, в частности, «Купчиху за чаем». В картине разнообразно выстроены тепло-холодность и касания в живописи, например, металлический самовар холодный, окружающие его предметы теплые, (фрукты, кондитерские изделия, керамика), а внутри самих предметов, у самовара освещенная часть теплая, теневая часть холодная и в зависимости от света, наоборот – освещенная плоскость холодная, тень теплая. Таким образом, мастер выстраивает плановость и пространство в своей живописи [9, с.; 17-18].

В картине «Красавица» 1915 года доминирующий цвет – нежно-розовый, который перетекает в яркие алые цветы на ультрамариновых обоях, равно как и цветы, которыми расписан свадебный сундук. На картине видно, что роспись сундука «провинциальная», вологодская. Деревянный сундук, окован жестью, расписан масляными красками, лаковой росписью с разбелом. Кустодиев, также в картине изобразил одеяло, декорированное кружевом, со знанием дела, очень хорошо и точно прорисовал схему плетения и вышивки – постельное белье, декорированное игольным и коклюшечным кружевом.

Картина «Купчиха», исполненная в 1915 году, написана в теплой, яркой гамме на фоне реки Волги (рис. 2). Работа сама по себе декоративна, за счет окружающих предметов, женской фигуры, одетой в шелковое платье, и

Рис. 2. Б.М. Кустодиев.
Купчиха

накинутого на плечи павлопосадского платка, декорированного цветочным орнаментом, набитым на черном фоне [10].

«Купчиха за чаем» Кустодиева Б.М. (1918) написана в более холодной гамме, чем предыдущая. В ней тоже имеются элементы традиционного прикладного искусства – кружевной воротничок, выполненный в технике русского многопарного коклюшечного кружева, декорированного цветочным орнаментом, набитым на черном фоне, кружевной воротничок, кружевной оплёт платка.

В картине «Московский трактир» показан интерьер трактира, где доминируют красный и ультрамариновый цвета, в этом произведении присутствует много характерных предметов традиционных художественных промыслов – трактирный большой поднос, расписные керамические чайники фабрики Вишняковых, родоначальников подмосковной жостовской росписи [3, с. 6].

Картина художника Ф.А. Малявина «Бабы», близка по тематике к учебному заданию – живописный этюд натурщицы в русском народном костюме [11]. Выполнение задания студентами предусматривает, решение объемных форм (голова, руки, платки), решение тональных и цветовых отношений и целостное восприятие композиции. Картина «Бабы» (рис. 3) в творчестве Малявина, является одной из самых известных. На ней изображены две крестьянки в ярких, пестрых, узорчатых платках. Головы и руки этих персонажей, тщательно прописаны и очень объемны. Одежания и платки женщин, окружающая среда, написаны очень пастозно, отдельными мазками. В картине красный цвет является доминантой произведения.

Рис. 3. Ф.А. Малявин. Бабы

К. Коровин обладал талантом, как колориста, так и декоратора. Художник помимо станковых работ написал много декоративных панно, посвященных русскому северу и южным окраинам России. Декоративностью впечатляет и эскиз к картине «Северная идиллия», написанный в теплой гамме, где центральной доминантой является красный цвет одежды крестьянских девушек. Его манера письма корпусна, художник писал пастозно, сразу в силу цвета.

В творчестве живописца много натюрмортов с цветами, как на открытом воздухе, так и в помещении. О его натюрмортах говорили: «У Коровина цветы поют». Его живописные этюды не только красочны, но и воздушны. Живописный метод мастера особенно может быть полезен для учащихся, проходящих летнюю практику на открытом воздухе, где необходимо писать быстро и динамично, в зависимости от состояния погоды. Своим студентам художник говорил, что «В живописи не существует ничего

отдельного, чем точнее связь, тем красивее. Тень нельзя написать отдельно от полутона и света так же, как нельзя ее написать без сравнения с другой тенью. Приучая себя работать методом выявления различий, заключенных в самой природе, не упуская из орбиты своего зрения целое общее, художник все ближе и ближе подходит к истине» [7, с. 52].

Студенты Высшей школы народных искусств (академии), работая над декоративными решениями живописных этюдов, часто используют стилистику работ художника И. Билибина, имеющих декоративный характер. Художника интересовала допетровская эпоха XVII столетия, в которой видел вершину развития искусства Руси. Он с наибольшим успехом выступает в области книжной графики – особенно это проявилось в оформлении русских народных сказок и былин (рис. 4) [1, с. 65].

И. Билибин является большим мастером штриха, линий, пятна. Для художника такие понятия как условность, гармония, контраст являются основными в творчестве. Его творчество может послужить хорошим и полезным примером, для студентов в процессе воплощения своих художественных замыслов в декоративной живописи.

Н. Рериху также близка тематика древней Руси, художника интересовала история и наследие языческой и раннехристианской Руси. Рерих представлял себе эту эпоху очень яркой и красочной. Эта красота, яркость, звучность языческой Руси, восходящая к народному искусству, раскрылась в полную силу в картине «Заморские гости». Произведение очень

Рис. 4. И.А. Билибин.
Иван-царевич и Серый Волк

Рис. 5. Н.К. Рерих. Заморские гости

декоративное, яркое по цвету и упрощенное по рисунку, оно также является хорошим примером для учащихся по дисциплине «Декоративная живопись» [6]. Студенты на примере картины Н. Рериха «Заморские гости» при декоративно-живописных разработках могут вдохновляться цвето-

тональными отношениями в произведении, выверенной композицией и яркой палитрой красок (рис. 5).

Если нет прошлого в искусстве, то не будет и настоящего. Даже такой художник, как Б.М. Кустодиев прежде, чем найти свою тему в искусстве, интересовался творчеством Брейгеля, Тенирса, Менцеля – художников, писавших жанровые картины.

Произведения художников русской школы являются прекрасным материалом, который можно использовать, как часть дидактических пособий в обучении студентов. Цель их использования – развитие образного мышления и творческих способностей студентов на дисциплинах «Академическая живопись», «Декоративная живопись», изучение закономерностей выполнения живописных и декоративных работ в аудиторных условиях.

В процессе обучения живописи и рисунку есть задание: копирование работ известных русских художников (натюрморт, портрет). Изучая их творчество, студенты приобщаются к высокому искусству, понимают, как начинать работу, продолжать и как ее заканчивать, изучают технологию живописи мастеров, работавших в технике масляной и акварельной живописи. Хорошим образцом для студентов при копировании масляной живописи, могут послужить натюрморты И.Ф. Хруцкого с его филигранной моделировкой, изображаемых предметов, передающих их материальность, создаваемую посредством лессировок, великолепные портреты О.А. Кипренского и К.Е. Маковского, сделанные с большим техническим мастерством. Хорошим примером для копирования акварельной живописи могут служить акварели И.Е. Репина, портреты Д.И. Менделеева и Е.В. Лавровой. Репинская акварель отличается плотностью и материальностью [5, с. 36]. Также для копирования можно использовать акварельные портреты В.И. Сурикова, в частности, «Женский портрет», в которых есть утонченность цветовых отношений и богатство красок [4], М.А. Врубеля (портрет Т.С. Любатович) и В.А. Серова, (портрет С.М. Лукомской), построенные на тончайшей нюансировке цвето-тоновых отношений. По дисциплине «Рисунок» для копирования портрета, можно использовать рисунки художника В.Е. Савинского. Копируя, мастеров русской академической школы у студентов формируется профессиональные навыки в рисунке и живописи: выявление формы изображаемого объекта, его тональных и цветовых отношений, точных пропорций, материальности и живого восприятия природы.

На занятиях по рисунку помимо штудий по учебной программе, студенты должны делать зарисовки, а вне аудитории самостоятельно наброски. Задание помогает студентам верно, брать пропорции предметов, их характер, правильно расставлять акценты в изображаемом объекте. В этом плане для учащихся будут интересны зарисовки И.Е. Репина «Запорожец в шапке», «Писарь», «Запорожец, обнаженный по пояс», рисунки «Портрет Т.С. Репиной» и «Девочка Ада» [5, с. 19; 28-29]. Также представляют интерес

рисунки и зарисовки В.И. Сурикова к картине «Утро стрелецкой казни»: «Стрелец в шапке», «Портрет странника» [4].

Полезны при выполнении заданий картины А. Рябушкина, Б. Кустодиева, Ф. Малявина и И. Билибина. Изучая живописную манеру их письма следует акцентировать внимание студентов на исполнения наиболее выразительных деталей, умении мастеров обобщать второстепенные участки живописи. Важно отметить, что по цвету живопись этих художников декоративна, а по касаниям – живописна. В декоративных переработках студентам есть смысл обращаться к опыту мастеров в организации больших цветовых пятен (алые, малиновые, пурпурные, изумрудные, коричневые), а в академической живописи полезен опыт организации касаний в изображении внешнего силуэта предметов или модели к окружению.

Анализируя произведения признанных художников, их художественные приемы, студенты развивают свой творческий потенциал. Рассматривая рисунок и живописную манеру художников в качестве примера, для изучения техники акварельной и масляной живописи, в Высшей школе народных искусств академии, студенты по профилям подготовки, смогут использовать полученные знания в своей проектной деятельности.

Литература

1. Верижникова Т.Ф. Иван Билибин / Т.Ф. Верижникова. – Санкт-Петербург: Аврора, 2004. – 96 с.
2. Государственная Третьяковская галерея. А. Рябушкин: альбом / И.А. Гутт. – Москва: Изобразительное искусство, 1977. – 120 с.
3. Государственная Третьяковская галерея. Борис Кустодиев: альбом / И. Ростовцева. – Москва: Изобразительное искусство, 1971. – 104 с.
4. Государственная Третьяковская галерея. Рисунок. Акварель. альбом / Авторы-сост.: В. Азаркевич, А. Гусарова, Е. Плотникова. – Москва: Советский художник, 1966. – 152 с.
5. И.Е. Репин из собрания Государственной Третьяковской галереи / автор М.А. Немировская. – Москва: Изобразительное искусство, 1987. – 134 с.
6. Князева В.П. Н. Рерих / В.П. Князева. – Москва: Искусство, 1968. – 56 с.
7. Коровин К.А. Константин Коровин вспоминает. – Москва: Изобразительное искусство, 1990. – 608 с.
8. Неонет Н.Ф. Живопись: учебное пособие для бакалавров / Н.Ф. Неонет. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 72 с.: ил.
9. Неонет Н.Ф. Изображение человека в технике акварельной живописи: методическое пособие для преподавателей живописи / Н.Ф. Неонет. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2019. – 38 с. с ил.

10. Рудин Н.Г. Павловские шали / Н.Г. Рудин. – Москва: Легкая индустрия, 1979. – 168 с.

11. Семина М. Филипп Малявин / М. Семина. – Москва, 2014. – 152 с.

12. Серов П.Е. Декоративная живопись, учебное пособие / П.Е. Серов. с Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2017. – 108 с. с ил.

References

1. Verizhnikova T.F. Ivan Bilibin / T.F. Verizhnikova. – Sankt–Peterburg: Avrora, 2004. – 96 s.

2. Gosudarstvennaya Tret'yakovskaya galereya. A. Ryabushkin: al'bom / I.A. Gutt. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1977. – 120 s.

3. Gosudarstvennaya Tret'yakovskaya galereya. Boris Kustodiev: al'bom / I. Rostovceva. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1971. – 104 s.

4. Gosudarstvennaya Tret'yakovskaya galereya. Risunok. Akvarel'. al'bom / Avtory-sost.: V. Azarkevich, A. Gusarova, E. Plotnikova. – Moskva: Sovetskij hudozhnik, 1966. – 152 s.

5. I.E. Repin iz sobraniya Gosudarstvennoj Tret'yakovskoj galerei / avtor M.A. Nemirovskaya. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1987. – 134 s.

6. Knyazeva V.P. N. Rerih / V.P. Knyazeva. – Moskva: Iskusstvo, 1968. – 56 s.

7. Korovin K.A. Konstantin Korovin vspominaet. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1990. – 608 s.

8. Neonet N.F. ZHivopis': uchebnoe posobie dlya bakalavrov / N.F. Neonet. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv, 2016. – 72 s.: il.

9. Neonet N.F. Izobrazhenie cheloveka v tekhnike akvarel'noj zhivopisi: metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej zhivopisi / N.F. Neonet. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2019. – 38 s. s il.

10. Rudin N.G. Pavlovskie shali / N.G. Rudin. – Moskva: Legkaya industriya, 1979. – 168 s.

11. Semina M. Filipp Malyavin / M. Semina. – Moskva, 2014. – 152 s.

12. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis', uchebnoe posobie / P.E. Serov. s Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2017. – 108 s. s il.