

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., PhD in pedagogical sciences, 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: mihail.lomakin@inbox.ru

Преподавание академического и декоративного рисунка студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта
Teaching of academic and decorative drawing to students of the lacquer miniature painting at the level of bachelor degree: generalization of experience

Аннотация. В статье освещается опыт работы преподавателя-академиста по преподаванию академического и декоративного рисунка будущим бакалаврам лаковой миниатюрной живописи в регионально-исторических центрах этого вида искусства. Анализируются неоднозначность в понимании роли и места академического и декоративного рисунка в обучении студентов лаковой миниатюрной живописи, взаимодействие реалистического и условно-плоскостного восприятия в границах художественной специфики лаковой миниатюры.

Ключевые слова: академический рисунок, декоративный рисунок, лаковая миниатюрная живопись, конструкция, форма, исторические традиции, художественно-технологические особенности.

Abstract. The article gives the summary of the experience of teaching the academic disciplines in the historical centres of existence of the lacquer miniature painting. The ambiguity in understanding the role and place of academic and decorative drawing in teaching students of lacquer miniature painting, the interaction of realistic and conditionally flat perception within the boundaries of the artistic specificity of lacquer miniature are analyzed.

Keywords: academic drawing, decorative drawing, lacquer miniature painting, construction, form, historical traditions, artistic and technological features.

Преподавание академического и декоративного рисунка в историческом центре бытования лаковой миниатюры требует от художника и преподавателя-академиста глубокого изучения не только традиций и специфики данного вида искусства, но и понимания взаимодействия традиции и академического художественного образования.

Моделью этих отношений может стать сложная многопрофильная система обучения в Высшей школе народных искусств (академии), построенная на принципе непрерывного образования [2, с. 15].

Преподавание академического рисунка имеет богатейшую историю практически во всех сферах профессионального обучения художников. Влияние рисунка, его основополагающее значение среди всех видов искусства, постоянно увеличивается. В настоящее время рисунок органично вошел и в систему художественной подготовки бакалавров в области традиционных художественных промыслов.

Однако такое внедрение академического рисунка в самобытную среду традиционных художественных промыслов, которая формировалась в течение многих веков, пропитывая собой все стороны народной жизни, требует максимальной осторожности и чуткости, абсолютного понимания природы этого искусства. Необходимо длительное всестороннее изучение искусства традиционных художественных промыслов художниками-академистами, прежде чем они смогут, не нарушая тончайших внутренних эстетических связей вести преподавательскую деятельность, обучая будущих художников лаковой миниатюрной живописи [4, с. 23].

Важнейшим средством такого формирования стал декоративный рисунок. Его целью является формирование и развитие у студентов творческого мышления, понимание роли композиции, однако не композиции в общем значении этого слова, но композиции, обусловленной художественно-технологическими особенностями лаковой миниатюрной живописи.

Декоративный рисунок определяет конкретику требований к студенту в условиях учебного процесса, дает направление развитию композиционной импровизации, ставит точные учебные задачи. Эта импровизация основывается на определенном ассоциативном ряде, в состав которого входят, с одной стороны, свободные ассоциации, подсказанные личным визуальным опытом насмотренности студента, с другой – художественно-технологические особенности профиля того вида искусства, в котором работает студент [3, с. 203].

Визуальный эстетический опыт будущего художника чрезвычайно широк. Однако восприятие и трактовка этого опыта у студента головного вуза значительно отличается от его восприятия и трактовки у студентов, обучающихся в центрах бытования промысла, например, в Мстерском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. Все понятия и методы преподавания и учения претерпевают значительные изменения, когда вступает в действие тот опыт насмотренности, который есть у студентов во Мстере. Этот опыт не только является путем к пониманию цели обучения академическому рисунку будущего художника лаковой миниатюрной живописи, но может стать и препятствием для этого понимания.

Визуальный опыт студентов Мстеры значительно глубже, однако несколько более узок, чем опыт студентов-станковистов. Перед ними, как примеры, постоянно стоят произведения мастеров мстерской лаковой миниатюры: А.И. Брягина, В.Ф. Голышева, А.Ф. Котягина, Н.П. Клыкова и

других. Студенты лаковой миниатюрной живописи отлично знают стилистику своего искусства, поскольку изучают ее с первого курса, многие являются членами потомственных художественных династий, и атмосфера искусства лаковой миниатюры сопровождает их почти с рождения. Однако обратной стороной этого глубокого знания и приверженности студента к стилистике лаковой миниатюрной живописи является некоторая ограниченность при поиске вариантов декоративного решения в рисунке, т.к. здесь требуется большая универсальность, можно сказать энциклопедичность знаний различных художественных стилей. Студента все время тянет к готовым, четко сложившимся у него в голове художественным приемам, которые становятся шаблонными. При построении программы обучения необходимо учитывать, что представление о композиционной цельности, стилистическом единстве, силуэтно-пятновом построении композиции у студентов лаковой миниатюрной живописи во Мстере идет от самой специфики этого вида искусства, усвоенной ими с первых шагов обучения.

Автор статьи преподает академический и декоративный рисунок в Мстерском институте лаковой миниатюрной живописи уже в течение ряда лет. График учебного процесса здесь построен несколько иначе, чем в головном вузе. Применяется так называемый вахтовый метод, при котором учебные часы распределены так, что периоды работы над заданиями по рисунку соединены в единый непрерывный блок, работа над которым ведется ежедневно, без перерывов, в течение восьми часов в день. Благодаря такой организации работы не нарушается концентрация при освоении сложного учебного материала, задания выполняются в соответствии с четко выстроенными этапами. Становится очевидным, насколько схожи художественные задачи академического рисунка и мастерства – достижение цельности композиции, «сбитости» целого, выразительности пропорций и пластики. В то же время не менее очевидным становится то, насколько иные применяются художественные приемы – упрощение, трансформация, орнаментика – противоположные академическим.

Для художника лаковой миниатюрной живописи очень важно уметь увидеть и изобразить окружающий мир как в реалистической, так и в условно-плоскостной манере. Для него это гораздо важнее, чем для художника любого другого вида традиционных художественных промыслов. Искусство лаковой миниатюры гораздо более реалистично, чем, например, художественная вышивка или художественное кружевоплетение, однако оно все же основывается на условно-плоскостном, орнаментальном восприятии окружающего мира, хотя и остается в основе своей фигуративным.

Например, студент, обучающийся лаковой миниатюрной живописи, начинает рисунок головы с натуры. За рисунком с натуры следует задание по декоративному решению головы. Студент видит перед собой человека, конкретную живую модель, которую ему надо воспринять определенным образом – как с целью создать реалистическое изображение, так и с целью изображения условно-плоскостного, причем условно-плоскостное

изображение необходимо представить себе сразу, на первом же этапе работы над рисунком. Далее, условно-плоскостное изображение из обобщенно-пятнового должно стать стилистически конкретным, т.е. отразить художественную специфику лаковой миниатюрной живописи.

Должна ли у студента сразу же сложиться вся последовательность работы, в которой рисунок с натуры является только первым этапом? Следует ли ему сразу же представить себе все три изображения – реалистическое, условно-плоскостное, ассоциативное уже в готовом виде? Совершенно точно, что должна и следует. Одно из правил работы над любой композицией, декоративной или станковой, таково: нужно мысленно представить себе готовое изображение в мельчайших подробностях. Дальнейшая работа представляет собой уже только приближение реального изображения к задуманному.

Во что может превратить работу над рисунком необходимость такого сложного мыслительного процесса? Сможет ли студент воспринять натуру цельно, увидеть и передать ее характер, индивидуальность, если с самого начала над ним довлечет задача переработки модели, ее трансформации, приведению к абстрактно-условному образу? Такая задача может оказаться слишком сложной, особенно если учесть трудности изображения, как реалистического, так и декоративного, такого сложного объекта как голова.

Студент головного вуза и студент регионально-исторического центра лаковой миниатюрной живописи реагирует на такое сложное задание по-разному – первый в худшем случае чувствует растерянность, у второго сразу же готово шаблонное решение – привычные графические и цветовые приемы, почти насильственное, «дежурное», много раз повторенное использование которых никак не способствует развитию его творческого мышления.

Использование привычных шаблонных решений при работе над декоративными переработками связано с недостаточным пониманием студентами того, с чем они работают при рисовании с натуры и при создании декоративных решений. Они работают не с темой, не с сюжетом, а с формой и характером формы. По мере изучения характера формы, выявления его остроты и индивидуальности, в декоративном решении ведется поиск образа.

Опыт работы в таком знаменитом центре лаковой миниатюры как Мстера показал противоречие – опытные мастера миниатюры с опаской относятся к введению в учебный процесс принципов академического рисунка, по их мысли весьма далеких от художественных особенностей традиционной лаковой миниатюры. Считается, что человек, имеющий академическое образование, далекий от понимания традиций лаковой миниатюры, не может по-настоящему приблизиться к ним, понять их, и неловким вмешательством может нарушить тончайшие связи, издавна существующие в сложной художественной ткани этого вида традиционных художественных промыслов. В определенной степени опасение оправдано. Однако не следует забывать, что в современных условиях, на уровне

высшего образования, более совершенный художественный инструментарий, находящийся в руках художника и используемый им осознанно, может сыграть только положительную роль. Более высокий культурный и профессиональный уровень будущего бакалавра, который формируется и академическим рисунком, а в области любого изобразительного искусства в первую очередь академическим рисунком, делает из него художника-профессионала, понимающего всю многогранность творческой работы и способного сделать верный выбор.

Для будущего художника лаковой миниатюрной живописи в гораздо большей степени, чем для представителей других видов традиционных художественных промыслов, важно уметь воспринимать и изображать окружающий мир как реалистически, так и условно, орнаментально. Эти два восприятия нераздельны, хотя во многом и противоположны. Достаточно сравнить основные принципы реалистического и условно плоскостного изображения, чтобы увидеть это. При этом композиционные средства реалистического и декоративного изображения полностью совпадают, тогда как изобразительные средства противоположны. Вывод о нераздельности реалистического и условно-плоскостного метода отображения действительности можно сделать в соответствии с принципом единства противоположностей.

Это единство-противоположность обуславливает и разделение дисциплин в бакалавриате – академический рисунок и декоративный рисунок, представляют собой отдельные дисциплины, хотя и связанные тематически и композиционно. Работа над декоративными решениями ведется именно так – от натуры.

Натурный рисунок полностью основывается на реалистическом восприятии конкретного объекта изображения – будь то натюрморт, пейзаж или портрет. Академический рисунок воспринимает объект реалистически, имеет целью создание реалистического изображения конкретного объекта, полностью соответствующего ему по конструкции, пропорциям, пространственным и тоновым отношениям. Все составляющие объекта должны быть показаны в изображении [1, с. 100].

Программа по академическому рисунку для будущих бакалавров лаковой миниатюрой живописи менялась и корректировалась в течение ряда лет. Многие задания вводились и удалялись, программа усложнялась, упрощалась и вновь усложнялась. Но ее основой всегда оставался принцип построения программы «от простого к сложному», в соответствии с которым набор заданий выстраивается в классическую очередность по изучению пространственной конструкции и объема предметов, восприятию и изображению пропорционально-пластической конкретики видимого.

Несмотря на небольшой объем программы в нее включен весь набор заданий академического рисунка от простейших предметов быта до рисования фигуры живой модели. Сохранены основные классические разделы программы – рисование элементов натюрмортов, предметов,

драпировок, гипсовых рельефов, простых и сложных тематических натюрмортов, головы и фигуры человека, как гипсовых, так и живых моделей.

В лаковой миниатюрной живописи основное внимание должно быть уделено рисованию фигуры человека. Однако цель обучения академическому рисунку шире и задачи разнообразнее – формирование художественной культуры путем практического освоения натурального реалистического рисования, той культуры и опыта, которого не даст чтение и теория. Осознание себя как художника, без прибавления каких-либо уточнений «художник миниатюрной живописи» или «художник по вышивке» или «... по росписи по металлу», приходит только с опытом рисования с натуры, достижения способности, более или менее реалистически отображать действительность художественными средствами с применением минимальных изобразительных средств.

Это осознание себя художником в самом широком смысле и является первой немаловажной задачей академического рисунка.

Второй задачей является овладение формой, принципами ее изображения в пространстве. В большинстве высших учебных заведений, особенно готовящих специалистов по станковой или монументальной живописи, скульптуре, прикладному искусству, знакомство с принципами пространственной формой происходит априори, часто еще до поступления в вуз, и далее – путем повторения, вариативности заданий, их усложнения. Таким образом, владение формой изоощряется, углубляется, студент приобретает мастерство, свободу в обращении с ней.

При обучении будущих бакалавров лаковой миниатюрной живописи, также, как и студентов других профилей, будущее поле деятельности которых лежит, большей частью, вне сферы академической живописи или графики, основной проблемой является именно формирование понимания принципов формообразования, т.е. изображения трехмерной формы на двухмерной плоскости.

Саму суть этого принципа можно выразить в нескольких словах: форма представляет собой не контур, обрисованный на двухмерной плоскости, но пространственную, трехмерную конструкцию, иллюзию трехмерности которой нужно создать в двухмерном изображении. Эта конструкция строится на основе опорных точек, граней и плоскостей, по-разному обращенных по отношению к взгляду зрителя и к источнику света.

При всей простоте этой формулировки, воплощение этих принципов в учебной практике сталкивается с трудностями. Формирование этого понимания – основной рубеж, остальное – только развитие. К этому прилагаются многочисленные частные понятия: понятие о пропорциях, перспективе и анатомии, характере формы, пластике.

В обучении бакалавров – это предел, большего и не требуется. Задания программы не повторяются, потому что нет необходимости углублять и истончать рисовальную технику, но есть цель дать понимание самого

главного и элементарного закона профессионального рисунка – пространственной конструктивности формы.

Конечно, содержание программы по академическому рисунку инвариантно, не учитывает художественных особенностей профилей традиционных художественных промыслов, а если учитывает, то только внешне, тематически, на уровне заданий.

У декоративного рисунка цель другая – создание условно-плоскостного, орнаментального изображения, при котором используются декоративные средства: стилизация, уплощение, упрощение, трансформация, орнаментальная разработка. Для создания обобщенного, выразительного образа объекта изображения производится отбор элементов изображения.

Работая в области декоративного рисунка, мы постепенно приближаемся к вариативности содержания программы, которая ориентирует студента на художественно-технологические особенности изучаемого им профиля, но не сразу. Первые шаги в освоении декоративного рисунка также инвариантны и связаны с обобщенным пятновым решением изображения. Поиск обобщенного пятнового решения необходим и в натурном рисовании и представляет собой общую территорию реалистического и декоративного изображения, территорию, по которой идет движение от реалистичного изображения к декоративному. Обобщенное пятновое решение является первым шагом к уплощению и упрощению, к абстрактному восприятию реальности.

Этапы декоративного решения имеют определенные наименования: первое – иконический прием декоративного решения, близкий к реалистическому. Постепенно студент приучается воспринимать видимое абстрактно, обобщенно. Обобщение – ключевое слово на пути понимания профессиональных художественных принципов, на пути превращения ремесленника в художника.

Следующим этапом является геометрический прием декоративного решения – развитие принципа обобщения и упрощения. Изображение все больше приближается к абстрактному, мыслительный процесс студента приобретает природу композиционного, отходя от копирования – наблюдение сменяется осмыслением.

Вышеописанные этапы все еще инвариантны.

Следующим этапом декоративного решения является использование ассоциативного приема – который, включая все, что студент усвоил об обобщении, упрощении, геометризации, вводит понятия стиля, стилистического решения. Поначалу ассоциативный прием тоже инвариантен – делаются стилистические решения на основе имитации графических техник, например, ксилографии.

И именно в рамках ассоциативного приема происходит переход от инвариантной части программы к вариативной, начинает проявляться связь с художественно-технологическими особенностями лаковой миниатюрной живописи.

Примеры поступательной разработки декоративного решения в ассоциативном приеме в стиле лаковой миниатюрной живописи показывают, что понятия о цельности, стилистическом единстве, которые разрабатывались в инвариантной части программы, соединяясь с использованием приемов лаковой миниатюры, ставят работу над декоративными решениями на новый уровень – уровень осознанного, художественно-композиционного мышления, при котором происходит переход от шаблонного копирования образцов к самостоятельной художественно-творческой деятельности.

Литература

1. Академический рисунок: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. – Москва: Просвещение, 1973. – 120 с.
2. Александрова Н.М. Дидактика профессионального образования: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по педагогическим специальностям в области традиционного прикладного искусства. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2017. – 95 с.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие. – Москва: Владос, 2005. – 245 с.
4. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – Санкт-Петербург, 2016. – 252 с.

References

1. Akademicheskij risunok: Kurs lekcij: Ucheb. posobie dlya vuzov. – Moskva: Prosveshchenie, 1973. – 120 s.
2. Aleksandrova N.M. Didaktika professional'nogo obrazovaniya: uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj raboty aspirantov, obuchayushchihsya po pedagogicheskim special'nostyam v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2017. – 95 s.
3. Beschastnov N.P. Cherno-belaya grafika: uchebnoe posobie. – Moskva: Vldos, 2005. – 245 s.
4. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Lomakin Mihail Olegovich. – Sankt-Peterburg, 2016. – 252 s.