

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of drawing and painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: serov_p@mail.ru

**Профессиональная направленность обучения живописи в
Высшей школе народных искусств (академии)
Professional orientation of painting training at the
Higher school of folk arts (academy)**

Аннотация. В статье раскрывается значение профессиональной направленности обучения живописи студентов в Высшей школе народных искусств. Особо подчеркивается, что каждый из навыков, который осваивает студент, относится к определенным профессиональным ситуациям в зависимости от их типа. Это позволяет выстроить навыки в строгой очередности и в соответствии с иерархией: тренируется художественное воображение; развивается эстетическое чутье; воспитываются комбинаторные навыки; развивается умение системного и художественно-образного мышления.

Проводится анализ наиболее существенных вопросов, связанных с профессиональной направленностью в обучении живописи, определяются оптимальные методы и средства их решения.

Ключевые слова: профессия, образование, обучение, художественный образ, декоративность, стилизация, трансформация, способы изображения, переработка.

Abstract. The article reveals the importance of the professional orientation of teaching painting to students at the Higher school of folk arts. It is emphasized that each of the skills that a student masters relates to certain professional situations, depending on their type. This allows to build skills in strict order and in accordance with the hierarchy: artistic imagination is trained; aesthetic flair is developed; combinatorial skills are brought up; the ability of systematic and artistic-imaginative thinking is developed.

The analysis of the most significant issues related to the professional orientation in teaching painting is carried out, the optimal methods and means of their solution are determined.

Keywords: profession, education, training, artistic image, decorativeness, stylization, transformation, image methods, processing.

Раскрывая специфику курса живописи, который разработан в Высшей школе народных искусств, стоит обратить внимание на желание педагогического коллектива кафедры рисунка и живописи произвести

модификацию стандартной для каждого художественного вуза академической программы так, чтобы она позволяла студентам эффективно вести проектную деятельность в области традиционного прикладного искусства [4, с. 12].

Если на преподавание живописи (в теоретическом и методическом плане) смотрят, не учитывая будущую профессиональную деятельность, то это негативно сказывается на качестве образования, а творческое развитие студентов проходит не так эффективно [3, с. 27].

В Высшей школе народных искусств студенты изучают рисунок, декоративный рисунок, живопись и декоративную живопись. Выполнение учебных этюдов с натуры является важным элементом в процессе изучения живописи. Занятия рисунком и живописью позволяют студентам овладеть профессиональным мастерством, получить знания о природе, приобрести опыт работы с изобразительными средствами и материалами.

После выполнения работы с натуры выполняется декоративная переработка живописного этюда. Проблемы композиционной и декоративно-условной целостности учебной работы стоят перед студентом вне зависимости от того, идет речь о кратком наброске или этюде с натуры, многосеансном учебном задании или стилизованном изображении для проекта изделия. А значит, отличие декоративного художественного изображения от любого иного состоит как раз в таком качестве, как стилизация и условность [5, с. 48]. Традиционным художественным промыслам, не изображающим реалистичные образы (например, художественному кружеву), также свойственно обладать фундаментальными композиционными закономерностями, такими как: композиционный центр, симметрия и асимметрия, статика и динамика (рис. 1).

Рис. 1. Декоративно-условное решение натюрморта

В художественной педагогике особое место отводится вопросам развития аналитического видения у студентов. Типы видения различаются характером целевых установок. В обыденном видении зрение используется для ориентации в окружающем мире. Зрение в данном случае – инструмент узнавания, сравнения, различения, оно необходимо, чтобы обеспечить биологическое существование индивида. Если направленность информационно-коммуникативная, то зрение будет быстрым, поверхностным, максимально автоматизированным. Видеть, краем глаза – характеристика обыденного видения: здесь задачей является

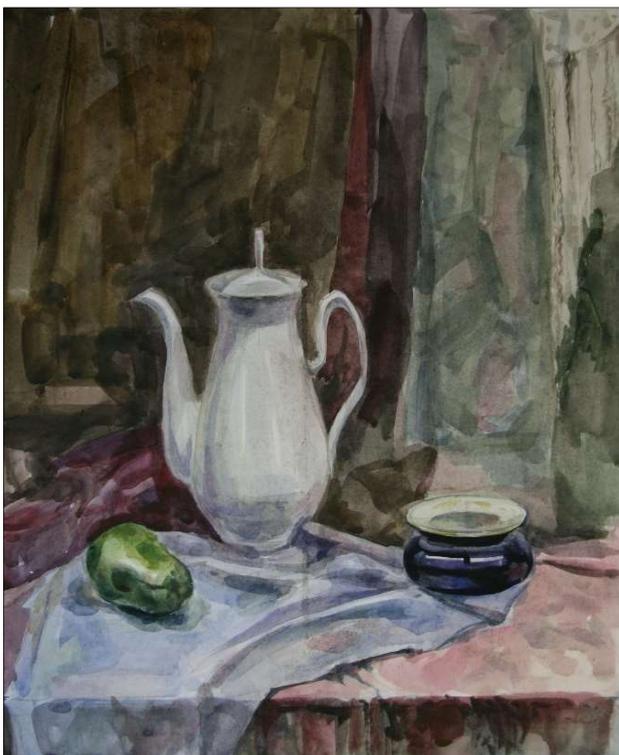
выделить за секунду в толпе знакомого человека, найти нужный предмет среди других и т.д. Воспринимаемое не анализируется и не оценивается, т.к. времени на это нет.

Непосредственно рассматривать предмет и его отдельные свойства, которые выделяются из общего потока информации с определенной целью – это признаки аналитического видения. Оно жизненно необходимо художнику традиционного прикладного искусства в его профессиональной деятельности. Художнику приходится творчески переосмысливать натуру (рис. 2), выделять наиболее существенные качества, использовать активную избирательность, применять декоративно-условные приемы живописи: стилизацию, трансформацию, декорирование. При этом процесс аналитического видения бывает быстрым и медленным, трудоемким или простым, однако всегда требует внимания и зрительного абстрагирования. Все многообразие того, что видит глаз, но что не является значимым для реализации творческого замысла художника, будто перестает существовать, основной акцент переносится на ключевой предмет и его характеристики.

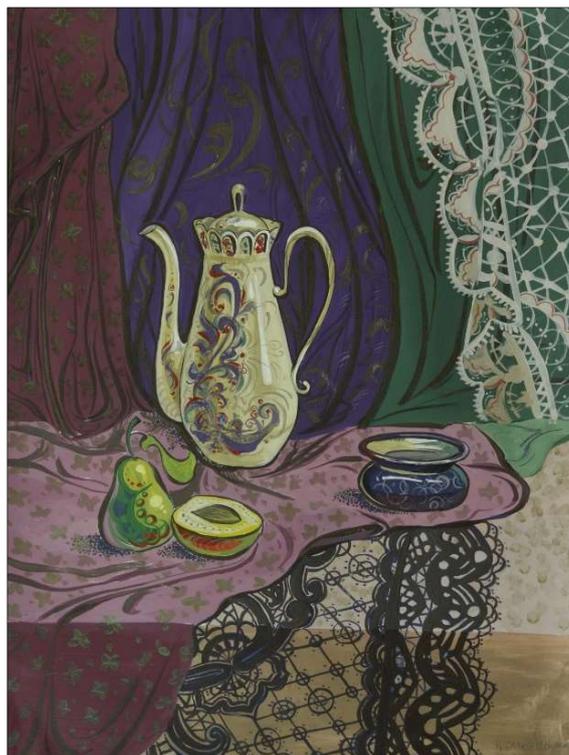
Подобная форма видения является основной для любого рода занятий человека: науки, спорта, труда, и, конечно, творческой деятельности. Однако аналитическое видение – это не то, что дано человеку с рождения. Глаза новорожденного ребенка видят окружающий мир, но мозг еще не готов к расшифровке и интерпретации увиденного. С возрастом мы развиваем навыки анализировать все лучше и лучше, причем характер этого анализа будет зависеть от профессиональной направленности человека. Психолог будет обращать внимание на мимику и жесты собеседника, модельер заметит необычный крой одежды, художнику бросятся в глаза особенности лица или характер силуэта. Именно развитие аналитического видения происходит в процессе обучения академической и декоративной живописи.

Зрение является интеллектуальным аналитическим процессом, оно не исчерпывается реконструкцией объема и цвета путем зрительного восприятия. Поэтому корректнее говорить не просто о зрении как биологическом явлении, а о превращении его в видение, т.е. процессе, преследующим определенные цели. Именно при выполнении декоративно-условных решений живописных этюдов у будущих художников формируется способность к анализу, выбору из существующих характеристик предметов наиболее значимых и определяющих.

Работа над декоративными решениями реалистических живописных этюдов является специальным заданием (этюды по памяти и по представлению). Декоративным переработкам (решениям) живописных этюдов отведена роль своего рода связующего звена, за счет которого освоенные в рамках программы «Академическая живопись» умения и навыки внедряются в профессиональную деятельность.

Академический этюд

Декоративное решение

Рис. 2. Академический этюд и декоративное решение натюрморта, выполненное в стилистике кружевоплетения

Если студент умеет использовать приемы декоративной живописи, применяя разную степень творческого обобщения, то профессиональные художественные задачи в дальнейшем будут решаться грамотно. Именно для развития таких навыков в программе по живописи разработаны задания по декоративной переработке. Благодаря им развивается образное мышление и навыки абстрагирования, необходимые будущим художникам традиционного прикладного искусства для профессиональной деятельности.

На рисунке 2 пример декоративного решения натюрморта, выполненного в стилистике кружевоплетения. В процессе декоративной переработки данного натюрморта студент использует приемы, характерные для художественного кружева, такие как: плоскостное решение предметов, декорирование драпировок орнаментом характерным для художественного кружева, использование ограниченной палитры цветов.

На первых этапах обучения студент усваивает набор ключевых профессиональных знаний (моделировка формы цветом, использование декоративных способов изображения) [5, с. 9; 6, с. 5]. Одним словом, изучает специфику, которой характеризуется обучение живописи в области конкретного традиционного прикладного искусства. Безусловно, объяснение учебной задачи выполняемого задания необходимо предварять теоретическим введением, раскрывающим значение приобретённых умений для формирования и совершенствования профессионального мастерства [1, с. 115].

Академический этюд

Декоративная переработка

Рис. 3. Декоративная переработка этюда женской фигуры в театральном костюме, соотнесенная с традициями и приемами лаковой миниатюрной живописи

Рис. 4. Выполнение эскизов декоративной переработки этюда женской фигуры в театральном костюме

Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств основывается на разделении работы с натуры и декоративную живопись, соотнесенную с конкретным видом традиционного прикладного искусства (рис. 3, 4), которая выполняется по воображению, «от себя». В процессе выполнения живописного этюда происходит изучение объектов средствами академической живописи. Таким образом, рисунок и живопись с натуры выполняют конкретную учебно-познавательную роль, а декоративная живопись несет в себе элементы творческого поиска.

Рис. 5. Декоративное решение натюрморта, соотнесенное с традициями и приемами ювелирного искусства

Рис. 6. Декоративное решение натюрморта, соотнесенное с традициями и приемами художественной вышивки

Все вышесказанное позволяет рассмотреть обучение декоративной живописи как эффективное условие будущей художественно-творческой деятельности бакалавра в области конкретного вида традиционного прикладного искусства (рис. 5, 6). Студенту требуется, в первую очередь, овладеть навыками живописи с натуры, а уже потом заниматься непосредственно декоративно-условным творчеством, художественной импровизацией и процессом отработки условных приемов.

При выполнении декоративной переработки процессы анализа и синтеза постоянно сменяют друг друга и за счет этого студенты творчески отображают объекты действительности, выявляя наиболее характерные свойства и признаки предметной формы. Также работа над декоративными решениями способствует оттачиванию умений, за счет которых предметная трехмерная форма становится декоративно-условной на плоскости (холст или лист).

Выделять сходства и различия между признаками предметов и между частями предметов, крайне важно при выполнении декоративных решений. За счет сравнений обучающиеся находятся в активном поиске соотношений цвета, массы и формы, сравнение помогает формировать динамику и выразительность изображения.

Знак (декоративно-условное изображение) проще воспринимается человеком за счет его лаконичности, мы считываем такую визуальную информацию лучше и быстрее запоминаем ее. Знак более коммуникативен и функционален, нежели нагруженный деталями образ. Умение отделить главное от второстепенного, найти ключевые характеристики предмета и выделить их и есть навыки настоящего художника. Если наш повседневный взгляд часто поверхностен, то искусству свойственна совершенно другая установка: оно направлено на активизацию процесса творчества [2, с. 14].

Для художника традиционного прикладного искусства окружающие предметы видятся как материал, который можно взять за основу изделия. Разрабатывая учебные задания по академической и декоративной живописи, необходимо ставить учебные задачи, которые формируют художественную фантазию, умение формировать образность предметного мира. Имеют значение и характеристики материала, технологии, с которым предстоит работать художнику, что является еще одним свойством художественного видения [6, с. 40].

Каждый из навыков, который осваивает студент в процессе обучения академической и декоративной живописи, относится к определенным профессиональным ситуациям в зависимости от их типа (художественно-образное переосмысление натуры, грамотное изображение предметов). Это позволяет выстроить живописные навыки в строгой очередности и в соответствии с иерархией: тренируется художественное воображение; развивается эстетическое чутье; воспитываются комбинаторные навыки; развивается умение системного и художественно-образного мышления. Полученные знания позволяют выпускникам Высшей школы народных искусств (академии) успешно реализовать себя в профессии.

Литература

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. / С.Я. Батышев. – Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — 512 с.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти» / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 255 с.
3. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (дата обращения: 02.05.2021).
4. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 7-14. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043 – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (дата обращения: 02.05.2021).
5. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2017. – 108 с.
6. Серов П.Е. Академическая живопись: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П.Е. Серов. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2018. – 99 с.
7. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина – Москва: МГУ, 1975. – 343 с.
8. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «мастерство» и «композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук; научная специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / О.В. Федотова, ГУ Ин-т худож. обр. РАО. – Москва, 2005. – 217 с.
9. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской области. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христолюбова. – Санкт-Петербург: ВШНИ (академия), 2016. – 80 с.

References

1. Batyshev S.YA. Professional'naya pedagogika: Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po pedagogicheskim special'nostyam i

napravlennyam. / S.YA. Batyshev. – Moskva: Associaciya «Professional'noe obrazovanie», 1997. – 512 s.

2. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgot. diplomir. specialistov «Hudozhestv. proektirovanie izdelij tekstil. i leg. prom-sti» / N.P. Beschastnov. – Moskva: Gumanitar. izd. centr VLIADOS, 2008. – 255 s.

3. Vasil'eva E.I. Primenenie sovremennyh pedagogicheskikh podhodov v obuchenii studentov na uchebnyh praktikah. Iz opyta organizacii obrazovatel'nogo processa v VSHNI. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (data obrashcheniya: 02.05.2021).

4. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 7-14. DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043 – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (data obrashcheniya: 02.05.2021).

5. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2017. – 108 s.

6. Serov P.E. Akademicheskaya zhivopis': Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / P.E. Serov. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2018. – 99 s.

7. Talyzina N.F. Upravlenie processom usvoeniya znaniy / N.F. Talyzina – Moskva: MGU, 1975. – 343 s.

8. Fedotova O.V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz' uchebnyh predmetov «masterstvo» i «kompoziciya» v professional'nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; nauchnaya special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / O.V. Fedotova, GU In-t hudozh. obr. RAO. – Moskva, 2005. – 217 s.

9. Hristolyubova D.YU. Tekhnologiya hudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskoj oblasti. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (vid – hudozhestvennoe kruzhevopletenie) / D.YU. Hristolyubova. – Sankt-Peterburg: VSHNI (akademiya), 2016. – 80 s.