

Носова Е.П., аспирант, преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: choluyethodist@mail.ru

Nosova E.P., postgraduate student, teacher of the Kholui institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Higher school of folk arts (academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1a., e-mail: choluyethodist@mail.ru

**Преподавание учебной дисциплины
«Исполнительское мастерство»
в области холуйской лаковой миниатюрной живописи
Teaching of the academic discipline «Performing skills»
in the field of Kholui lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье выявлены особенности преподавания учебной дисциплины «Исполнительское мастерство», которые позволяют эффективно выстроить изучение холуйской лаковой миниатюрной живописи. Анализируются особенности преподавания исполнительского мастерства, форма занятий и приёмы, касающиеся формирования у обучающихся знаний и умений в процессе выполнения холуйской росписи и стилистических особенностей холуйских лаков.

Ключевые слова: исполнительское мастерство, традиции, холуйская лаковая миниатюрная живопись, художественно-стилистические особенности.

Abstract. The article reveals the features of teaching the discipline «Performing skills», which allow you to more effectively build the study of Kholui lacquer miniature painting. The features of teaching performing skills, the form of classes and techniques concerning the formation of students' knowledge and skills in the process of performing Kholui painting and stylistic features of Kholui lacquers are analyzed.

Keywords: performing skills, traditions, Kholui lacquer miniature painting, artistic and stylistic features.

Профессиональная подготовка студентов, обучающихся искусству темперной лаковой миниатюрной живописи Холуя (среднее профессиональное образование) направлена на формирование гармонично-развитой личности, владеющей конкретными видами профессиональной деятельности.

Ю.А. Бесшапошникова в научном исследовании отмечает: «Обучение художников в области холуйской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании осуществляется на уровне подготовки художников-копиистов, обладающих мастерством копирования произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи и в малой степени

осуществляющих разработку собственных творческих композиций, которые, однако, необходимы для развития искусства Холуя» [1, с. 30].

Профессиональное мастерство обучающихся формируется на дисциплине «Исполнительское мастерство», которая относится к профессиональному модулю. Общая трудоемкость ее освоения 432 часа. Практические занятия нацелены на овладение техникой и технологией, специфических особенностей холуйской миниатюрной живописи, освоение приемов копирования образцов.

По мнению М.В. Чураковой «исполнительское мастерство рассматривается: первое, как знания, умения, навыки, качества личности, позволяющие выполнить профессиональную работу на высоком функционально грамотно репродуктивном уровне; второе, как стадию формирования профессионального мастерства» [6, с. 27].

Основной организационной формой обучения студентов среднего профессионального образования является индивидуальная. Она позволяет раскрыть способности студентов, проработать слабые стороны художественно-технологической деятельности, улучшить сильные качества в исполнительском мастерстве.

Перед преподавателем стоит задача научить обучающихся технологически грамотно выполнять художественную роспись в традиционной технике лаковой живописи Холуя и применять на практике приобретенные умения. Важным является передача знаний о традициях холуйской темперной лаковой миниатюрной живописи. Традиции — это исторически сложившиеся технологические и художественные приёмы, характерные холуйской миниатюрной живописи, и передаваемые из

поколения в поколение. Освоение традиций проходит через личный опыт соизмеренный с духовными ценностями, лежащими в основе искусства на протяжении долгих лет.

По мнению М.А. Некрасовой, «наследуя традицию школы, художник, только овладевает системой профессиональных навыков, сложившихся в промысле, постепенно проникает в традиции, приобретает мастерство» [3, с. 25].

Передача традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи осуществляется педагогом через формирование знаний, умений и навыков, обучающихся в процессе выполнения копий традиционных элементов художественной росписи, сюжетных композиций, изготовления и применения традиционных инструментов и материалов, формирования знаний о стилистических особенностях холуйской миниатюрной живописи. Выделим некоторые из них:

- живопись выполняется как на цветном фоне, так и с включением черного;
- сюжеты композиций, как правило, разворачиваются на фоне пейзажа, реже в интерьере;

- край живописного фона мягко приписывается к чёрному фону изделия; рисунок приближен к реальным пропорциям, а цветовое решение к естественной окраске предметов, однако не исключает и более декоративного и условного подхода;

- для замыкания композиции применяются кулисы, которые образуют элементы пейзажа, архитектуры, фигуры людей;

- многоклеймовые композиции выстраиваются ярусами; свет и объем на элементах живописи показывается цветом, золото и алюминий применяют при изображении орнаментов и металлических элементов в живописи, при оформлении живописного поля и кузовка изделия орнаментом.

Обучение исполнительскому мастерству предполагает выстраивание определенной последовательности изучения технико-технологических и стилистических особенностей холуйских лаков, начиная с простых заданий, постепенно увеличивая их сложность, переходя к копированию произведений выдающихся художников холуйской лаковой миниатюрной живописи, что позволит студентам освоить особенности этого уникального вида искусства, манеру письма мастера и технологические приемы.

На первом курсе студенты выполняют задания, направленные на постановку руки, тренировку глазомера, освоение художественно-выразительных возможностей и приёмов исполнения графического рисунка карандашом и тушью в традиционной технике холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Первые практические задания направлены на изучение студентами простейших элементов, орнаментальной полосы, растительного и геометрического орнамента, которые выполняются в графическом рисунке карандашом.

Педагог демонстрирует образец для копирования, разъясняет особенности построения орнамента, способы его выполнения, характер графических линий, способы определения границ форм элементов изображения. Уделяет внимание характеру линий, которые имеют различную толщину и насыщенность. В холуйской миниатюрной живописи линии называют «выразительными» или «живыми», достигается это при помощи нажима на карандаш. Линия не должна быть сухой однообразной, везде тонкой, как проволока, она должна идти свободно, живописно (рис.1). Преподаватель применяет специальную терминологию и дает ее определение.

Рис. 1. Растительный орнамент (графический рисунок, выполненный карандашом)

Рис. 2. Пейзаж (графический рисунок, выполненный тушью)

При выполнении работ тушью студенты осваивают навыки работы кистью, что в дальнейшем необходимо при работе темперными красками и металлом (сусальным золотом и алюминием) в живописной части росписи и при написании орнамента вокруг живописного поля (рис. 2).

Преподаватель разъясняет и показывает особенности работы тушью, способы нанесения рисунка кистью, озвучивает способы устранения ошибок в работе, акцентирует внимание на технике и технологии выполнения заданий.

В процессе работы кистью и тушью, преподаватель следит за выработкой у студентов твёрдости руки, за чёткостью выполнения линий, чтобы их проводили свободно и плавно, а не рывками. При работе кистью в два цвета – чёрным и красным (сажа и киноварь)

перед обучающимися ставится задача научиться владеть кистевым рисунком, правильно делать пропись и наносить пробела, что в дальнейшем необходимо при работе темперными красками.

Изучение приёмов работы яичными красками в традиционной холуйской лаковой миниатюрной живописи составляет основную часть содержания учебной программы «Исполнительское мастерство». Педагог объясняет технологию работы темперными красками, способы их нанесения, последовательность и поэтапное написание каждого элемента пейзажа (деревьев, горок, воды) и архитектуры в традиционной технике холуйской лаковой миниатюрной живописи. Это позволяет изучить отличительные особенности всех элементов, пластику и строение; особенности и тонкости при работе темперными красками в традиционной темперной живописи Холуя.

На втором курсе студенты изучают особенности выполнения птиц и животных (рис. 3, 4), характерные для холуйской миниатюрной живописи, с детальной проработкой в графическом рисунке и темперными красками. Преподаватель акцентирует внимание студентов на анатомии, форме, пропорциях птиц и животных.

При работе над изображением птиц темперными красками педагог обращает внимание студентов на характерные отличия видов птиц, написания перьев, особенность, которых заключается в их форме, приближенной к натуре, но с декоративной условностью. При изображении животных акцент

делается на нанесении пробелов, прорисовке шерсти, состоящей из волосков, которые составляют пучки, пучки составляют слои, а слои – шерсть.

Рис. 3. Лошадь (карандаш)

Рис. 4. Лошадь (темперные краски)

Большую роль в лаковой миниатюре Холуя играют сказочные, былинные, исторические, литературные, религиозные персонажи. Поэтому в программе дисциплины «Исполнительское мастерство» предусмотрено изучение драпировок и фигур людей. Преподаватель подбирает образцы, которые содержат разные типы одежды и фактуры тканей: шелк, лен, парча; кольчуга, платье, плащ и др. Он объясняет важность написания драпировок и складок на них, излагает особенности выполнения прописи – роспись контуров и складок одежды, которые подчёркивают анатомическое строение фигуры (рис. 5). Педагог объясняет и показывает способы наложения пробелов, их форму, соблюдая стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи.

При выполнении студентами кольчуги (рис. 6) преподаватель поясняет специфику ее изображения и выполнения творческим сусальным золотом, темперными красками по бронзе и по золоченому фону. Рассказывает о составляющих кольчуги и способах ее декоративного оформления, обсуждает особенности изображения парчи, которая представляет собой ткань богато расписанную золотым узором (рис. 7).

Рис. 5. Драпировки (темперные краски)

Рис. 6. Кольчуга (бронза, темперные краски)

Рис. 7. Парча (бронза, темперные краски)

При выполнении студентами копий фигур и открытых частей тела (лиц, рук, ног) педагог обращает внимание на необходимость соблюдения пропорций фигур, плавность и мягкость нанесения плавей на лица, руки, ноги людей. Большое внимание уделяет анатомическому строению головы, пропорциям лица, открытых частей тела. При детальной проработке лица в графическом рисунке и темперными красками педагог следит за соблюдением пропорций строения глаз, бровей, носа, акцентирует внимание на том, что нужно учитывать возраст, характер человека. При выполнении кистей рук подчеркивает особенности их пластики и движения.

На всех этапах работы соблюдается технологическая последовательность выполнения задания темперными красками на желтковой эмульсии, корректируются способы наложения пробелов, плавей, прописи.

Знания, умения и навыки в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, полученные в процессе изучения дисциплины «Исполнительское мастерство», студенты закрепляют на практике, выполняя копию с произведения художника лаковой миниатюры Холуя на изделии из папье-маше. Педагог подбирает образец для копирования, объясняет технологическую последовательность выполнения копии, наблюдает за соблюдением технологической работы, помогает устранить проблемы, возникшие во время выполнения художественной росписи.

Результатом обучения является выпускная квалификационная работа, в которой студенты демонстрируют свое профессиональное мастерство в области холуйской лаковой миниатюрной живописи. Преподавание учебной дисциплины «Исполнительское мастерство» заключается в формировании у студентов навыков художественного исполнения холуйской лаковой миниатюрной живописи на высоком профессиональном уровне, что позволяет быть конкурентоспособным на современном рынке труда.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской миниатюрной живописи на папье-маше: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/disbesshaposhnikova.pdf> (дата обращения: 02.08.2022).
2. Народные мастера. Традиции, школы. (Академия художеств СССР. НИИ теории истории изобразительного искусства.) / под ред. Некрасовой М.А. – Москва: Изобразительное искусство, 1985. – 295 с.
3. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования / Чуракова Мария Владимировна – Санкт-Петербург, 2018. – 237 с. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/dischurakovamv.pdf> (дата обращения: 17.09.2022).

References

1. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tehnologicheskoe sodержanie vysshego obrazovaniya v holujskoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'mashe: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / Besshaposhnikova YUliya Avengerovna – Sankt-Peterburg, 2015. – 227 s. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/disbesshaposhnikova.pdf> (data obrashcheniya: 02.08.2022).
2. Narodnye мастера. Tradicii, shkoly. (Akademiya hudozhestv SSSR.NII teorii istorii izobrazitel'nogo iskusstva.) / pod red. Nekrasovoj M.A. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1985. – 295 s.
3. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya / CHurakova Mariya Vladimirovna – Sankt-Peterburg, 2018. – 237 s. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/dis/dischurakovamv.pdf> (data obrashcheniya: 17.09.2022).