

Шульгина А.А., преподаватель высшей категории, Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Омск, улица М. Никифорова, д. 5, e-mail: shulginaalla@mail.ru

Shulgina A.A., teacher of the highest category of the Siberian institute of traditional applied art – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, M. Nikiforova Street, 5, e-mail: shulginaalla@mail.ru

**Специфика содержания дисциплины «Декоративная живопись» в процессе подготовки будущих художников урало-сибирской росписи
The specifics of the content of the discipline «Decorative painting» in the process of training future artists of Ural-Siberian painting**

Аннотация. В статье рассмотрена специфика содержания дисциплины «Декоративная живопись» в процессе обучения будущих художников урало-сибирской росписи. Проанализированы этапы выполнения изображения натюрморта с применением элементов росписи. Обозначены принципы выбора материала, использования наглядности, определения содержания постановки для декоративной живописи. Описаны задачи обучения будущих художников урало-сибирской росписи.

Ключевые слова: урало-сибирская роспись, традиции, живопись, композиция, цветное пятно, стилизация, эскиз, натюрморт.

Abstract. The article considers the specifics of the content of the discipline «Decorative painting» in the process of training future artists of Ural-Siberian painting. The stages of performing the image of a still life with the use of painting elements are analyzed. The principles of the choice of material, the use of visibility, the definition of the content of the staging for decorative painting are outlined. The tasks of training future artists of Ural-Siberian painting are described.

Keywords: Ural-siberian painting, traditions, painting, composition, color spot, stylization, sketch, still life.

В Западной Сибири и на Урале одним из видов традиционного прикладного искусства является урало-сибирская роспись, выполняемая по подготовленной поверхности изделий из древесины масляными красками. Роспись применяли для украшения стен, потолков и домашней утвари, поэтому урало-сибирскую роспись называют домово́й (рис. 1) [1, с. 78].

Приоритетным направлением деятельности Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала Высшей школы народных искусств (академии) – является сохранение, возрождение и развитие традиций урало-сибирской росписи по дереву.

Традиционные художественные промыслы с течением времени развиваются. Одним из аспектов развития урало-сибирской росписи является расширение ее колористических вариаций. Палитра становится ярче и сложнее [9]. Цвет в традиционном прикладном искусстве, используемый в

совокупности с композицией орнамента, дает возможность создания уникальных изделий. Об этом свидетельствуют выпускные квалификационные работы студентов Сибирского института традиционного прикладного искусства, которые дают возможность проследить обогащение цветовой палитры традиционных мотивов урало-сибирской росписи (рис. 2).

Рис. 1. Урало-сибирская роспись. Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля

Рис. 2. Выпускная квалификационная работа студентки Сибирского института традиционного прикладного искусства Д.С. Московкиной. Руководитель С.В. Тарасова

Профессиональный художник ведет работу над росписью свободной кистью – не используя предварительный рисунок, что подразумевает безукоризненное владение законами композиции и цветовыми гармониями. При этом, инновационные цветовые сочетания должны быть грамотно подобраны, гармонично сочетаться с фоном.

Важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих художников урало-сибирской росписи играет дисциплина «Декоративная живопись». Ее значению в системе подготовки специалистов традиционного прикладного искусства посвящены труды И.А. Безиной, Е.И. Васильевой, Н.Г. Кузнецова, П.Е. Серова [2; 3; 4; 8].

Основные задачи «Декоративной живописи»: развитие культуры зрительного восприятия предметов, явлений окружающей действительности и произведений живописи; формирование навыка изображения предметов во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением с учетом их цветовых особенностей; развитие умения выявлять пластику формы, уравнивать цвето-тональные пятна в формате листа; овладение технологией и техникой декоративной живописи. Работа над стилизацией форм развивает художественно-образное мышление, воображение и фантазию.

«Декоративная живопись» имеет тесные междисциплинарные связи с цветоведением, композицией, историей искусств и творческим модулем. Дисциплина изучается на четвертом курсе, когда обучающиеся уже теоретически и практически подготовлены по художественным дисциплинам. Особенности преподавания декоративной живописи позволяют наиболее полно синтезировать профессиональные компетенции в области живописи с техническими приемами выполнения урало-сибирской росписи. Получаемые профессиональные знания в области декоративной живописи такие, как стилизация, живописные гармонии, разбор плановости и центра композиции цветом и цветовым тоном, применяются студентами в подготовке выпускной квалификационной работы.

Стоит отметить, что для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» предусмотрена одна программа, но подготовка специалистов ведется по двум направлениям: художественная обработка кожи и меха и роспись по дереву. Поэтому при постановке заданий для студентов разных направлений подготовки используется дифференцированный подход. Он заключается в отборе материала, позволяющего имитировать традиционные технические приемы; использовании особой наглядности; определении содержания постановки для декоративной живописи; применении характерных мазков росписи. Материал декоративной живописи – акрил, у него есть некоторые сходства с маслом, но он не требует специальной подготовки поверхности, токсичных растворителей и быстро сохнет, в чем и есть весомое отличие от масляной краски. Свойство акриловых красок (пастозность, отсутствие выцветания и яркость) позволяют применять характерные техники урало-сибирской росписи.

Дидактические материалы для занятий декоративной живописью содержат репродукции произведений урало-сибирской росписи, иллюстрирующие различные цветовые и композиционные вариации, а также декоративные работы известных художников: И.Я. Билибина, А.А. Дейнеки, Б.М. Кустодиева, К.С. Малевича, К.С. Петрова-Водкина, Н.К. Рериха, К.Ф. Юона. Студенту предлагается подобрать к аудиторной постановке натюрморта подходящие по цвету, композиции и смыслу иллюстрации. Обсуждая с педагогом средства художественной выразительности и сопоставляя репродукции произведений художников с аудиторным натюрмортом, студент находит подходящую стилистику для собственной работы.

Задания для декоративной живописи делают акцент на организации цветового пятна, выявлении тоновых различий пятен и отработке приемов урало-сибирской росписи. Натюрморты обязательно включают растительные формы, бытовые предметы различной фактуры и материала, ткани и посуду с орнаментом, букеты живых цветов, сухоцветы, злаковые культуры, фрукты, плодовые грозди.

Рис.3. Форэскиз

Изучая предметы и драпировки постановки, студент на этапе эскиза планирует, где будут применены традиционные техники урало-сибирской росписи, чтобы соответствовать композиционному строю натюрморта.

Рассмотрим этапы выполнения декоративного натюрморта. Задачи к выполнению декоративного натюрморта: скомпоновать предметы и драпировки натюрморта таким образом, чтобы центр композиции был четко выражен; выполнить стилизацию растительных форм; использовать приемы урало-сибирской росписи (разбел, разживка).

Работа начинается с подготовительного форэскиза для распределения предметов на плоскости и определения масштаба изображения в формате листа (рис. 3).

Далее обучающиеся выполняют реалистичный живописный этюд, в котором разбирают цветовые и тоновые особенности натюрморта (рис. 4).

Как пишет П.Е. Серов: «Реалистическое изображение несет сюжетную нагрузку и определяет изобразительную сторону содержания, изображение строится в соответствии с законами линейной, воздушной и цветовой перспективы, которые передают иллюзию пространства, источники освещения и моделировку предметной среды» [8, с. 9]. Без реалистичного

Рис. 4. Реалистичный живописный этюд натюрморта

Рис. 5. Эскиз в цвете

силу тона и насыщенность цвета. Грамотное применение линии, ее толщины и количества, необходимо для создания завершенной композиции, как в декоративной живописи, так и в работе над произведениями в технике уралосибирской росписи.

анализа натуры сложно создать декоративное решение, поэтому в процессе живописной работы будущие художники анализируют все средства художественной выразительности, находят тоновые и цветовые различия, определяют плановость, выявляют объем предметов и расставляют акценты. Выполнив натурный этюд, учащиеся приступают к декоративной переработке натюрморта.

Следующим этапом становится поиск и анализ изображений уралосибирской росписи в соответствии с цветовой гаммой натюрморта. Выполняется подробный эскиз в карандаше, стилизация отдельных бытовых форм и драпировок. Осуществляется подбор цветовых сочетаний, поиск формы декоративного пятна. Это самый трудоемкий этап. Г.М. Логвиненко дает определение: «Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений» [5, с. 107]. Так, в работе над эскизом студенты подвергают растительные формы изменению в стилистике уралосибирской росписи, пробуют формы каждого цветового пятна, обозначающего изменение объема, плановости, композиционной важности, продумывают применение технических приемов и элементов росписи (рис. 5, 6).

Цветовое пятно должно иметь конкретную форму и точно обозначать узнаваемый силуэт объекта, передавать

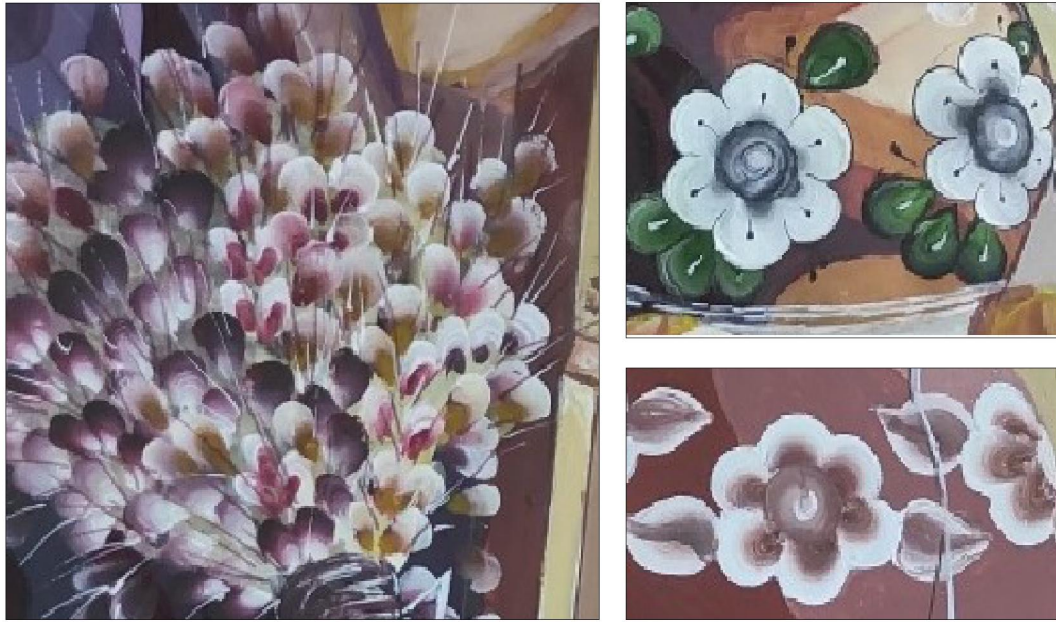

Рис. 6. Поиск применения элементов урало- сибирской росписи

Рис. 7. Декоративный натюрморт

После утверждения эскиза учащийся преступает к переносу работы на планшет размером 50x70. Чем точнее выполнен эскиз, тем проще ведется работа в формате листа (рис. 7).

Таким образом, при выполнении декоративного натюрморта будущий художник урало-сибирской росписи закрепляет на практике знания о компоновке изображения в формат листа, принципах стилизации, составлении гармоничной композиции, организации цветового пятна, отработывает традиционные приемы росписи. Единая направленность художественных дисциплин в сотрудничестве с междисциплинарными курсами профессионального модуля

обеспечивают эффективные условия для подготовки будущих художников урало-сибирской росписи, обеспечивает сохранение и развитие традиционных художественных промыслов в условиях современной культуры [6; 7].

Литература

1. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск, 1987. – 126 с.

2. Безина И.А. Особенности обучения живописи в среднем Профессиональном образовании в области лаковой миниатюрной живописи. // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2015. – № 4. – С. 1-12.

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: 10.09.2022).

4. Кузнецов Н.Г. Особенности преподавания живописи в сетевом вузе традиционного прикладного искусства // Вопросы культурологии. – 2013 – № 8. – С. 46-51.

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство". – Москва: ВЛАДОС, 2010. – 144 с.

6. 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: 12.10.2022).

7. Некрасова М.А. Народное искусство, как часть культуры: теория и практика. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

8. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2017. – 107 с.

9. Тарасова С.В. Хронологические особенности развития урало-сибирской росписи в Прииртышье. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №1. – С. 55-59. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-08.pdf (дата обращения: 01.09.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00008.

References

1. Baradulin V.A. Ural'skij buket. Narodnaya rospis' gornozavodskogo Urala. – Sverdlovsk, 1987. – 126 s.

2. Bezina I.A. Osobennosti obucheniya zhivopisi v srednem Professional'nom obrazovanii v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2015. – № 4. – S. 1-12.

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: 10.09.2022).

4. Kuznecov N.G. Osobennosti prepodavaniya zhivopisi v setevom vuze tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Voprosy kul'turologii. – 2013 – № 8. – S. 46-51.
5. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti "Izobrazitel'noe iskusstvo". – Moskva: VLADOS, 2010. – S.107.
6. 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](http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm) (data obrashcheniya: 12.10.2022).
7. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo, kak chast' kul'tury: teoriya i praktika. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s.
8. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis': uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2017. – 107 c.
9. Tarasova S.V. Hronologicheskie osobennosti razvitiya uralo-sibirskoj rospisi v Priirtysh'e. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – №1. – S. 55-59. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-08.pdf (data obrashcheniya: 01.09.2022) DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00008.