

Дунаева Н.Ю., кандидат педагогических наук, член Московского союза художников, доцент кафедры профессиональных дисциплин Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Dunaeva N.Yu., candidate of pedagogical sciences, member of the Moscow union of artists, associate professor of the department of professional-disciplinary Fedoskino institute of lacquer miniature painting - branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, Fedoskino village, st. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения
рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи
Historical experience, traditions and the current state of teaching drawing of
Fedoskino lacquer miniature painting artists**

Аннотация. В статье рассматриваются традиции и исторические особенности обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи от школы при фабрике Лукутиных до Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Анализируются задачи обучения бакалавров академическому рисунку с учётом уникального художественного уровня лучших произведений лаковой миниатюрной живописи современных федоскинских художников и их знаменитых предшественников.

Ключевые слова: Федоскино, лаковая миниатюрная живопись, традиционные сюжеты, традиции, обучение, рисунок, академический рисунок, двухфигурная постановка, набросок, копирование, пластическая анатомия, пропорции, малый формат.

Abstract. The article examines the traditions and historical features of teaching the drawing of artists of Fedoski lacquer miniature painting from the school at the Lukutin factory to the Fedoski Institute of Lacquer Miniature Painting - a branch of the FSBEI HE "Higher School of Folk Arts (Academy)." The tasks of teaching bachelors academic drawing are analyzed, taking into account the unique artistic level of the best works of lacquer miniature painting of modern Fedoskin artists and their famous predecessors.

Keywords: Fedoskino, lacquer miniature painting, traditional subjects, traditions, teaching, drawing, academic drawing, two-figure setting, sketch, copying, plastic anatomy, proportions, small format.

Структурные изменения, происходящие в российском высшем образовании, обусловили переосмысление содержания в такой уникальной области, как традиционные художественные промыслы, где нужно учитывать

и художественные традиции промысла, и накопленный опыт обучения, и соответствие содержания обучения современным требованиям и стандартам.

Постоянно обновления требует, в первую очередь, содержание обучения академическому рисунку. Так, например, обучение академическому

Рис. 1. Табакерка «На сенокосе». Папье-маше, масло, лак. 1841-1855 гг. Фабрика П. и А. Лукутиных

рисунку бакалавров в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи осуществляется в тесной взаимосвязи с проектированием, исполнительским мастерством федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Для федоскинской миниатюры характерны пейзажи, жанровые многофигурные сценки из жизни русской деревни: зимние праздники, чаепитие, полевые работы, хороводы, сюжеты деревенской жизни (рис. 1, 2²²). Визитной карточкой считаются

изображения русских троек (рис. 3). Фигуры людей, лошадей переданы в движении, реалистично, с большим мастерством [5]. Этому способствует знание художниками не только специфики миниатюрной живописи, но и основ академического рисунка, пластической анатомии.

Рис. 2. Альбом для фотографий «Пляска». Папье-маше, масло, лак. 1863-1870 гг. Фабрика А.П. Лукутина

История обучения мастеров уникальной федоскинской технике реалистичной многослойной масляной живописи на изделиях из папье-маше началась в 1828 г., когда П.В. Лукутиным (1784-1863) при фабрике была организована рисовальная школа на 20 человек. Известно, что он направлял федоскинских миниатюристов обучаться в рисовальной школе, основанной графом С.Г. Строгановым.

Федоскинские мастера, получая навыки академического рисунка и живописи, использовали их при создании произведений лаковой миниатюры, передавали опыт следующим поколениям художников-миниатюристов [3].

²² Рис. 1-3. – Коллекция лукутинских изделий А. С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда. Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи : научный каталог / под научной редакцией М. А. Салтанова. – Москва : Северный Паломник, 2022. – С. 16, 59, 101. – ISBN 978-5-94431-471-0.

Рис. 3. К.Н. Рановский. Перчаточница «Масленица».
Интерпретация картины П.Н. Грузинского «Масленица». 1931 г.
«Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутиных»

С 1930-х гг. «под влиянием ведущих искусствоведов: А.В. Бакушинского, В.М. Василенко и других, в творчестве федоскинских мастеров происходят важные перемены: художники стали разрабатывать свои собственные многофигурные композиции. Анализируя их творческие работы, одни искусствоведы высказывались за необходимость овладения крепким рисунком, знанием анатомии человека. Другие, как, например, Б.А. Салтыков, говорили, что грамотный рисунок не обязателен, он может быть очень условным, в миниатюре должны преобладать цвет, красота линий» [8, с. 172]. М.С. Чижов утверждал, «что уточнять рисунок на натуре просто необходимо. По натурным зарисовкам даже составляются части композиции, но конечно, в первую очередь, нужно работать по воображению и при этом хорошо рисовать, а, чтобы хорошо рисовать, нужна специальная подготовка» [8, с. 173].

В 1931 г. была открыта Федоскинская профессионально-техническая школа. В школе занятия по рисунку начались с копирования образцов и стали важной частью подготовки художника-миниатюриста. М.С. Чижов отмечает, что программы обучения живописи и рисунку с натуры не отличались от подготовки обычного художника-станковиста [8, с. 75]. При этом обучение рисунку продолжалось и на занятиях по производственному обучению, когда учащиеся копировали контурные рисунки с античных скульптур. «Певучесть, пластичность линий укрепляла руку и приучала к точности передачи изображаемого. Упорно овладевали штриховым рисунком, по фрагментам учились копировать пейзаж, драпировки, лица, руки» [8, с. 74].

Преподаватели школы, как правило, были работающими мастерами предприятия: среди них ведущие художники – старейшины промысла советского времени, основатели знаменитой Федоскинской трудовой артели А.А. Кругликов, И.С. и А.С. Семёновы, В.И. Лавров, Н.П. Петров, В.С. Бородкин и др. [7, с. 173].

Об опыте преподавания рисунка В.Н. Фроловым вспоминает О.В. Головченков: «В преподавании рисунка В.Н. Фролов уделял большое значение конструктивному построению объектов рисования: все вспомогательные линии, весь конструктив должны быть видны от начала работы и до её завершения – так обучающимся проще вести работу, сохраняя конструктивные особенности объектов постановки, будь то геометрическое тело или фигура человека. Он предлагал любую сложную форму (кувшин или голову человека) рисовать, опираясь на простые формы – куб, шар и т. д.». Этот метод сформулировал и пропагандировал преподаватель Российской академии художеств Д.Н. Кардовский (1866-1943).

Значительное место в образовательном процессе В.Н. Фролов уделял самостоятельной работе обучающихся. К каждому занятию нужно было нарисовать не менее пяти-шести листов набросков по теме задания формата А2. Это приучало обучающихся к самодисциплине, необходимости саморазвития, «формировало наблюдательность и понимание того, что они рисовали за счёт многократного повторения и закрепления знаний и навыков, полученных на аудиторных занятиях» [3].

В 2011 г. на базе Федоскинского художественно-промышленного училища был открыт Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академия), сейчас – Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи. Подготовка художников осуществляется на основе накопленного за многие годы опыта обучения рисунку, но при этом ставит перед преподавателями академического рисунка новые задачи. Первостепенной является повышение уровня подготовки студентов по академическому рисунку.

Задания по дисциплинам проектирование и исполнительское мастерство федоскинской лаковой миниатюрной живописи направлены на развитие у обучающихся умений создавать сложные многофигурные композиции. Для повышения качества изображения фигуры человека или животных в лаковой миниатюрной живописи при освоении дисциплины академический рисунок студентам важно научиться:

- копировать рисунки великих мастеров прошлого, в частности, рисунки натурщиков А.А. Иванова, В.И. Сурикова, В.А. Серова и др.;
- совершенствовать мастерство выполнения набросков человека, не только в статичных, но и в динамичных позах;
- углублённо изучать пластическую анатомию человека, в т.ч. пропорции человеческого тела. Для этого студентов нужно знакомить с трудами выдающегося русского учёного-анатома П.И. Карузина [4] и знаменитого немецкого учёного Г. Баммеса [1; 2];
- рисовать фигуру человека с анатомическим разбором;
- часть рисунков выполнять на малом формате (20x15 см, 30x20 см) с учётом небольшого размера федоскинских изделий лаковой миниатюрной живописи;
- рисовать двухфигурные постановки, т.к. задания по дисциплине проектирование предусматривают разработку многофигурных композиций и

студентам нужно научиться убедительно передавать пластическую взаимосвязь нескольких человеческих фигур.

С целью реализации поставленных задач в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи разработана новая программа по академическому рисунку, в которой первостепенное внимание уделено всестороннему освоению особенностей изображения человека на основе знаний пластической анатомии. В программе представлен ряд заданий по изображению человека с натуры: кратковременные наброски для изучения пропорций, пластики и движения фигуры; зарисовки фигуры в статическом положении и движении; длительные задания по рисованию натурщиков на разных форматах – от А2 до А5.

Рис. 4. Набросок натурщика в статичной позе

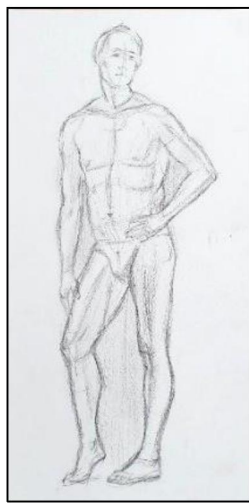

Рис. 5. Набросок натурщика в три четверти

В первом семестре студенты выполняют длительный рисунок античной гипсовой головы (Аполлон или Венера Милосская), затем рисуют и пишут голову натурщика. В длительном рисунке важно добиться портретного сходства, точно передать характер формы головы. В процессе выполнения рисунка головы отрабатывается методическая последовательность выполнения задания, которой важно придерживаться, не перескакивать с одного этапа на другой.

Уже в первом семестре студенты начинают рисовать фигуру человека. Вначале выполняются наброски натурщика в статичных позах (рис. 4,

5²³).

В процессе рисования студенты знакомятся с пропорциями человеческого тела, учатся их верно передавать, изучают пластику фигуры, кости и мышцы, важные для понимания формы тела человека. Наброски выполняются на формате А4 карандашом и углём.

Следующее задание – длительный рисунок анатомической фигуры Гудона в двух поворотах. В процессе рисования анатомической фигуры студенты учатся рисовать фигуру по опорным точкам, верно видеть пропорции, передавать движение, пластику фигуры, выявлять тоном форму, прорабатывать детали и обобщать рисунок.

В программу обучения включены задания, формат которых максимально приближен к размерам шкатулок и панно, на которых студентам в дальнейшем будет необходимо выполнять миниатюрную живопись. Это малоформатные рисунки головы натурщика, малоформатные рисунки и зарисовки фигуры человека.

²³ Рис. 4-10. – фото автора статьи.

Рисунок головы натурщика на малом формате должен быть выполнен тщательно, с тонкой тональной проработкой, прорисовкой деталей, достижением портретного сходства. В зарисовках фигуры натурщика на малом формате нужно, не нарушив пропорции, построить фигуру, связать все части фигуры воедино, выявить форму тоном.

Во втором семестре студенты выполняют зарисовки сидящей фигуры, рисуют кисти рук и стопы человека. Работа ведется различными графическими материалами. Заключительным заданием второго семестра является работа на тему «Поясной портрет с руками».

Задания третьего семестра направлены на формирование навыков изображения фигуры человека. Студенты рисуют гипсовую фигуру (Дорифор, Германик), выполняют линейно-конструктивные аналитические зарисовки фигуры натурщика. Сложным, длительным заданием этого семестра является «Рисунок фигуры обнаженной мужской модели в различных поворотах с анатомическим разбором». Цель задания – научить студента передавать форму тела человека в соответствии со знаниями пластической анатомии.

В четвертом семестре продолжается изучение человека. Темы «Сидящая фигура натурщицы» (рис. 6), «Рисование «Сидящая фигура натурщицы с музыкальным инструментом». Студенты также рисуют экорше и гипсовую фигуру лошади.

Рис. 6. Учебная работа «Сидящая фигура натурщицы»

В пятом семестре по дисциплине академический рисунок выполняются натюрморты с включением федоскинских шкатулок, рисуются натурщицы в русском народном костюме, изображаются интерьеры с включением гипсовых статуй и фигуры натурщика. В программе этого семестра зарисовки двухфигурных постановок (рис. 7, 8). В заключительном шестом семестре выполняются по дисциплине академический рисунок зарисовки натурщиков в исторических костюмах (рис. 9), сложный тематический натюрморт «Чаепитие в интерьере» (рис. 10) и затем длительные задания по изображению графическими материалами на бумаге двух натурщиков в русских народных костюмах в интерьере.

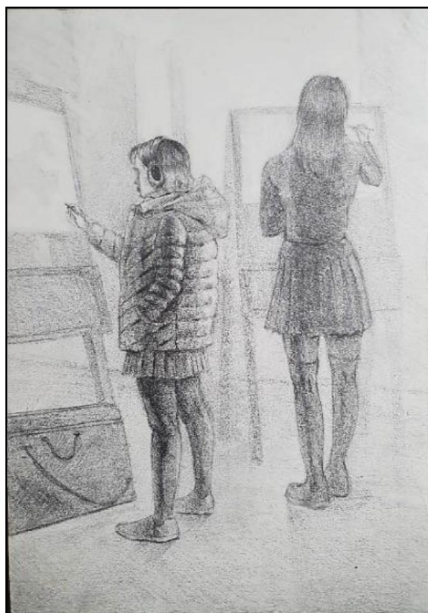

Рис. 7, 8. Зарисовки двухфигурной постановки

Рис. 9. Учебная работа «Натурщик в историческом костюме»

Рис. 10. Учебная работа «Чаепитие в интерьере»

Помимо углублённого изучения человека с натуры на аудиторных занятиях студенты Федоскинского института копируют рисунки великих художников, выполняют домашние работы: наброски и зарисовки с натуры.

Серьёзная подготовка по дисциплине академический рисунок является основой, которая позволит будущим художникам федоскинской лаковой миниатюрной живописи создавать уникальные творческие работы на основе традиций художников прошлых эпох.

Литература

1. Баммес Г. Изображение человека : основы рисунка с натуры / Г. Баммес ; перевод с немецкого С. В. Балаева. – Санкт-Петербург : Дитон, 2012. – 312 с. – ISBN 978-5-905048-11-1.

2. Баммес Г. Образ человека : учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Г. Баммес ; перевод с немецкого Е. Н. Московкина. – Санкт-Петербург : Дитон, 2011. – 507 с. – ISBN 978-5-905048-06-7.
3. Головченков О. В. Три преподавателя – три подхода к обучению студентов / О. В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2020. – № 2 (33). – С. 5–13. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00025. – URL: https://dpiu.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (дата обращения: 05.03.2024). – EDN WVCUNK.
4. Карузин П. И. Руководство по пластической анатомии. О размерах, росте и пропорциях человеческого тела. Выпуск 1 / П. И. Карузин. – Москва : Государственное издательство, 1921. – 86 с.
5. Коллекция лукутинских изделий А. С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи : научный каталог / под научной редакцией М. А. Салтанова. – Москва : Северный Паломник, 2022. – 168 с. – ISBN 978-5-94431-471-0.
6. Пржевальская Л. К. Лукутины: очерки / Л. К. Пржевальская, Н. М. Пржевальский. – Москва : ЭЙПиСиПабблишинг, 2020. – 546 с. – ISBN 978-5-6042131-5-5.
7. Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л. Я. Супрун. – Москва : Легпромбытиздат, 1987. – 320 с.
8. Чижов М. С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М. С. Чижов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Bammes G. Izobrazhenie cheloveka : osnovy` risunka s natury` / G. Bammes ; perevod s nemeczkogo S. V. Balaeva. – Sankt-Peterburg : Diton, 2012. – 312 s. – ISBN 978-5-905048-11-1.
2. Bammes G. Obraz cheloveka : uchebnik i prakticheskoe rukovodstvo po plasticheskoy anatomii dlya xudozhnikov / G. Bammes ; perevod s nemeczkogo E. N. Moskovkina. – Sankt-Peterburg : Diton, 2011. – 507 s. – ISBN 978-5-905048-06-7.
3. Golovchenkov O. V. Tri prepodavatelya – tri podxoda k obucheniyu studentov / O. V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2020. – № 2 (33). – S. 5–13. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00025. – URL: https://dpiu.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (data obrashheniya: 05.03.2024). – EDN WVCUNK.
4. Karuzin P. I. Rukovodstvo po plasticheskoy anatomii. O razmerax, roste i proporciyax chelovecheskogo tela. Vy`pusk 1 / P. I. Karuzin. – Moskva : Gosudarstvennoe izdatel`stvo, 1921. – 86 s.
5. Kolleksiya lukutinskix izdelij A. S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : nauchny`j katalog / pod nauchnoj redakciej M. A. Saltanova. – Moskva : Severny`j Palomnik, 2022. – 168 s. – ISBN 978-5-94431-471-0.

6. Przheval'skaya L. K. Lukutiny`: ocherki / L. K. Przheval'skaya, N. M. Przheval'skij. – Moskva : E`jPiSiPabliŝing, 2020. – 546 s. – ISBN 978-5-6042131-5-5.
7. Suprun L. Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L. Ya. Suprun. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1987. – 320 s.
8. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera / M. S. Chizhov. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.