

Малышев М.Ю., преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1 а; e-mail: dave1962@mail.ru

Malyshev M.Yu., lecturer at the Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Moskovskaya str., 1 a; e-mail: dave1962@mail.ru

**Графические проекты холуйских художников-миниатюристов
как инструмент освоения студентами
регионально-исторических особенностей рисунка
Graphic projects of Kholuy miniature artists as a tool for students'
acquisition of regional – historical drawing features**

Аннотация. В статье рассматривается значимость графических проектов холуйских художников-миниатюристов как эффективного педагогического инструмента обучения рисунку будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи (среднее профессиональное образование). На основе изучения творческого наследия холуйских художников-миниатюристов раскрываются ключевые аспекты педагогической методики, включающей работу над композиционным построением и линейной графикой. Автор подчёркивает важность последовательного освоения технических приёмов через выполнение подготовительных графических работ.

Результаты исследования подтверждают, что графические проекты холуйских художников-миниатюристов представляют собой уникальный учебно-методический материал, способствующий формированию у обучающихся целостного понимания специфики холуйской лаковой миниатюрной живописи и развитию профессиональных знаний, умений и навыков в области академического рисунка.

Ключевые слова: холуйская лаковая миниатюрная живопись, академический рисунок, регионально-исторические особенности, Великая Отечественная война, патриотическая тематика, военная графика, советское искусство, среднее профессиональное образование, содержание обучения рисунку.

Abstract. The article discusses the significance of graphic projects by Kholuy miniature artists as an effective pedagogical tool for teaching drawing to future artists specializing in Kholuy lacquer miniature painting (vocational secondary education). Based on a study of the creative legacy of Kholuy miniature painters, key aspects of the pedagogical methodology are revealed, including work on compositional construction and linear graphics. The author emphasizes the

importance of systematic mastery of technical techniques through preparatory graphic works.

The research findings confirm that graphic projects by Kholuy miniature artists represent a unique educational material that contributes to the formation of a comprehensive understanding of the specifics of Kholuy lacquer miniature painting among students and promotes the development of professional knowledge, skills and abilities in academic drawing.

Keywords: kholuy lacquer miniature painting, academic drawing, regional and historical features, Great Patriotic war, patriotic themes, military graphics, soviet art, secondary vocational education, content of drawing instruction.

Подготовка высокопрофессиональных художников в области холуйской лаковой миниатюрной живописи является ключевым условием сохранения и развития регионально-исторических особенностей этого вида традиционного прикладного искусства. В современном художественном образовании особую актуальность приобретает проблема формирования профессиональных знаний, умений и навыков будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи, что обусловлено необходимостью сохранения и развития уникальных регионально-исторических особенностей данного традиционного художественного промысла.

Графические проекты холуйских художников-миниатюристов являются образцами уникальной рисовальной техники, которые могут служить эффективным педагогическим инструментом, позволяющим обучающимся постичь фундаментальные принципы рисунка – от закономерностей композиционного построения до нюансов тональной моделировки формы.

Основоположники холуйской лаковой миниатюрной живописи – В.Д. Пузанов-Молёв, К.В. Костерин, С.А. Мокин – в военные годы сформировали устойчивый канон военно-патриотической миниатюры. Их графические работы выполняли множество функций: фиксировали реальные события фронта и тыла (рис. 1⁴⁶), создавали идеализированные образы героев (рис. 2⁴⁷).

Ключевым художественным приёмом стала символическая насыщенность художественных образов. Так, в работе С. А. Мокина «Салют Родине» торжественная композиция, усиленная золотым орнаментом, воплощала идею победы и единства народа, соединяя регионально-историческую традицию с актуальным содержанием. Не менее значимой оказалась документальная точность деталей: художники скрупулёзно

⁴⁶ Рис. 1. Костерин К.В. Рисунок. «Партизаны в засаде» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=46181373> (дата обращения: 10.01.2026).

⁴⁷ Рис. 2. Костерин К.В. Рисунок. «Гимн Советского Союза» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=46181387> (дата обращения: 10.01.2026).

воспроизводили военную форму, технику, награды и пейзажи, добиваясь исторической достоверности изображения.

Рис. 1. К.В. Костерин. Рисунок
«Партизаны в засаде». 1943 г.
Государственный музей Холуйского
искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 2. К.В. Костерин. Рисунок
«Гимн Советского Союза». 1944 г.
Государственный музей Холуйского
искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рисунок К.В. Костерина «От расплаты не уйти» (рис. 3⁴⁸) – яркий образец композиции холуйской лаковой миниатюрной живописи военного времени, в котором виртуозный линейный рисунок становится главным средством передачи динамики и напряжённого драматизма сюжета.

Рис. 3. К.В. Костерин. Рисунок
«От расплаты не уйти». 1943 г.
Государственный музей
Холуйского искусства
(с. Холуй, Ивановская область)

Композиция построена на энергичных диагоналях и резких контрастах: стремительные линии конских ног, взмах оружия, порывистые жесты крестьян с вилами и топорами создают ощущение неудержимого движения. Линейный ритм работает как визуальный «пульс» сцены, в которой частые штрихи,

⁴⁸ Рис. 3. Костерин К.В. Рисунок. «От расплаты не уйти» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=46181442> (дата обращения: 10.01.2026).

заострённые контуры и ломаные силуэты усиливают впечатление стремительной атаки и беспорядочного бегства противника.

Виртуозность рисунка проявляется в точности контура: каждый силуэт – от всадника до мельчайшего элемента снаряжения – очерчен чётко и уверенно, без лишней детализации, что придаёт изображению графическую выразительность. Динамика линий также играет ключевую роль: изогнутые, пересекающиеся, устремлённые в разные стороны линии формируют вихревое движение, заставляя взгляд зрителя невольно следовать за направленными векторами и ощущать напор наступающих и хаос отступающих. Организация ритма рисунка усиливает эффект: повторение острых углов, зигзагообразных очертаний и резких перепадов толщины линии создаёт «ударный» ритм, созвучный характеру батальной сцены. Кроме того, заметен контраст пластики – например, плавные контуры отступающих нацистов сталкиваются с жёсткими, угловатыми силуэтами оружия и крестьянских орудий, что подчёркивает противостояние сил.

Даже в малом формате К.В. Костерин добивается эпического размаха: линии не просто очерчивают формы, но и направляют взор зрителя, выстраивая повествование – от момента атаки до неизбежного возмездия. Произведение «От расплаты не уйти» демонстрирует, как в холуйской лаковой миниатюрной живописи линейный рисунок становится не только техническим приёмом, но и смысловым инструментом: через динамику линий, ритм контуров и напряжённую пластику художник передаёт не только действие, но и моральный посыл произведения – неотвратимость победы справедливости.

При этом художники сохраняли эпичность композиционных решений, несмотря на миниатюрный формат: панорамные виды и линейная перспектива создают ощущение масштабности событий, передавая динамику сражений и героизм защитников. Важнейшим достижением стало органичное сочетание иконописных техник с реалистичной трактовкой портретных образов и пейзажных фонов. Этот стилистический сплав позволил объединить условность языка лаковой миниатюрной живописи с документальной точностью, что стало отличительной чертой холуйской лаковой миниатюрной живописи периода Великой Отечественной войны.

Серия работ «Разгром немцев под Москвой», созданная в 1942 г. основоположниками холуйской лаковой миниатюры С.А. Мокиным (рис. 4⁴⁹), К.В. Костериным (рис. 5⁵⁰), В.Д. Пузановым-Молевым (рис. 6⁵¹), представляет

⁴⁹ Рис. 4. Пузанов-Молев В.Д. Рисунок. «Разгром немцев под Москвой» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44229759> (дата обращения: 10.01.2026).

⁵⁰ Рис. 5. Мокин С.А. Рисунок. «Разгром немцев под Москвой» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44229706> (дата обращения: 10.01.2026).

⁵¹ Рис. 6. Костерин К.В. Рисунок. «Разгром немцев под Москвой» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=46181350> (дата обращения: 10.01.2026).

интерес для изучения композиционного ритма в линейном рисунке. Композиционные решения построены на выразительных контрастах: сопоставление монументальных фигур советских солдат и мелких, хаотично расположенных фигур противника, а также сочетание статичности героических образов защитников с динамикой отступающего врага. Линейная графика отличается чёткостью и лаконичностью, эффективно передавая ключевые моменты сражения – рукопашный бой, пленение фашистов. При этом сохраняется характерная для холуйской лаковой миниатюрной живописи декоративность: даже в батальных сценах прослеживается метафоричность в рисунке В.Д. Пузанова-Молева, где наравне с солдатами Красной Армии сражается могучий дуб – символ того, что даже природа поднялась на борьбу с нацистскими захватчиками.

Рис. 4. В.Д. Пузанов-Молев. Рисунок «Разгром немцев под Москвой». 1942 г.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 5. С.А. Мокин. Рисунок «Разгром немцев под Москвой». 1942 г.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

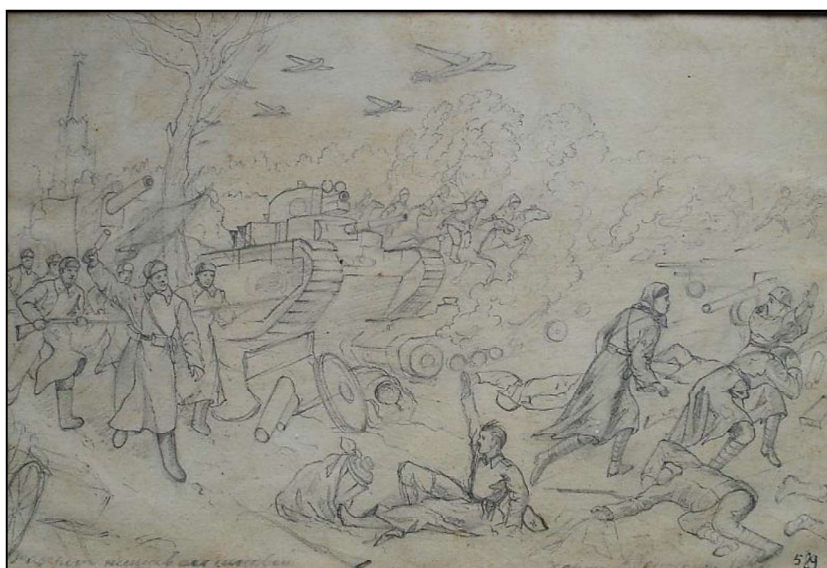

Рис. 6. К.В. Костерин.
Рисунок «Разгром немцев под Москвой». 1942 г.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Отдельно стоит отметить подход В.Д. Пузанова-Молева к выполнению графических работ в лаковых миниатюрах (рис. 7⁵²). В его педагогической деятельности значительное место занимали методические разработки графических работ, которые он создавал в качестве вспомогательных материалов для обучения технике холуйской лаковой миниатюрной живописи. Художник разработал уникальную систему учебных пособий, включающую

Рис. 7. В.Д. Пузанов-Молев.
Графическая работа «Дуб»

детальные графические эскизы с элементами пейзажа, служившие образцами для начинающих художников при работе с изделиями из папье-маше.

Произведения В.Д. Пузанова-Молева основывались на поэтапном освоении технических приёмов посредством выполнения подготовительных графических работ. Его графические материалы представляли собой тщательно продуманную систему, где каждый элемент – от общей композиции до мельчайших деталей пейзажного фона – был разработан с учётом педагогических принципов.

В своих графических работах художник уделял особое внимание построению композиции на поверхности изделия, передаче пространственных отношений, работе с силуэтом и силуэтной моделировкой, построению пейзажных элементов и передаче светотеневых отношений. Разработанные им методические пособия позволяли обучающимся последовательно осваивать сложные техники холуйской лаковой миниатюрной живописи – от базовых графических упражнений к работе с красками.

Графические проекты холуйских художников-миниатюристов выполняли двойную функцию: служили не только учебными материалами, но и являлись образцами художественного решения композиций, иллюстрируя специфику работы с миниатюрным форматом.

Графические эскизы сохранили свою актуальность в последующие годы развития традиционного художественного промысла и стали важным вкладом в формирование профессиональной основы холуйской лаковой миниатюрной живописи. Благодаря этим разработкам удалось сохранить традиционные техники в новых условиях развития искусства, обеспечив преемственность художественного мастерства между поколениями холуйских художников-миниатюристов [1].

⁵² Рис. 7, 10, 11. Фото автора статьи.

Рисунок «Жар-птица» А.А. Каморина (рис. 8⁵³) представляет собой яркий образец тонального рисунка холуйской лаковой миниатюрной живописи, в котором органично переплетаются художественный замысел и профессиональное мастерство. Работа демонстрирует высокий уровень владения художником графическими средствами выразительности.

Рис. 8. А.А. Каморин. Рисунок
«Жар-птица». 1969 г.
Государственный музей
Холуйского искусства (с. Холуй,
Ивановская область)

Композиционное решение произведения основано на круговой схеме, характерной для холуйской лаковой миниатюрной живописи. Центральный акцент, образованный фигурами Ивана-царевича и Жар-птицы, смещён относительно геометрического центра композиции, что создаёт динамическое напряжение и усиливает выразительность образа. Пространство вокруг основных персонажей заполнено декоративными элементами — деревьями, лучами и абстрактными формами, которые, не перегружая композицию, способствуют созданию ритмического строя произведения.

Особого внимания заслуживает линейно-тональная структура рисунка. А.А. Каморин виртуозно выполняет линии различной толщины и характера: толстые выразительные контуры обозначают основные формы, тонкие изящные линии прорабатывают детали оперения и одежды, а прерывистые динамичные штрихи передают движение крыльев и развевающихся элементов. Тональное решение построено на градациях серого, где плотные графические пятна контрастируют с лёгкими воздушными штриховками, создавая иллюзию объёма.

Пропорциональные соотношения главных героев и пейзажа в рисунке отражают характерные черты холуйской лаковой миниатюрной живописи. Фигура Ивана-царевича намеренно уменьшена относительно Жар-птицы, что

⁵³ Рис. 8. А.А. Каморин. Рисунок. «Жар-птица»: Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. — Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. — URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=47696610> (дата обращения: 10.01.2026).

придаёт образам сказочную условность. Жар-птица представлена с преувеличенным размахом крыльев, подчёркивающим её мифологическую природу. Соотношение головы и тела как у Ивана-царевича, так и у Жар-птицы слегка стилизовано, что соответствует регионально-историческим особенностям холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Объёмная моделировка форм осуществляется посредством комплексного использования графических средств: линейной моделировки с изменением толщины и направления линий, разнообразной по характеру и плотности штриховки, а также контраста света и тени. Белые пятна бликов на оперении и лице Ивана-царевича усиливают выразительность изображения.

Ритмическая организация произведения основана на чередовании геометрических и пластических форм, а также статичных и динамичных элементов. Диагональное расположение фигур, направление штриховки, следующее за движением объектов, и контраст между плотными графическими пятнами и свободными участками фона создают единую динамическую структуру композиции.

В педагогическом аспекте данное произведение представляет собой ценный методический материал для изучения регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи. Анализ работы позволяет будущим художникам-миниатюристам освоить принципы построения композиции в круге, изучить возможности линейной графики, освоить техники тональной моделировки, а также понять специфику стилизации форм и передачи движения графическими средствами рисунка.

В произведении можно выделить следующие регионально-исторические особенности рисунка холуйской лаковой миниатюрной живописи: лаконизм изображения, сочетание реалистических деталей с декоративной стилизацией, использование контраста чёрного, белого и серого тонов, а также внимание к орнаментальности линий. Таким образом, рисунок «Жар-птица» является не только художественным произведением, но и важным учебным материалом, позволяющим глубже понять специфику холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Рисунок Б.В. Тихонравова «Клятва» (рис. 9⁵⁴) интересен как пример графических проектов холуйских художников-миниатюристов, демонстрирующий синтез академической основы и регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи. Работа выполнена в технике линейного рисунка, где ключевую роль играет выразительность контуров и толщина линий, что особенно ценно для обучения основам академического рисунка с учётом регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи.

⁵⁴ Рис. 9. Тихонравов Б.В. Рисунок. «Клятва» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=47696566> (дата обращения: 10.01.2026).

Рис. 9. Б.В. Тихонравов. Рисунок «Клятва». 1959 г.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Основу композиции составляет линейная графика, в которой Б.В. Тихонравов мастерски использует линии различной толщины и характера. Толстые, чёткие контуры очерчивают основные фигуры солдат, подчёркивая их объём и весомость в пространстве. Тонкие, изящные линии применяются для проработки деталей одежды, вооружения и черт лиц, создавая ощущение лёгкости и одновременно усиливая реалистичность изображения. Прерывистые линии передают динамику движения и напряжённость момента, акцентируя внимание на драматизме сюжета.

Тональная моделировка в рисунке реализуется преимущественно за счёт плотности и направления линии. Художник использует толщину линий для передачи теней и создания иллюзии объёма. Градации серого тона подчёркивают пластику фигур, выделяют ключевые элементы композиции (лица, оружие, складки одежды), усиливая эмоциональное воздействие работы. Контраст между плотными графическими силуэтами солдат и лёгкими линиями окружающего пейзажа создаёт ощущение глубины пространства.

В рисунке прослеживается безупречное соблюдение анатомических пропорций. Автор скрупулёзно соблюдает классические каноны: соотношение головы и туловища соответствует академической норме, конечности пропорционально удлинены для подчёркивания динамики поз, а мышечная структура передана лаконичными, но точными линиями. Особое внимание уделено правильному расположению суставов и органичному изображению складок одежды, строго подчиняющихся анатомическому строению фигур.

Композиционное решение произведения гармонично сочетает традиционные принципы холуйской лаковой миниатюрной живописи с особенностями сюжетной сцены. Группа солдат образует центральную ось композиции, создавая мощный визуальный акцент. Асимметричное размещение фигур придаёт работе естественность и драматизм, а элементы

пейзажа – деревья и скалы – не перегружают композицию, а лишь подчёркивают масштаб происходящего.

Произведения построены на искусном чередовании крупных форм фигур с мелкими деталями одежды, статичных элементов пейзажа с динамичными жестами персонажей, плотных графических участков с лёгкими линиями дальнего плана. Диагональные направления поз и устремлённые взгляды усиливают ощущение движения и напряжённости момента.

Драматическая составляющая произведения раскрывается через систему выразительных средств. Экспрессивность поз, запечатлённых в момент эмоционального напряжения, усиливается наклонами тел и выразительными жестами. Контраст света и тени, выраженный углублёнными тенями на лицах и одежде, создаёт атмосферу серьёзности происходящего. Особое внимание уделено детализации мимики и жестов: складки на лбу, напряжённые мышцы рук, устремлённые вперёд взгляды – всё это способствует глубокому эмоциональному восприятию сцены.

Анализ изображения фигур людей в данной композиции позволяет выявить особенности подготовки будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи по рисунку и служит ценным учебным материалом для освоения принципов построения фигуры человека, передачи объёма и массы средствами линейного рисунка, а также изучения законов композиции при работе с группой персонажей. Анализ произведения позволяет обучающимся понять взаимосвязь между анатомической точностью и выразительностью поз, освоить технику линейного рисунка и создать произведение с глубоким эмоциональным содержанием.

На основе проведённого анализа графических проектов холуйских художников-миниатюристов можно выделить ряд существенных особенностей, отражающих специфику графического рисунка холуйской лаковой миниатюрной живописи. Прежде всего, следует отметить исключительную линейно-графическую выразительность, проявляющуюся в мастерском владении линиями различной толщины и характера – от толстых контурных до тонких, прорисовывающих детали.

Не менее важным аспектом является особая система тональной моделировки, построенная на толщине линии, что позволяет создавать объёмную форму без использования тона. При этом композиционная организация работ базируется на гармоничном сочетании декоративных элементов с реалистическим изображением, а пластическая точность органично сочетается с условностью художественного языка.

Ритмическая структура произведений строится на искусном чередовании крупных и мелких форм, плотных и лёгких графических участков, что создаёт особую музыкальность рисунка. Учитывая эти характерные особенности, представляется целесообразным определить основные задания по рисунку с натуры, направленные на подготовку будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи.

В первую очередь необходимо включить базовые упражнения по построению фигуры человека, учитывающие классические пропорции и особенности пластического решения, присущие холуйской лаковой миниатюрной живописи. Важным этапом обучения становятся графические зарисовки фигуры в движении, способствующие освоению передачи динамики средствами линейного рисунка.

Особое внимание следует уделить композиционным заданиям по размещению фигуры в миниатюрном формате, что является традиционным для холуйской лаковой миниатюрной живописи. Графические упражнения, развивающие навыки работы с ограниченным тональным диапазоном, также занимают важное место в системе обучения.

Аналитические зарисовки элементов костюма и драпировок способствуют пониманию их пластической природы, а поисковые эскизы помогают освоить принципы декоративной переработки натурального материала. Завершающим этапом становятся задания по созданию целостной композиции с фигурой человека, включающие работу над окружающей средой.

В процессе обучения необходимо развивать у обучающихся способность воспринимать натуру через призму регионально-исторических особенностей, трансформировать реалистическое изображение в декоративно-условное, создавать выразительную графическую форму и работать в миниатюрном формате. Такой комплексный подход к организации учебного процесса способствует формированию у будущих художников необходимых профессиональных навыков и глубокого понимания специфики традиционного художественного промысла.

Педагогическая методика предполагает последовательный переход от работы с гипсовыми моделями к изучению живой натуры, что обеспечивает постепенное усложнение изобразительных задач и способствует эффективному освоению обучающимися специфики работы с более сложным изобразительным материалом [7, с. 110].

Задача среднего профессионального образования в подготовке художников лаковой миниатюрной живописи заключается не только в развитии мастерства рисунка и пространственного видения, но и в формировании образного и композиционного мышления, а также навыков анализа и творческого преобразования натуры [4].

Обучение художников лаковой миниатюры имеет свои особенности в области анатомического рисунка, стилистики, методики и системы учебных заданий, обусловленные спецификой данного вида искусства: стилем графики, выбором тем (животные, фигуры людей) и малым форматом работ [12].

В процессе изучения рисунка обучающиеся нередко допускают ошибки в изображении фигуры человека: неверно передают пропорции, не учитывают связь одежды с телом, допускают погрешности в ракурсах, объёмах, тональных отношениях и целостности композиции [6, с. 129].

В процессе профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов ключевое значение приобретает освоение методики декоративно-графического решения изображения фигуры

человека, являющейся фундаментальным компонентом образовательного процесса в рамках дисциплины «Академический рисунок» [8, с. 48].

Н.Ю. Дунаева отмечает, что академический рисунок содержательно не связан с дисциплинами «Проектирование» и «Исполнительское мастерство» [3, с. 52]. Полагаем, что содержание обучения академическому рисунку в среднем профессиональном образовании в области холуйской лаковой миниатюрной живописи нуждается в обновлении: учебную программу и систему заданий необходимо модернизировать, что отмечалось в научных публикациях, посвящённых подготовке художников лаковой миниатюрной живописи [2, с. 76].

К примеру, как подчёркивает Н.Г. Кузнецов, учебное задание на тему «Декоративная переработка сидящей женской фигуры в народном костюме» демонстрирует, как различные типы творческой деятельности обогащают академический рисунок и развивают профессиональные навыки [5, с. 185]. Учебные задания на темы «Женская сидящая фигура в народном костюме» (рис. 10) и «Декоративная переработка женской сидящей фигуры в народном костюме» (рис. 11) позволяют раскрыть регионально-исторические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи через призму академических принципов рисунка.

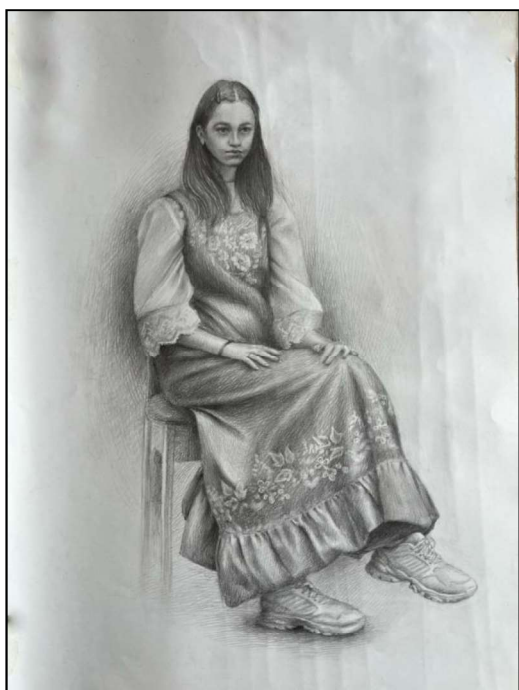

Рис. 10. М.Г. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Женская сидящая фигура в народном костюме»

Рис. 11. М.Г. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Декоративная переработка женской сидящей фигуры в народном костюме»

В основе этих заданий лежит синтез реалистического изображения и декоративной стилизации, где ключевую роль играет работа с линией. Так, необходимо учитывать использование линий различной толщины и характера: толстые контуры очерчивают основные формы, создавая объём и весомость

фигуры, в то время как тонкие линии передают детали костюма и орнамента, придавая изображению лёгкость и воздушность.

Основу подготовительного рисунка лаковой миниатюры составляет пластичная линия, создаваемая в три этапа: контур, наполнение и тоновой удар (точка излома) со светотеневой проработкой по принципу чёрно-красной прориси [10].

По мнению П.Е. Серова, стилизация – это декоративная интерпретация объектов посредством обобщения, трансформации и абстрагирования; при этом обобщение подразумевает акцент на основной форме и упрощение деталей [10, с. 37]. М.О. Ломакин видит в стилизации способ развить у студентов ассоциативное мышление при работе над декоративными решениями в области традиционных промыслов [9].

Тональная моделировка декоративной переработки живой природы построена исключительно на графических средствах. Легкая линия в теневых участках контрастирует с более насыщенной в светлых плоскостях, а прописи усиливают глубину теней. Такой подход демонстрирует грамотное владение линейной графикой для передачи объёма с учетом регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи [11].

Анатомическая точность в изображении фигуры достигается благодаря соблюдению классических пропорций и грамотному их построению. Даже при стилизации сохраняется логика анатомического строения, что особенно важно в образовательной подготовке будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи. Пластика тела передаётся через тщательно прорисованные линии драпировок, подчёркивающие объём частей фигуры.

Композиционное решение декоративной переработки отличается продуманной организацией пространства. Фигура сидящей женщины, образует художественный центр композиции, вокруг которого разворачивается орнаментальный круг фона. Диагональные линии драпировок и направление взгляда героини создают ощущение динамики в статичной позе, а контраст между детализированной фигурой и более лёгким фоном усиливает выразительность образа.

Проведённое исследование наглядно демонстрирует, что графические проекты холуйских художников-миниатюристов представляют собой уникальный педагогический инструмент, способствующий эффективному освоению обучающимися регионально-исторических особенностей рисунка. Включение традиционного художественного наследия в современный образовательный процесс позволяет формировать у обучающихся целостное понимание регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи.

В ходе исследования было установлено, что систематическая работа с графическими проектами способствует развитию у обучающихся не только технических навыков, но и художественного мышления, основанного на глубоком понимании композиционных закономерностей и художественно-графических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи : монография / Ю. А. Бесшапошникова ; Высшая школа народных искусств (институт) ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 121 с. – ISBN:978-5-906697-83-7. – Текст : непосредственный.
2. Дунаева Н. Ю. Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи / Н. Ю. Дунаева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 74-82. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (дата обращения: 10.01.2026).
3. Дунаева Н. Ю. Обновление содержания и методов обучения рисунку / Н. Ю. Дунаева // Высшая школа народных искусств : инновационная модель непрерывного профессионального образования : коллективная монография / под общей редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – С. 52-62. – ISBN 978-5-990324-65-7. – Текст : непосредственный.
4. Дунаева Н. Ю. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Дунаева Наталия Юрьевна ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Текст : непосредственный.
5. Кузнецов Н. Г. Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи? / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 185-192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – EDN OUYWAD – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf. (дата обращения: 10.01.2026).
6. Кузнецов Н. Г. Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 127-148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (дата обращения: 10.01.2026).
7. Ломакин М. О. Академический рисунок: учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 136 с. : ил. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Текст : непосредственный.
8. Ломакин М. О. Декоративный рисунок : учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург :

ВШНИ, 2017. – 66 с. : ил. – ISBN ISBN: 978-5-906697-53-0. – Текст : непосредственный.

9. Ломакин М. О. Источники ассоциативного мышления студентов при выполнении декоративных решений натуральных рисунков / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 1 (118). – С. 118-124. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-118-124. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-15.pdf (дата обращения: 10.01.2026).

10. Серов П. Е. Художественное обобщение как основной метод выполнения декоративных решений в живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (42). – С. 36-45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-05.pdf (дата обращения: 10.01.2026).

11. Уколова Ю. И. Внедрение мстёрского миниатюрного рисунка в содержание обучения студентов высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 187-194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (дата обращения: 10.01.2026).

12. Уткин А. Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения : монография : в 2-х частях. Ч. I / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Soderzhanie vy'sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : monografiya / Yu. A. Besshaposhnikova ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv (institut) ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. –121 s. –ISBN:978-5-906697-83-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Dunaeva N. Yu. Istoricheskij opy`t, tradicii i sovremennoe sostoyanie obucheniya risunku xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. Yu. Dunaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 74-82. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (data obrashheniya: 10.01.2026).

3. Dunaeva N. Yu. Obnovlenie sodержaniya i metodov obucheniya risunku / N. Yu. Dunaeva // Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv : innovacionnaya model` neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya : kollektivnaya monografiya / pod obshhej redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – S. 52-62. – ISBN 978-5-990324-65-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Dunaeva N. Yu. Specifika obucheniya risunku budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nataliya Yur'evna Dunaeva ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

5. Kuznecov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny'x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuznecov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 185-192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3- 183-190. – EDN OUYWAD. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf. (data obrashheniya: 10.01.2026).

6. Kuznecov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhennoj figury' cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 127-148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (data obrashheniya: 10.01.2026).

7. Lomakin M. O. Akademicheskij risunok: uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / M. O. Lomakin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 136 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Lomakin M. O. Dekorativny'j risunok : uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / M. O. Lomakin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 66 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Tekst : neposredstvenny'j.

9. Lomakin M. O. Istochniki associativnogo my'shleniya studentov pri vy'polnenii dekorativny'x reshenij naturny'x risunkov / M. O. Lomakin. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (118). – S. 118-124. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-118-124. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-15.pdf (data obrashheniya: 10.01.2026).

10. Serov P. E. Xudozhestvennoe obobshhenie kak osnovnoj metod vy'polneniya dekorativny'x reshenij v zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (42). – S. 36-45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-05.pdf (data obrashheniya: 10.01.2026).

11. Ukolova Yu. I. Vnedrenie mstyorskogo miniatyurnogo risunka v sodержanie obucheniya studentov vy'sshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 187-194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. –

URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (data obrashheniya: 10.01.2026).

12. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy'shem obrazovanii v oblasti tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov: sodержanie obucheniya : monografiya : v 2-x chastyax. Ch. I / A. L. Utkin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny'j.