

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A.; e-mail: serov_p@mail.ru

Живописный этюд фигуры человека как средство формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи

A pictorial etude of the human figure as a means of developing artistic vision and professional skills for future artists of lacquer miniature painting

Аннотация. В статье представлено теоретико-методическое осмысление выполнения этюда фигуры человека в системе живописной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Научная проблема рассматривается как противоречие между требованием академической полноты изображения фигуры человека и декоративно-силуэтного обобщения, свойственного миниатюре. Раскрыты педагогические возможности длительного и краткосрочного этюдов, роль подготовительного рисунка, цветотональных отношений, конструктивного анализа изображения драпировки и использования принципа «большой формы». Описан механизм «перевода» натурного наблюдения в малоформатный декоративный образ как последовательность методически осваиваемых операций. Сделан вывод о том, что этюд фигуры человека следует рассматривать как профильный, системообразующий компонент подготовки будущего художника лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, живописный этюд, фигура человека, профессиональные навыки, академическая живопись, традиционные художественные промыслы, высшее образование, малоформатное изображение.

Abstract. The article presents a theoretical and methodological analysis of the execution of an etude of the human figure in the system of painting training for future lacquer miniature painters. The scientific problem is viewed as a contradiction between the requirement of academic completeness in depicting a figure and the requirement of decorative and silhouetted generalization inherent in miniature painting. The article explores the pedagogical possibilities of long-term and short-term studies, the role of preparatory drawing, color and tonal relationships, constructive analysis of drapery, and the use of the “large form” principle. The article describes the mechanism of translating a natural observation into a small-

format decorative image as a sequence of methodically mastered operations. The study is of a theoretical and methodological nature and the review of educational works serves as an illustrative demonstration. The article concludes that the study of a human figure should be considered as a specialized and system-forming component for the training of a future artist of lacquer miniature painting.

Keywords: lacquer miniature painting, pictorial etude, human figure, professional skills, academic painting, traditional art crafts, specialized higher education, small-format image.

Профессиональная подготовка художника в области традиционного прикладного искусства не может строиться по универсальной модели, одинаковой для всех направлений – видов этого искусства. Как пишет В.Ф. Максимович: «Каждый вид традиционных художественных промыслов возник в конкретном регионально-историческом центре и требует подготовки художника с высшим профильным образованием именно по данному виду искусства» [2, с. 10-12]. Из этого следует, что содержание профессионального образования должно быть соотнесено не с абстрактной художественной подготовкой вообще, а со спецификой конкретного художественного направления, – его образной системой, регионально-историческими художественно-технологическими особенностями каждого вида уникальных традиционных художественных промыслов.

В полной мере это относится к лаковой миниатюрной живописи. И.А. Безина, рассматривая обучение будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи, подчёркивает, что традиция в данном виде искусства не сводится к сохранению внешних приёмов, а включает преемственность школы, технологических способов письма и методики профессионального обучения; для настоящего исследования особенно значимы выделенные автором линия, пятно и силуэт как основные средства декоративного преобразования формы [1, с. 66-72]. В.Ф. Максимович обосновывает профильный характер профессионального образования в области традиционных художественных промыслов и указывает, что каждый вид промысла требует подготовки художника с учётом его регионально-исторической, художественной и технологической специфики [2].

В ранее опубликованных автором статьи учебнике и учебных пособиях по академической живописи автор акцентирует внимание на передаче материальности в учебном натюрморте и выполнении малоформатных этюдов, а также подчёркивает необходимость формировать у будущего миниатюриста не только общую изобразительную грамотность, но и навыки анализа натуры, работы с цветотональными отношениями, поэтапного ведения живописного задания, передачи фактуры и отбора существенных признаков формы [3, с. 101-117; 4; 5].

В отличие от ранее опубликованных работ автора, в которых рассматривались отдельные технологические и композиционные аспекты малоформатных этюдов, в настоящей статье впервые предлагается методическая модель согласования академического изучения фигуры

с декоративно-силуэтной логикой миниатюры, и описывается операциональный механизм такого согласования. Ю.И. Уколова, раскрывая особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи, фиксирует значение конкретной художественной школы и её стилистических признаков для профессиональной подготовки художника-миниатюриста [6]. А.А. Унковский рассматривает живопись фигуры человека как раздел академической подготовки, в котором студент осваивает изображение живой формы через подготовительный рисунок, сохранение «большой формы», работу с цветотональными отношениями, передачу движения, пластики и пространственного положения натуры. Для настоящего исследования особенно значимы положения автора о недопустимости преждевременной детализации, необходимости вести живопись отношениями и о связи внешней формы одетой фигуры с её внутренним анатомическим строением [7].

Методические положения, представленные в указанных исследованиях, позволяют трактовать живописный этюд фигуры человека не как задачу прямого копирования натуры, а как средство формирования профессионального видения. Благодаря этому будущий художник лаковой миниатюрной живописи осваивает приёмы силуэтного обобщения, декоративной переработки и перевода натурного наблюдения в малоформатный художественный образ, соотносимый с традицией конкретной школы лаковой миниатюрной живописи.

В структуре профильной подготовки художника-миниатюриста особое значение приобретает академическая живопись. Однако её функция не исчерпывается развитием общей изобразительной грамотности. Живописная практика должна способствовать формированию качеств, без которых невозможна профессиональная работа в области лаковой миниатюрной живописи: способности видеть форму целостно, соблюдать меру обобщения деталей изображаемых объектов, строить изображение цветовыми и тональными отношениями. Наиболее концентрированно эти задачи реализуются в живописном этюде фигуры человека, поскольку именно работа над ней требует от обучающегося конструктивной точности, развитого объёмно-пространственного восприятия, внимания к движению, пластике и внутренней логике формы [3, с. 1].

В учебно-методической литературе утверждается, что образ человека является наиболее сложным и содержательным объектом изобразительного искусства, а потому работа над изображением фигуры человека занимает одно из центральных мест [7]. Для будущего художника-миниатюриста особенно значимы такие методические установки, как приоритет подготовительного рисунка, необходимость сохранения «большой формы», а также композиционная организация постановки и учёт цветовой гармонии в целом.

Живописный этюд фигуры человека определяется как специально организованное учебное задание, направленное на целостное живописно-пластическое изображение человеческой фигуры в конкретных условиях постановки и предполагающее последовательное решение задач композиционного размещения, конструктивно-анатомического анализа

формы, передачи пропорций, движения, объёмно-пространственных, цветотональных и световоздушных отношений средствами живописи. В системе подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи такое задание выступает не как самоцель, а как базовое средство формирования профессионального видения натуры, необходимого для последующей стилизации, декоративного обобщения и перевода реальной формы в сюжетные композиции лаковой миниатюрной живописи.

Основанием для такого определения служит академическая трактовка учебного этюда как задания, в котором необходимо сохранять «большую форму», передавать объёмно-пространственное восприятие натуры, решать композиционные задачи и цветовые отношения, а также положение о том, что в традиционном прикладном искусстве содержание обучения должно быть соотнесено со спецификой конкретного вида искусства, в данном случае – с лаковой миниатюрной живописью. Дополнительную точность определению придает то, что подготовка художника лаковой миниатюры строится на технологических приемах и художественно-стилистических особенностях лаковой миниатюрной живописи, где особенно значимы линия, пятно, силуэт, стилизация и колористическая организация формы.

Анализ научно-методических работ показывает, что в литературе более подробно освещены либо общие проблемы профильного образования в области традиционных художественных промыслов, либо специальные вопросы подготовки художников лаковой миниатюрной живописи, связанные с сохранением традиции и передачей материальности в учебном натюрморте [4, с. 1-2]. Возможности живописного этюда фигуры человека как средства формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи раскрыты недостаточно. Исчезает связь между общей академической логикой обучения живописи фигуры и задачей перевода натурного наблюдения в художественные образы, отраженные в сюжетных композициях лаковой миниатюры. Этим определяется актуальность настоящего исследования (рис. 1³¹).

Научная проблема исследования заключается в том, что методический потенциал живописного этюда фигуры человека в подготовке будущих художников холуйской, палехской и мстерской лаковой миниатюрной живописи раскрыт недостаточно. В академической традиции этюд фигуры человека обоснован как средство освоения конструкции, пропорций, объема, движения и цветотональных отношений, однако его значение для формирования профессионального видения художника-миниатюриста требует уточнения. Необходима разработка методических оснований, позволяющих рассматривать этюд фигуры не как общеакадемическое упражнение, а как средство подготовки к силуэтному обобщению, декоративной переработке и переводу натурной формы в малоформатное решение сюжетов произведений лаковой миниатюры. Объектом исследования

³¹ Рис. 1. Сгенерирован нейросетью «ChatGPT».

выступает профессиональная подготовка будущих художников лаковой миниатюрной живописи в системе профильного художественного образования. Предмет исследования составляет живописный этюд фигуры человека как средство формирования художественного видения и профессионально значимых навыков будущих художников-миниатюристов.

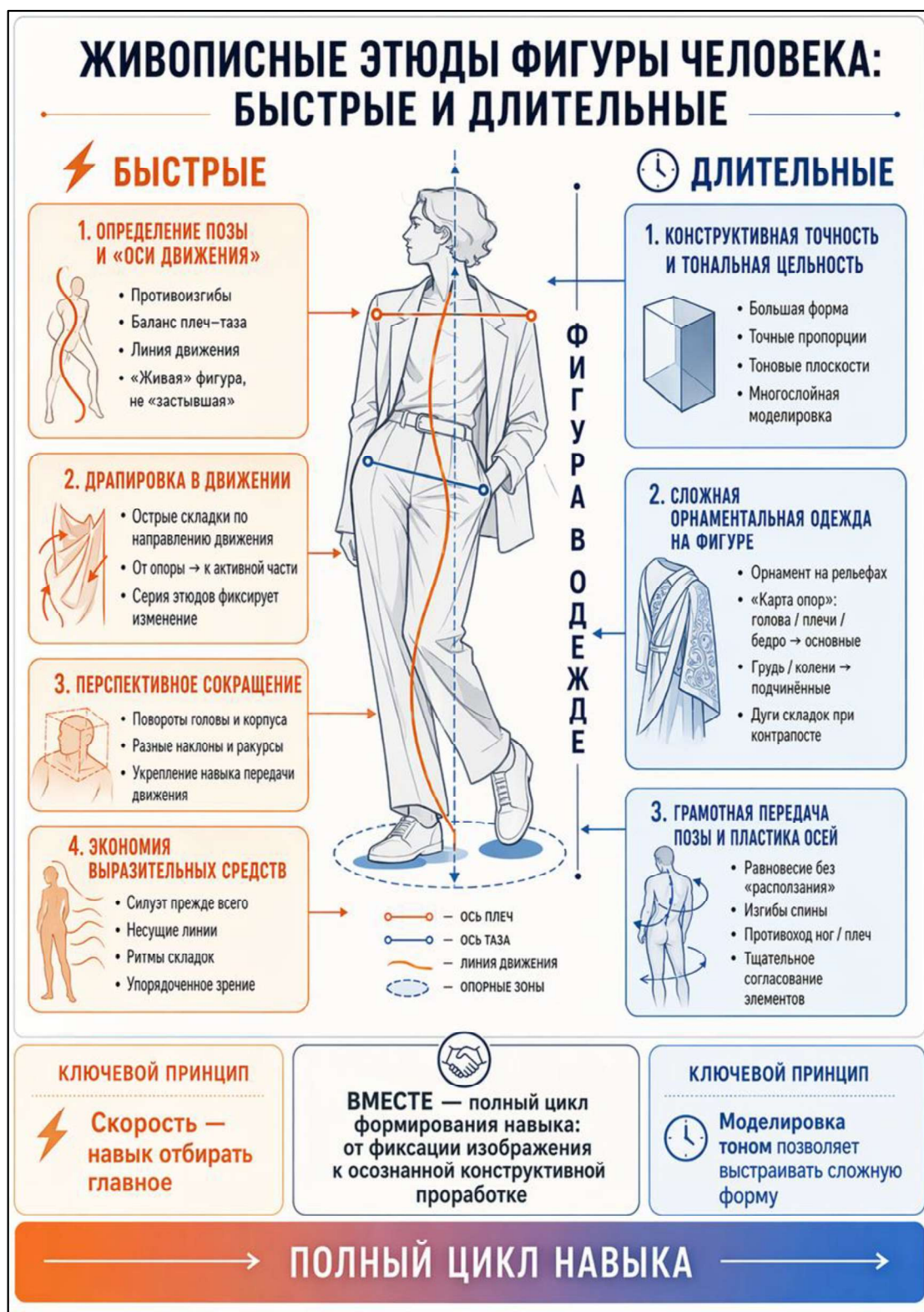

Рис. 1. Различие учебных задач между длительным и краткосрочным этюдом

Методологическую основу исследования составили положения о профильном характере высшего образования в области традиционных художественных промыслов, согласно которым содержание обучения должно быть соотнесено со спецификой конкретного вида искусства, а также методические подходы к академической живописи фигуры человека как к форме профессионального освоения конструкции, пластики, движения и цветотональных отношений натуры [2, с. 10-12].

В исследовании использованы методы теоретического анализа и обобщения научной, педагогической и учебно-методической литературы по проблемам профильного образования в области традиционных художественных промыслов, академической живописи фигуры человека и подготовки художников лаковой миниатюрной живописи. Произведен анализ понятий «живописный этюд фигуры человека», «художественное видение», «профессиональные навыки», «большая форма», «малоформатное изображение».

Эмпирическую основу исследования составил качественный анализ учебных живописных этюдов обучающихся по лаковой миниатюрной живописи. Анализ проводился по следующим критериям: композиционное размещение фигуры, точность конструктивно-пластического построения, сохранение «большой формы», цельность цветотональных отношений, силуэтная выразительность, возможность использования натурального материала в дальнейшей малоформатной композиции.

В качестве эмпирико-аналитических процедур использовались педагогическое наблюдение за процессом выполнения учебных этюдов и их качественный анализ.

Художественное видение в контексте данного исследования целесообразно понимать как формируемую в процессе академической подготовки профессиональную способность будущего художника целостно и аналитически воспринимать натуру, выделять в ней конструктивно-пластическую основу, пропорциональные, пространственные, цветотональные и образно-выразительные отношения и переводить результаты этого восприятия в осмысленное живописное решение. Применительно к подготовке будущих художников лаковой миниатюрной живописи художественное видение выступает не как общее умение смотреть, а как профессионально обусловленный способ видеть натуру через закономерности формы, света, цвета, материальности и композиции, соотнесенные со спецификой традиционного прикладного искусства и задачами создания высокохудожественного произведения.

Цель исследования – теоретико-методически обосновать педагогические возможности длительного и краткосрочного живописного этюда фигуры человека в формировании художественного видения и профессионально значимых навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи, а также определить условия переноса натурального наблюдения в малоформатное декоративно-образное решение.

Первая задача – проанализировать научно-методические и педагогические источники по проблемам высшего образования в области традиционных художественных промыслов, академической живописи фигуры человека и подготовки художников лаковой миниатюрной живописи.

Вторая задача – уточнить содержание понятий «живописный этюд фигуры человека» и «художественное видение» применительно к профессиональной подготовке будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Третья задача – выявить педагогический потенциал длительного и краткосрочного этюдов фигуры человека в формировании целостного восприятия формы, навыков конструктивно-пластического анализа, цветотонального мышления, композиционной организации изображения и силуэтного обобщения.

Четвертая задача – определить, какие профессиональные качества и навыки будущего художника лаковой миниатюрной живописи формируются в процессе выполнения этюдов фигуры человека и каким образом они соотносятся со спецификой миниатюрной живописи, стилизации и декоративно-образными приемами лаковой миниатюры.

Пятая задача – обосновать методические условия, при которых живописный этюд фигуры человека становится не общим академическим упражнением, а компонентом профильной подготовки будущих художников лаковой миниатюры.

Гипотеза исследования состоит в том, что живописный этюд фигуры человека будет выступать эффективным средством профильной подготовки будущего художника лаковой миниатюрной живописи при условии, что его выполнение методически ориентировано не на внешнюю полноту академического изображения как самоцель, а на формирование способности видеть и строить форму целостно, сохранять «большую форму», подчинять детали общему строю изображения, мыслить отношениями и переводить результаты натурного наблюдения в малоформатное, силуэтно выразительное и стилистически организованное решение [5]. Показателем эффективности выступает соответствие качества последующей малоформатной композиции качеству предшествующего натурального этюда: по силуэтной ясности, цельности «большой формы», колористической согласованности. Гипотеза считается неподтверждённой, если повышение качества этюдов не сопровождается повышением качества миниатюрных композиций.

В программе по живописи предусмотрены два типа живописных этюдов фигуры человека – длительный и краткосрочный. Краткосрочный и длительный этюды представляют собой взаимодополняющие учебные задания: краткосрочный этюд развивает оперативность зрительного восприятия и способность фиксировать ритм формы, жест, оси движения и направление складок, тогда как длительный этюд обеспечивает последовательный анализ конструкции и тональной цельности, необходимых для перевода изображаемого объекта в декоративно-условные формы традиционного прикладного искусства.

Различие между ними определяется не объёмом выполненной работы, а способом мышления студента и тем, как организуется наблюдение натуры, последовательность действий и контроль выявления конструктивной основы формы. Учебная логика выполнения задания строится так, чтобы будущие художники традиционного прикладного искусства актуализировали полученные умения и навыки: от уверенного построения и понимания пластики живой формы к точному согласованию тональных и цветовых отношений, а затем к умению обобщать и одновременно сохранять характер пластики натуры в пределах заданного формата, будь то крупный холст или малоформатный этюд, близкий по масштабу к задачам их будущей творческой деятельности.

Длительный этюд в методическом смысле выстраивается как «школа последовательности»: студент получает возможность отделить и осознанно пройти стадии работы, которые в краткосрочном этюде накладываются друг на друга. В длительной постановке работа ведётся поэтапно: подготовительный рисунок, подмалёвок, лепка формы и финальное обобщение; в кратковременном этюде разграничить эти задачи не удаётся, поэтому форму приходится строить сразу тоном и цветом одновременно с рисунком [3, с. 104-106].

В процессе выполнения длительного этюда студент учится управлять ходом работы, а не просто «дольше писать»: он дисциплинирует наблюдение, развивает навык сравнения отношений и снижает вероятность случайных решений, возникающих при попытке исправлять ошибки рисунка живописными приёмами уже в процессе письма, что в методике рассматривается как прямой путь к загрязнению красочного слоя.

Ключевой учебной задачей длительного этюда является сохранение целостности формы при её последовательной детализации. Проработка отдельных элементов допустима только после выявления «большой формы», основных пропорциональных, тональных и цветовых отношений. Нельзя начинать работу с частных: лица, волос, кистей рук или складок одежды до того, как определены общий объём фигуры натурщика, характер светотени и её пространственное положение. Части формы, расположенные ближе к зрителю и более активно освещённые, требуют более конкретной живописной разработки; удалённые, теневые и второстепенные участки должны трактоваться обобщённо, с учётом смягчающего действия световоздушной среды.

Подготовительный рисунок должен быть точным и определённым, но сознательно не детализированным, чтобы не провоцировать раздельную трактовку частей; формы намечаются упрощённо-геометризованно, изображение очищается от вспомогательных линий, сохраняя цельность основных масс.

Длительный этюд основывается не на графической завершённости подготовительного рисунка, а на конструктивной схеме, обеспечивающей последующее ведение живописи через систему цветотональных отношений. Подготовительный рисунок в этом случае выполняет организационную

функцию: он задаёт пропорции, центр тяжести, направление основных масс, характер движения и пространственную устойчивость фигуры. При таком подходе студент не исправляет конструктивные ошибки случайными живописными приёмами, а последовательно проверяет пластическое строение формы и подчиняет дальнейшую живописную разработку общей логике изображения.

Подмалёвок в длительной постановке используется как первое определение цветовых отношений, а не как механическая «подкладка». Рекомендуются начинать живописный этюд с теневых мест и фона, сразу устанавливая связь света и тени и не оставляя холст надолго белым, поскольку незаписанные участки искажают восприятие уже найденных тонов; одновременно существует опасность разбелённости и решения тени либо тем же цветом, что и свет, только «темнее», либо через добавление чёрной краски, поскольку свет и тень различаются по цветовой характеристике. Умение видеть фон и фигуру натурщика как единую живописную среду формирует точность цветотонального мышления и препятствует условному письму «телесным цветом». Изображение головы и фигуры человека должно строиться не по заранее заданной цветовой схеме, а на наблюдении конкретных отношений света, тени, полутона, рефлекса и окружающего пространства. Именно такое понимание отношений подготавливает студента к последующему декоративному обобщению формы без потери её живописной убедительности.

Смысл длительного этюда фигуры человека в контексте подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства проявляется особенно отчётливо, когда в постановке изображается интерьер, реквизит и сюжетная взаимосвязь. Нельзя сначала нарисовать фигуру, а потом «пристраивать» предметы; перспектива пола, стола, общая организация пространства должны решаться одновременно с размещением фигуры, иначе рушится пространственная убедительность и фон начинает «приклеиваться» к модели.

Для миниатюрной живописи это не абстрактная живописная техника, а база проектного мышления: предметная среда в традиционном прикладном искусстве всегда значима, а фигура в композиции часто находится в пластической взаимосвязи с аксессуарами, орнаментальными драпировками, ритмами складок и направлением света.

Особенно отчётливо это проявляется в положении фигуры в контрапосте (при опоре фигуры на одну ногу). В такой постановке складки ткани сначала могут ниспадать вертикально, а затем менять направление в сторону свободной ноги, образуя лучевые разводы от новой точки опоры, например, от колена или бедра. Эти направления нельзя трактовать произвольно: они показывают напряжение ткани, поворот формы и характер движения фигуры. В живописи это определяет не только рисунок складок, но и порядок тональной разработки: на выступающих участках край складки может быть более определённым, в полутонах он смягчается, а в теневых и удалённых зонах подчиняется общему тону и не должен разрушать цельность формы.

При изображении рукавов и брюк необходимо учитывать, что ткань располагается вокруг цилиндрических объёмов руки или ноги. Поэтому спиралевидные складки возникают закономерно и должны выявлять поворот формы, а не превращаться в случайный узор. Мазок в таких участках целесообразно направлять по движению складки и по объёму формы, сохраняя связь между светом, полутонem, тенью и рефлексом. Если на ткани присутствует орнамент, его также нужно подчинять общей тональной системе: на освещенных участках он может читаться активнее, в полутени и рефлексе становится менее насыщенным, а в тени обобщается, сохраняя целостность живописного этюда.

Представленный на рисунке 2³² длительный этюд одетой фигуры человека показывает решение комплекса взаимосвязанных учебно-творческих задач. В работе достигнута композиционная целостность постановки: фигура скомпонована в вертикальный формат не изолированно, а в связи с предметной средой, музыкальными инструментами, драпировками и плоскостью пола, что соответствует методике длительного этюда, требующей изначально строить изображение фигуры натурщика вместе с окружающим пространством и предметами интерьера.

Рис. 2. Перевозчикова С., студент 5 курса специалитета.
Академический этюд фигуры натурщицы в интерьере

³² Рис. 2, 3. Фото из архива кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Одновременно решены задачи конструктивно-пластического построения: убедительно переданы пропорции фигуры, её опорность, направление движения, соотношение плечевого и тазового поясов, а также анатомическая основа формы под одеждой, что особенно существенно при изображении одетой модели, где пластика должна соответствовать внутреннему строению тела. В этюде определена «большая форма»: детали подчинены целому, фигура написана крупными цветовыми и тональными отношениями, без дробления на случайные подробности, что отвечает академическому требованию сохранения целостности изображения и единства формы.

Существенным результатом является и решение живописных задач: выстроен общий колорит постановки, определены отношения света и тени, выявлена пространственная среда, различимы фактурные особенности ткани, дерева и полированных поверхностей предметов, а сама постановка воспринимается как единая цветопластическая система. За счет этого длительный этюд выступает не только как средство освоения живописного изображения фигуры человека с натуры, но и как средство формирования художественного видения, композиционного мышления, навыка видеть целое через детали и профессиональной готовности будущего художника лаковой миниатюрной живописи к передаче формы, пространства, материальности и образной характеристики человека в дальнейшей творческой работе.

Педагогическая практика показывает, что типичные ошибки студентов при выполнении живописного этюда фигуры человека носят не случайный, а закономерный характер и связаны прежде всего с нарушением логики движения от общего к частному. Наиболее устойчиво проявляется преждевременная детализация, когда обучающийся начинает работать с отдельными частями лица, пальцами, складками одежды или локальными участками формы до того, как найдены общий объем, светотень и основные отношения изображения.

В методическом отношении такая ошибка означает утрату «большой формы», разрушение целостности силуэта и ослабление композиционной собранности. Для будущего художника лаковой миниатюрной живописи это особенно существенно, поскольку малый формат изображения усиливает зрительную значимость каждой детали и не позволяет компенсировать дробность последующей стилизацией. На это прямо указывают методические положения о длительном этюде, где подчеркивается, что деталь не должна появляться раньше, чем выстроена «большая форма» и найдены отношения, а работа над частностями до общего решения рассматривается как методически ошибочная [3, с. 113].

Процесс формирования художественного видения при выполнении длительного этюда фигуры человека имеет поэтапный характер.

На первом этапе студент учится воспринимать фигуру человека не как совокупность частных деталей, а как целостную объемно-пространственную форму, подчиненную конструктивной логике, движению, анатомическому строению.

На втором этапе происходит практическое закрепление художественного видения через выполнение живописных этюдов, в которых отрабатывается умение идти от общего к частному, сохранять «большую форму», сопоставлять части и целое, выявлять характер натуры через цветотональные отношения, световоздушную среду и пластическую выразительность.

Краткосрочный этюд характеризуется чёткой временной рамкой – от четырёх до шести часов. Его задача – определить основные цветовые и тональные акценты, которые затем следует сохранить в длительной работе. Это важно, поскольку на большом холсте поддерживать гармонию цветотональных отношений сложнее. В этом контексте становится очевидной значимая педагогическая установка: краткосрочный этюд не рассматривается как облегчённая версия длительного, а наоборот, требует лаконичности, обобщённого подхода к изображаемой форме, т. к. должен отразить самое важное в персонаже за минимальное время и с использованием ограниченного набора средств.

Студент совершенствует умение оперативно анализировать информацию: учится мгновенно выделять конструктивную основу позы, её ключевой силуэт, главный тональный контраст и ведущий цветовой строй, а затем подчинять этому всё остальное.

Одним из вариантов краткосрочного выполнения работы является применение техники «à la prima», к ней целесообразно переходить после того, как студент приобрел опыт длительной работы над натюрмортом и фигурой человека. Техника «à la prima» в живописи подразумевает создание произведения без предварительного эскиза и многослойного нанесения красок.

Такой этюд выполняется за один-два сеанса, без предварительного подмалевка, поэтому требует точного первоначального определения рисунка, основных цветотональных отношений, характера освещения и общего колористического строя. В работе, выполненной в технике «à la prima», исправления должны быть сведены к минимуму: цвет берется сразу в нужной силе, мазок подчиняется форме, а детали вводятся только после того, как найдены «большая форма», силуэт и основные отношения.

Трудность выполнения этого задания заключается в том, что цветовые отношения предлагается брать сразу, начинать работу с теней и фона, затем следует прописывать свет, постепенно переходя к деталям так, чтобы сохранить общий объём и не потерять «большую форму».

Работая в технике «à la prima» нужно учитывать технологию её выполнения: поспешное смешение множества цветов на палитре приводит к вялой и загрязнённой живописи и вынуждает переписывать, поэтому требуется целостное видение цветовой среды и строгая организация палитры. Следовательно, применение этой техники в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства может осуществляться не по линии «быстрее», а по линии «чище» – чище в выборе отношений, в организации мазка, в технологической дисциплине.

На рисунке 3 представлен краткосрочный этюд одетой фигуры человека. Постановка построена на ясном силуэтном решении: фигура модели дана в естественной опоре на стул, поза читается, ось корпуса и характер распределения веса хорошо различимы, тогда как фон и окружение намеренно обобщены. Именно такая лаконичность соответствует задаче кратковременного этюда, в котором требуется показать не все подробности, а самое существенное в натуре: «большую форму», общее движение, основные тональные и цветовые отношения, целостность силуэта и пространственное положение фигуры [4, с. 5].

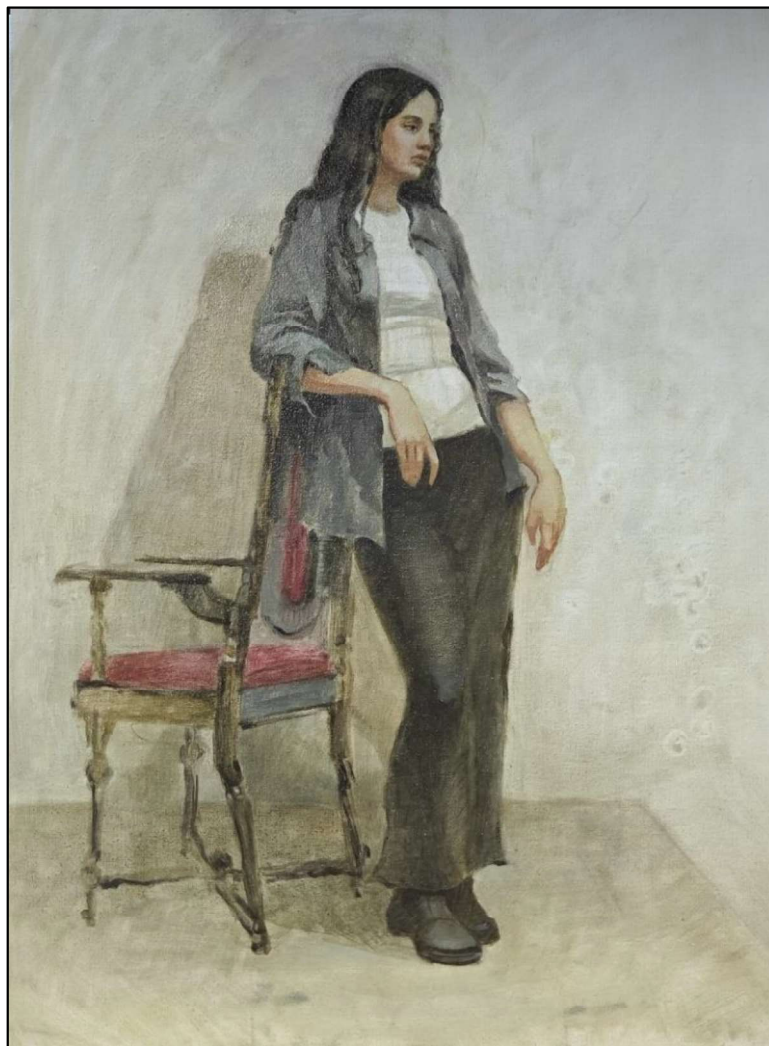

Рис. 3. Д. Смирнова, студент 5 курса специалитета.
Краткосрочный этюд одетой фигуры человека

В этом этюде решены прежде всего учебно-профессиональные задачи, связанные с формированием художественного видения:

- точно определены пропорции фигуры и ее связь с предметной средой: стул не является случайной деталью, а служит опорой, подчеркивая вертикаль фигуры и характер позы;
- убедительно переданы движение фигуры человека и пластический строй постановки: корпус, наклон головы, положение рук и ног подчинены единому ритму;

- работа ведется крупными отношениями, без дробления формы избыточной детализацией лица, кистей и складок одежды, что принципиально важно для этюда фигуры и прямо соотносится с требованием сохранять «большую форму» и не разрушать целое мелочами;

- решена задача тонально-пространственной организации изображения: фигура отделена от фона мягко, без жесткого контура, за счет различий светлых и темных масс, а не за счет линейной обводки;

- определен характер цветовых отношений: ограниченная, сдержанная гамма помогает сосредоточиться не на декоративном эффекте, а на лепке формы и состоянии освещения, что для краткосрочного этюда методически оправданно.

Для исследования этот пример особенно показателен потому, что краткосрочный этюд здесь выступает не как вспомогательное упражнение, а как средство формирования базовых профессиональных качеств будущего художника лаковой миниатюрной живописи:

- наблюдательности;
- способности быстро анализировать натуру;
- умения выделять конструктивно и пластически главное;
- навыка видеть фигуру целостно и переводить натурное впечатление в обобщенный, но убедительный художественный образ.

Именно такая работа подготавливает переход от академического анализа натуры к ее дальнейшей интерпретации в малоформатной и стилистически организованной композиции, где особенно ценятся точность силуэта, ясность движения, тонкая нюансировка света и уверенное владение отношениями формы, цвета и пространства.

Отдельно стоит подчеркнуть важный аспект: краткосрочные этюды рекомендуются как основной инструмент сбора натурального материала к выпускной квалификационной работе и как способ расширить диапазон типов и возрастов моделей, включая детскую фигуру, которая в рамках аудиторных занятий специально может не изучаться.

Методика включает формирование навыков изображения фигуры не только через «правильные постановки», но и через регулярные самостоятельные упражнения в различных условиях, где нет гарантии идеального освещения и удобной позы. Для традиционного прикладного искусства это важно, поскольку композиции нередко возникают из наблюдений за повседневной жизнью. Выполнение множества этюдов позволяет накопить и систематизировать пластические и колористические решения, которые могут быть использованы в малоформатном рисунке, где персонажи должны быть узнаваемыми, пластичными и технологически выполнимыми.

Вывод можно сформулировать так: в процессе выполнения длительного этюда фигуры человека студент изучает метод построения живописного изображения с соблюдением технологических этапов, тогда как результатом выполнения краткосрочного этюда является лаконичный отбор средств передачи цветовых и тональных отношений.

В этом контексте понятия «длительный» и «краткосрочный» перестают быть взаимоисключающими и становятся двумя аспектами оценки одного профессионального навыка: способности воспринимать объект как систему взаимосвязанных объёмов в пространстве и воплощать это в живописи.

Проведенный анализ позволил установить, что живописный этюд фигуры человека в системе подготовки будущего художника лаковой миниатюрной живописи выполняет не вспомогательную, а профильную формирующую функцию. Его значение определяется тем, что работа над фигурой требует одновременного решения конструктивных, пространственных, цветотональных и композиционных задач, причем в условиях, когда любая случайная дробность, неточность пропорций или утрата цельности формы непосредственно препятствуют последующему профессиональному переводу натуры в художественные образы лаковой миниатюры. Для художника-миниатюриста это особенно существенно, поскольку малый формат делает ошибки силуэта, масштаба и ритмической организации формы предельно заметными [7, с. 18-21].

Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать его результаты при разработке заданий по академической живописи для студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи. В работе уточнены задачи длительного и краткосрочного этюда фигуры человека, а также обозначены критерии их оценки: конструктивная точность, силуэтная ясность, цельность «большой формы», цветотональная согласованность, мера обобщения и пригодность этюда для последующего перевода натурального наблюдения в малоформатную декоративную композицию.

В процессе выполнения живописных этюдов у будущих художников лаковой миниатюрной живописи формируются следующие профессиональные навыки: целостное наблюдение и аналитическое изучение натуры; выявление конструкции, пропорций и пластического строя фигуры; определение цветотональных отношений; передача зависимости формы от освещения и пространственной среды; построение «большой формы»; передача объема, движения и опоры фигуры; композиционная организация изображения в формате; передача общего колорита; поэтапное ведение живописной работы; выполнение подмалевка, моделировки, лессировок и завершающих прописок; передача светотени, фактуры и материальных качеств формы; перевод натурального наблюдения в художественно-образное и стилистически осмысленное решение, соотносимое со спецификой лаковой миниатюрной живописи.

В исследовании было уточнено содержание ключевых понятий, определяющих теоретическую основу статьи. Живописный этюд фигуры человека рассматривается как учебное задание, направленное не только на изображение натуры, но и на формирование профессионального художественного видения формы, необходимого для ее дальнейшего декоративного обобщения, стилизации и перевода в малоформатный художественный образ лаковой миниатюры.

Решение первой задачи позволило установить, что научно-методические источники по профильному высшему образованию, академической живописи фигуры человека и подготовке художников лаковой миниатюрной живописи образуют общую теоретическую основу исследования, однако не раскрывают в достаточной степени специальную педагогическую функцию этюда фигуры человека применительно к задачам миниатюрной живописи.

Вторая задача решена через уточнение понятий «живописный этюд фигуры человека» и «художественное видение» применительно к профессиональной подготовке будущего художника лаковой миниатюры. Живописный этюд фигуры человека выступает как форма учебной работы, в которой одновременно решаются задачи композиционного размещения фигуры, конструктивно-анатомического анализа, передачи пропорций, движения, объема, пространства, света, цвета и общего состояния постановки. В профильной подготовке миниатюриста это задание приобретает дополнительный смысл: оно формирует не только академическую грамотность изображения, но и способность видеть в натуре то, что может быть преобразовано в ясную по силуэту, ритму, цвету и пластике художественную форму.

Решение третьей задачи позволило раскрыть педагогический потенциал выполнения длительного и краткосрочного этюдов фигуры человека. Длительный этюд обеспечивает последовательное освоение конструктивно-пластического анализа натуры: студент уточняет пропорции и движение фигуры, выявляет центр тяжести, сохраняет «большую форму», сопоставляет части и целое, выстраивает цветотональные отношения и завершает работу обобщением. Краткосрочный этюд решает иную методическую задачу: он развивает оперативность зрительного восприятия, умение быстро определить характер позы, силуэт, основное движение, ведущий тональный контраст и общий цветовой строй. В совокупности эти два типа этюда формируют у будущего художника лаковой миниатюрной живописи способность не только грамотно изображать фигуру с натуры, но и отбирать в ней главное для последующего декоративного обобщения, стилизации и перевода в малоформатный художественный образ.

Решение четвертой задачи позволило определить профессионально значимые качества и навыки, которые формируются у будущего художника лаковой миниатюрной живописи в процессе выполнения этюдов фигуры человека. Работа с натурой развивает целостное восприятие формы, конструктивно-пластический анализ, точность пропорциональных отношений, понимание движения и опоры фигуры, умение выстраивать крупные цветотональные отношения, подчинять деталь общему строю изображения, сохранять силуэтную выразительность и рассматривать драпировку как элемент, выявляющий пластику тела и композиционный ритм постановки. Эти навыки необходимы для последующего перевода натурального наблюдения в малоформатную композицию лаковой миниатюры, где художественный образ строится на строгом отборе деталей, ясности силуэта, ритмической организованности формы и колористической цельности.

Решение пятой задачи позволило определить методические условия, при которых живописный этюд фигуры человека становится важным компонентом профильной подготовки художника лаковой миниатюрной живописи. Это возможно, если академическое задание соотносится с будущей профессиональной деятельностью миниатюриста и выполняется при соблюдении принципов сохранения «большой формы», целостности силуэта, движения от общего к частному, точности цветотональных и пластических отношений, конструктивной роли подготовительного рисунка, а также сопоставления длительных и краткосрочных этюдов. Существенным условием является и анализ студенческих работ не только по уровню академической грамотности, но и по тому, насколько выявленные в них натурные наблюдения могут быть использованы в декоративном обобщении, стилизации и малоформатной композиции лаковой миниатюры. В такой методической логике этюд фигуры человека выступает средством развития изобразительных умений и одновременно формирует профессиональное мышление художника традиционного прикладного искусства.

Результаты исследования позволяют теоретически и методически обосновать положение о том, что живописный этюд фигуры человека является значимым средством формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Гипотеза исследования получила подтверждение на концептуальном уровне: эффективность этюда определяется не количеством выполненных академических задач как таковых, а его направленностью на целостное видение формы, работу с цветовыми и тональными отношениями, силуэтную выразительность и способность переводить натурные наблюдения в стилистически организованный малоформатный образ.

Полученные выводы нуждаются в дальнейшей проверке и уточнении на более репрезентативной выборке учебных работ. На данном этапе они опираются на теоретический анализ источников, методическое обобщение педагогической практики и качественный анализ отдельных студенческих этюдов. Дальнейшая работа предполагает расширение исследовательской базы: включение большего количества учебных работ, выполненных в длительном и краткосрочном форматах; уточнение критериев их экспертной оценки; выявление устойчивых ошибок студентов при изображении фигуры человека; прослеживание процесса формирования профессиональных навыков на разных этапах обучения.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой диагностической карты оценки живописного этюда фигуры человека в подготовке художника лаковой миниатюрной живописи. Такая карта должна позволить соотнести качество выполнения натурального этюда с последующей способностью студента использовать этот материал в малоформатной композиции: сохранять силуэтную выразительность, обобщать форму, отбирать существенные детали, выстраивать цветотональные отношения и переводить натурное наблюдение в стилистически организованный художественный образ лаковой миниатюры.

Литература

1. Безина И. А. Сохранение художественных традиций как основа в обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи / И. А. Безина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 2 (25). – С. 66-73. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-10-Preservation-of-artistic.pdf (дата обращения: 12.04.2026).
2. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (46). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения: 05.04.2026).
3. Серов П. Е. Передача материальности предметов в живописном натюрморте для будущих художников лаковой миниатюрной живописи: проблемы и решения / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 3 (54). – С. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-15.pdf УДК 75.049.6 (дата обращения: 12.04.2026).
4. Серов П. Е. Академическая живопись : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 102 с. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Текст : непосредственный.
5. Серов П. Е. Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (46). – С. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (дата обращения: 05.04.2026)
6. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.
7. Унковский А. А. Живопись фигуры : Работа над этюдами головы и фигуры человека : Портрет : пособие для студентов-заочников художественно-графического факультета педагогических институтов / А. А. Унковский ; главное управление высших и средних педагогических учебных заведений, Московский государственный заочный педагогический институт. – Москва : Просвещение, 1968. – 64 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Bezina I. A. Soxranenie xudozhestvenny`x tradicij kak osnova v obuchenii budushhix xudozhnikov xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / I. A. Bezina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (25). – S. 66-73. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-10-Preservation-of-artistic.pdf (data obrashheniya: 12.04.2026).
2. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vostrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 05.04.2026).
3. Serov P. E. Peredacha material`nosti predmetov v zhivopisnom natyurmorte dlya budushhix xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: problemy` i resheniya / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-15.pdf UDK 75.049.6 (data obrashheniya: 12.04.2026).
4. Serov P. E. Akademicheskaya zhivopis` : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 102 s. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Serov P. E. Formirovanie professional`ny`x navy`kov v processe vy`polneniya maloformatny`x e`tyudov v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (46). – S. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (data obrashheniya: 05.04.2026).
6. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Unkovskij A. A. Zhivopis` figury` : Rabota nad e`tyudami golovy` i figury` cheloveka : Portret : posobie dlya studentov-zaochnikov xudozhestvenno-graficheskogo fakul`teta pedagogicheskix institutov / A. A. Unkovskij ; glavnoe upravlenie vy`sshix i srednix pedagogicheskix uchebny`x zavedenij, Moskovskij gosudarstvenny`j zaochny`j pedagogicheskij institut. – Moskva : Prosveshhenie, 1968. – 64 s. – Tekst : neposredstvenny`j.