

Безина И.А., кандидат педагогических наук, старший преподаватель Холуйского филиала Высшей школы народных искусств (института)

ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ ХОЛУЙСКОЙ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье автор рассматривает научные основы обновления содержания и методов обучения живописи в среднем профессиональном образовании с учетом сущности художественно-выразительных и стилистических особенностей данного вида искусства, что обусловлено значимостью дисциплины для формирования профессиональной культуры будущего художника. Выявлено соотношение практических и теоретических занятий курса, раскрыты частные аспекты методики обучения, проанализировано содержание новых заданий – декоративных решений живописных работ, выполненных с учетом художественно-изобразительных, конструктивно-колористических, стилистических и особенностей лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: Профессиональное образование, обновление содержания обучения, методы, живопись, традиция, стилистические особенности, декоративные решения.

Bezina I.A., candidate of pedagogical sciences, senior teacher of Holuysky branch of Higher school of folk arts (institute), e-mail: ib091219@mail.ru

WAYS OF UPDATING THE CONTENT OF PAINTING EDUCATION FOR FUTURE ARTISTS OF THE HOLUY LACQUER MINIATURE IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Abstract: In the article the author considers the scientific basis of updating the content and methods of teaching painting in secondary vocational education, taking into account the essence of artistic-expressive and stylistic features of this type of art, which is due to the importance of the discipline for the formation of professional culture of the future artist. Revealed practical and theoretical lessons of the course, revealed particular aspects of teaching methods, analyzed the content of the new tasks of making decorative paintings, made in the light of the artistic, design and color. stylistic and features of lacquer miniature painting.

Keywords: Professional education, updating the content of training, methods, painting, tradition, stylistic features, decorative solutions.

В современных условиях изменения образовательной системы в области традиционного прикладного искусства России, в частности, в области лаковой миниатюрной живописи, становится значимым фактором и эффективным средством для сохранения уникальной духовной области человечества, уникального вида ручного художественного труда, уникальных школ развития лакового искусства, и является стратегически верным вектором в решении научных и художественно-творческих проблем.

Ведущее место в приоритетных направлениях развития регионального образования занимает подготовка художников лаковой миниатюрной живописи к профессиональной деятельности в Холуе, Мстере и Палехе – центрах русских художественных лаков.

Профессиональная культура будущего художника миниатюрной живописи формируется при условии включения его в духовное и художественно-творческое пространство традиционной культуры, через обучение и далее в самостоятельную профессиональную творческую деятельность.

Уникальным учебным заведением, в котором сложилась собственная система профессиональной подготовки специалистов в сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, является Холуйский филиал ВШНИ, имеющий богатейший опыт работы в области профессиональной подготовки художников лаковой миниатюрной живописи со своими традициями и особенностями.

Особое место в процессе профессиональной образовательной подготовки художника холуйской лаковой миниатюры отводится живописи как учебной дисциплине, в огромной степени способствующей развитию творческих способностей и профессиональных компетенций.

Холуй, как традиционный центр лаковой миниатюрной живописи, кроме общего направления имеет свои художественные стилистические особенности, поэтому обучение живописи в филиале ВШНИ строится на базе разработанного учебно-методического комплекса «Живопись».

Программа учебной дисциплины «Живопись» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности СПО 54.02.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись)», квалификация «художник народных художественных промыслов». Учебная дисциплина «Живопись» принадлежит к общепрофессиональному циклу.

Организация учебной и практической работы по живописи сопровождаемой учебной программой, рассчитанной на срок обучения 2 года 10 месяцев и составленной с учетом дидактических принципов способствует прохождению обучающимися всех этапов усвоения и направляет на активизацию творческой деятельности обучающихся, создания условий для профессионального личностного развития, решения художественных проблем на более высоком уровне.

В процессе обучения дисциплины «Живопись» обучающиеся должны решать следующие задачи:

- применять художественно-выразительные средства живописи;
- изображать реалистически-натурные постановки с передачей пространства, формы, тона и цвета;
- стилизовать изобразительные мотивы в художественно-образные декоративные решения с применением условно-декоративных приёмов и художественно-технологических, конструктивно-колористических традиций, определяющих сущность лаковой миниатюрной живописи;
- решать задачи декоративности живописного пятна и силуэта;
- передать колорит постановки, настроения, образа;
- создать цветовую гармонию.

В результате освоения учебной дисциплины «Живопись» обучающиеся должны знать:

- особенности различных жанров живописи;
- существующие техники живописи и их применение;
- технические способы и приёмы в использовании акварельных, гуашевых и темперных красок;
- основные методы овладения системой знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника лаковой миниатюрной живописи.

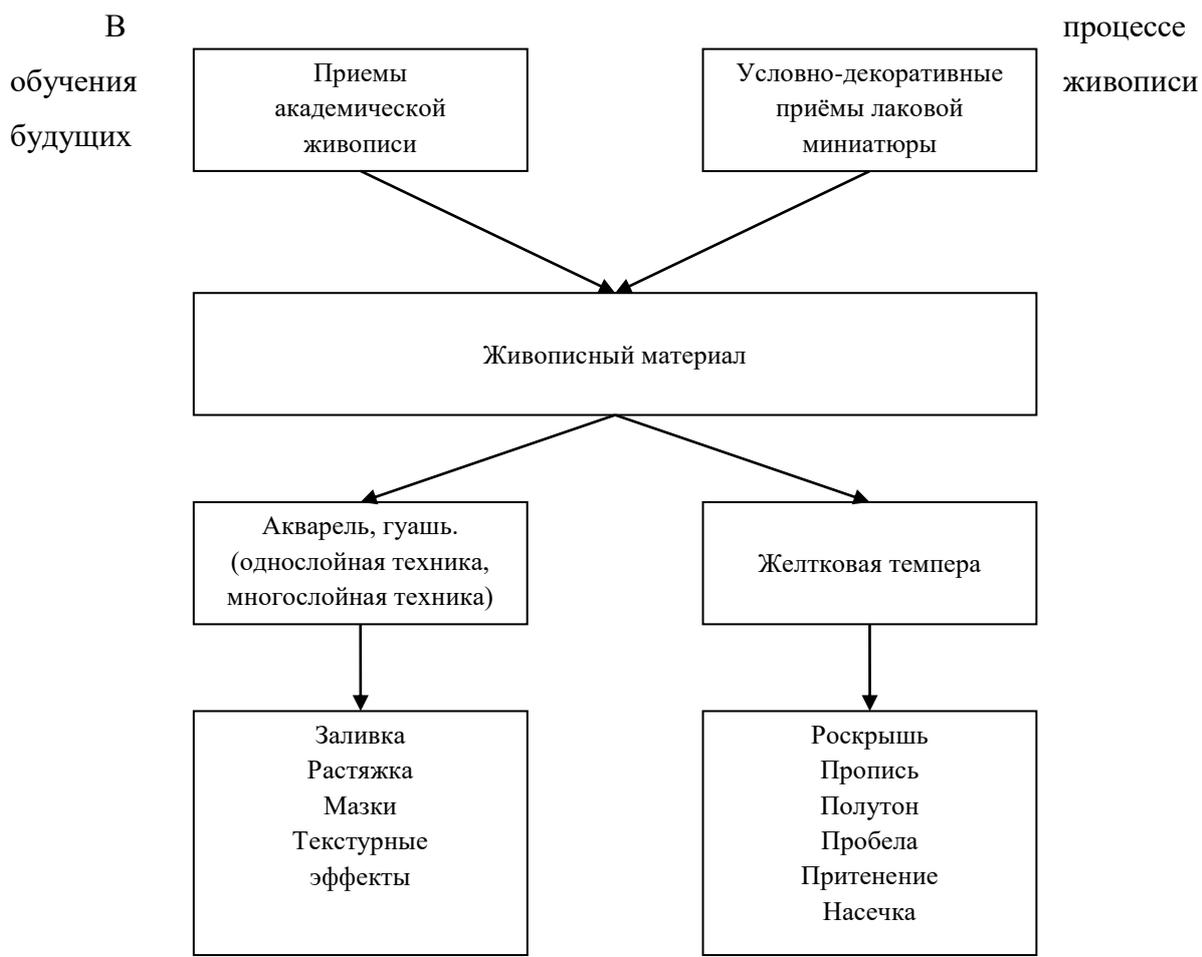
Тематические задания выстроены с учетом соотнесения программы к конкретному виду лаковой миниатюрной живописи, построенной на выявлении междисциплинарной интеграции таких ведущих дисциплин профессионального и

специального цикла, как «живопись», «исполнительское мастерство», «проектирование».

Предлагаемая учебная программа рассматривает качественно новые задания по живописи, а именно декоративные решения живописных работ, выполненных с учетом художественно-изобразительных, конструктивно-колористических, стилистических и особенностей лакового письма.

Темы заданий в программе выстроены сообразно принципу «от простого к сложному». Структура уроков и алгоритм занятий предполагают обязательные практические и смешанные (теоретические и практические) типы проведения занятий. Практические занятия нацелены на формирование и развитие у обучающихся приёмов живописного изображения предметов и живой природы с дальнейшей декоративной переработкой, а смешанные занятия построены с учётом непосредственного сочетания теоретического изложения требований к выполнению учебных заданий и их практического выполнения.

Учебная программа по живописи содержит комплекс системообразующих учебных заданий, состоящих из 29 тем (начиная с изображения осенних листьев различных пород деревьев и заканчивая изображением фигуры человека в национальном или театральном костюме): 18 учебных заданий выполняются на основе академической живописи, 11 заданий решаются в условно-декоративной манере исполнения.

художников лаковой миниатюры, целесообразно использовать приёмы обучения академической живописи, выработанные как в отечественном, так и в зарубежном художественном образовании и условно-декоративные приёмы холуйской лаковой миниатюры, приведённые в схеме № 1.

Схема 1. Живописные приёмы, применяемые в процессе обучения живописи в области холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Нами разработана методика обучения живописи.

I. Планирование:

- перспективно-тематическое планирование системы знаний;
- разработка учебных заданий, отражающих цели и особенности изучающих живописных приёмов;
- подбор учебных работ, обеспечивающих качественное овладение обучающимися профессиональных компетенций;
- разработка критериев оценки обучающихся по каждому выполняемому виду работ.

II. Организация учебного процесса:

- создание художественно-творческого пространства;

- создание материальных условий для обучения (материально-техническое сопровождение учебной дисциплины, методические и наглядные пособия, дидактические средства обучения).

III. Совершенствование форм и методов:

- развитие у обучающихся навыков самоконтроля и художественного мышления;
- формирование художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной;
- развитие навыков восприятия произведений искусства лаковой миниатюрной живописи и овладения образным языком искусства;
- разработка репродуктивных и творческих заданий, способствующих мотивации к учебной художественной деятельности.

IV. Пути активизации обучающихся в процессе обучения:

- изучение художественного наследия народных художественных промыслов в области лаков;
- раскрытие системообразующей основы изучения триады художественной деятельности: изобразительной, декоративной и конструктивной;
- усвоение эмоционально-ценностного, чувственного опыта поколений центров лаковой миниатюры, выраженного в искусстве; развитие сообразительности и художественного отражения реальности и выражения.

V. Требования к учебным работам:

- соотнесение с учебной программой «Живопись»;
- постепенное повышение требований в пределах темы.

VI. Основные требования к учебной документации (учебные журналы, зачетные и экзаменационные ведомости):

- правильное и четкое заполнение документов учебного процесса в соответствии с учебной программой и календарно-тематическими планами;
- своевременное оформление и сдача документов в учебное управление.

VII. Рекомендации в порядке разработке учебных заданий:

- выстраивание заданий от простого к постепенному усложнению;
- выявление взаимосвязи тематики заданий с другими профессиональными дисциплинами.

VIII. Обучение живописи

- обеспечение необходимым художественным материалом для выполнения живописных работ;
- создание условий для проведения учебных занятий;
- определение конкретного времени на выполнение задания;
- определение этапов и осуществление контроля за выполнением.

IX. Методические рекомендации к содержанию живописи в части выполнения декоративных заданий:

Декоративные задания выполняются на основе ранее выполненного живописного этюда, который имеет свою последовательность выполнения:

- поиск композиции (выполнение двух-трёх небольших эскизов);
- выполнение рисунка (определяются пропорции предметов, прорисовываются невидимые части предметов, намечаются границы света и тени);
- живописное решение работы цветом (нахождение тоновых и цветовых отношений между большими пятнами натуры с учетом общего тонового и цветового состояния постановки);
- моделирование объемов форм каждого предмета;
- обобщение живописной работы.

Таким образом, пути обновления содержания обучения живописи будущих художников холуйской лаковой миниатюры обеспечивают формирование профессионализма, который определяется уровнем мастерства и искусства в освоении и использовании живописных приёмов при копировании художественных произведений в области лаков.

Список литературы

1. Бакушинский А.В. Искусство Палеха. – М.-Л.: Academia, 1934. – 265с.
2. Вайнцванг П. Десять заповедей творческой личности. – М.: Прогресс, 1990. – 156 с.
3. Голубева, М.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. – ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006. – 105с.
4. Денисова С.Н. Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Денисова Светлана Николаевна. - СПб., 2012. - 205 с.
5. Драгуновский В.В. Цветовой личностный тест: Практическое пособие. М.: АСТ 2000

6. Иттен, Иоханнес Искусство цвета. // Пер. с нем.; 2-е изд.; Предисловие Л. Монаховой. – М.: издатель Д. Аронов 2001. – 96 с.
7. Кандинский В.В. Значение теоретического обучения в живописи // Пер. Дружковой Н. И. - М.: Искусство и образование, 1998. – С. 59.
8. Кузнецов Н.Г. Особенности преподавания живописи в сетевом вузе традиционного прикладного искусства // Вопросы культурологии. – 2013 . – №8. – С.46 – 51.
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 03080 «Изобразительное искусство»/Г. М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 144с.: ил.
10. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): дис. ...докт. пед. наук:13.00.01/ В.Ф. Максимович; Рос. Акад. Образ; ин-т худож. Образования – М.,2000. – 293с.
11. Стор И.Н. Декоративная живопись. Основные проблемы курса / И.Н. Стор. - М.: МТИ им. А.Н. Косыгина, 1988. - 396 с.
12. Фиськов В.Т. Спецтехнология и материаловедение лаковой миниатюры.– Загорск,1989. – 88с.