

*Дунаева Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Профессиональных дисциплин Московского филиала Высшей школы народных
искусств (академия), n-dunaeva22@mail.ru*

*Dunayeva N., Ph.D., assistant professor of professional disciplines
department of the Moscow branch of the Higher School of Folk Art, n-
dunaeva22@mail.ru*

**Особенности преподавания живописи в высшем учебном
заведении традиционного прикладного искусства
в современных условиях (профиль художественная роспись ткани)
Features of teaching painting in the higher educational institution of
traditional applied art in modern conditions (the profile art painting of fabric)**

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания живописи в высшем учебном заведении традиционного прикладного искусства студентам профиля «Художественная роспись ткани». Автором представлен сопоставительный анализ специфики выполнения живописных этюдов и создания изделий в материале, выявлены основные приемы работы и средства их художественной выразительности, способствующие созданию законченного произведения.

Ключевые слова: Художник декоративно-прикладного искусства, художественная роспись ткани, живопись, академическая живопись, декоративная живопись, акварель.

Annotation. The article deals with the features of teaching painting at the higher educational institution of traditional applied art to students of the profile «art painting of fabric». The author presents a comparative analysis of the specifics of the implementation of pictorial sketches and the creation of products in the material, the main methods of work and means of their artistic expression, contributing to the creation of the completed work.

Keywords: Artist of decorative and applied arts and crafts, art painting of fabric, painting, academic painting, decorative painting, watercolor.

Живопись представляет собой фундаментальный предмет в обучении художников любого профиля. Только живопись, работа цветом, в полной мере может развить глаз художника.

Рисунок позволяет выявить форму, передать тональность, распределение светотени на предмете. Живопись многократно усиливает впечатление от предмета. Только средствами живописи возможно отразить на плоскости все нюансы цветовых и тональных отношений.

Изучение курса академической живописи в высшем учебном заведении оказывает глубокое влияние на всю последующую жизнь художника, позволяя в дальнейшем свободно осмысливать новые цветовые ощущения и представления, увиденные в природе и претворять их в творческие работы [3].

Большое внимание уделяется обучению академической живописи в Высшей школе народных искусств (академии). Программа обучения

академической живописи начинается с простых натуральных постановок – несложных натюрмортов, и заканчивается длительной постановкой – живописным изображением натурщицы в предметной среде.

На занятиях отрабатывается строгая последовательность ведения учебных живописных работ, начиная с выполнения предварительных эскизов и заканчивая стадией обобщения. В процессе обучения студенты выполняют живописные наброски, односеансные этюды натуральных постановок. Но основной учебной живописной работой является многосеансный этюд, позволяющий подробно изучить натуру, форму предметов, передать пространство, выстроить в работе тонкие цветовые отношения, и в целом, решить более сложные профессиональные задачи в живописи.

В обучении академической живописи в Высшей школе народных искусств учитывается специфика подготовки выпускающих кафедр. В частности, студенты профиля «Художественная роспись ткани» выполняют работы по академической живописи акварельными красками, так как техника работы акварелью – красками, разведёнными в воде – близка к росписи анилиновыми красителями различных тканей.

В этой технике студенты профиля «Художественная роспись ткани» на занятиях по композиции и проектированию исполняют зарисовки, подготовительные эскизы, выполняют проекты палантинов, шалей, платьев, декоративных панно и других изделий.

Акварель – нежная, прозрачная, обладающая практически безграничными возможностями, любимый художниками, но достаточно сложный в исполнении материал.

Прежде всего, для овладения этой техникой требуется пройти хорошую школу рисунка, т.к. в начале работы, на белом листе бумаги, нужно выполнить точный подготовительный рисунок.

Приступая к работе, необходимо продумать: композицию, цветовую гамму и время, необходимое для выполнения этюда. Если живописец, пишущий масляными красками, может убрать неудачные места в своей работе, сняв краску мастихином, то в акварельной живописи исправления практически невозможны. Поскольку акварель быстро высыхает, работа ведётся быстро и очень собранно.

Точно также, продуманно и в соответствии с замыслом, работает и художник, расписывающий ткань: ищет композицию и цветовую гамму, делая предварительные эскизы, наносит на ткань рисунок, разводит в воде анилиновые красители, старается избегать ошибок, которые сложно будет исправить.

Чистая акварельная живопись – это живопись прозрачными красками без примеси белил. Основные свойства акварели: прозрачность, лёгкость и, одновременно, чистота и интенсивность красок, подвижность материала, его мобильность, возможность импровизации в работе. (Те же качества ценятся и в росписи ткани).

Существуют два основных приёма работы акварельными красками: метод а-ля прима и метод лессировок. Оба эти приёма используются в

обучении будущих художников профиля «Художественная роспись ткани» академической живописи.

Метод а-ля прима – живопись по сырому, написанная в один сеанс. Эта техника часто применяется при изображении растений, цветов на пленэре, различных состояний в пейзаже, – там, где нужно быстро запечатлеть меняющуюся натуру. Каждая деталь в работе пишется сразу, на одном дыхании, в один приём. Затем художник, имея в виду общее, переходит к следующей детали, и так далее. Все цвета берутся сразу, максимально точно по тону [4].

Метод лессировок основан на использовании прозрачности краски, её свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя на другой. При этом может усиливаться, становится более насыщенным один цветовой тон или получаться другой цвет путём наложения разных прозрачных цветовых тонов друг на друга. Нанесение нового прозрачного слоя краски ведётся всегда по хорошо просохшему нижнему слою. Техника лессировок используется при выполнении длительных по времени учебных заданий: натюрмортов, интерьеров, портретов и др.

На отделении Художественной росписи ткани помимо академической живописи преподаётся также специальная дисциплина – декоративная живопись. И здесь широкий диапазон возможностей акварели позволяет решать уже разнообразные художественно-образные задачи, связанные с будущей профессией студента.

Задания по декоративной живописи выполняются на основе ранее исполненных академических работ.

В программе декоративной живописи представлены постепенно усложняющиеся задания – декоративные изображения: листьев и веток растений, цветов, насекомых, птиц, разнообразные по сложности натюрморты, портреты и изображения натурщиков в предметной среде.

Цели и задачи учебной дисциплины «Декоративная живопись» тесно связаны с задачами важнейшей дисциплины в художественном вузе – композиции или художественного проектирования.

Изучение декоративной живописи развивает художественно-образное творческое мышление, чувство цвета, художественный вкус, зрительную память, воображение и фантазию.

Многие навыки, полученные в процессе изучения декоративной живописи, позволяют студентам более профессионально и осмысленно решать творческие задачи на занятиях по художественному проектированию [2].

Художник декоративно-прикладного искусства, в том числе, и художник по росписи ткани, находит художественные образы в той же реальной действительности, что и художник станкового искусства, но отбирает те свойства натуры, которые в наибольшей степени соответствуют специфическому ассоциативно-образному языку декоративно-прикладного искусства.

Задача будущего художника декоративно-прикладного искусства – научиться перевоплощать реальные формы и предметы в условные плоскостные орнаментальные изображения, при этом реальные природные

формы могут трансформироваться, упрощаться, деформироваться, отдельные свойства природы могут быть преувеличены или, наоборот, от них художник может отказаться.

Создание выразительных художественно-образных решений натуральных постановок – сложный процесс, требующий поиска различных вариантов исполнения. В натуре важно подметить орнаментально-ритмическую основу, продумать плоскостную трактовку предметов, акцентирование отдельных качеств натурной постановки, найти колорит, часто более условный, приподнятый в цвете и силуэты отдельных форм, отобрать изобразительно-выразительные средства для решения поставленных задач, в частности, продумать использование фактур.

Средства и приёмы пластической организации изображения в декоративной живописи в значительной степени заимствованы из графики. Известно, что основные изобразительно-выразительные средства графики: линия, штрих, точка, пятно, фактура. Эти же средства, но применённые в цвете в различных сочетаниях, являются основными изобразительно-выразительными средствами декоративной живописи.

Линия в декоративной живописи может подчёркивать границы изображаемых предметов, выделять композиционный центр, объединять элементы изображения в гармоничное целое. Линия может быть рельефной, различной толщины, непрерывной или прерывистой, образующей тёмный или, наоборот, светлый контур.

Штрих можно условно считать разновидностью линий. В декоративной живописи штрих передаёт объёмные, светотеневые, тональные и фактурные характеристики различных элементов изображения.

Пятно – часть плоскости, залитая каким-либо локальным цветом, отличающаяся по цвету и тону от окружения. Может также состоять из группы точек, линий, штрихов, фактуры, приближенных друг другу, на расстоянии образующих единое целое.

Точка – след от прикосновения рисующего инструмента – кисти и др. к поверхности бумаги или другого основания без движения в какую-либо сторону.

Фактура в декоративной живописи – это не только внешний рельеф красочного слоя, но и вся его структура, подчинённая творческому замыслу художника. Фактуру в декоративной живописи определяют материалы и инструменты, которыми работает художник [5].

На отделении художественной росписи ткани на выбор фактур в учебных заданиях по декоративной живописи оказывают большое влияние техники росписи ткани, изучаемые в процессе освоения дисциплины «Мастерство», такие как: свободная роспись, свободная роспись с применением солевого раствора, холодный батик, горячий батик, жатый батик и др. [1].

В свою очередь, многие приёмы и навыки, полученные на занятиях по декоративной живописи, используются при выполнении эскизов и проектов различных текстильных изделий.

Уже первые задания по декоративной живописи – «декоративные изображения листьев и веток растений» позволяют изучить разнообразные

технические приёмы декоративной живописи, такие, как оттиски листьев и веток растений на листе бумаги, т.е. приём монотипии, заливки цветными плоскостями, заполнение изображения точками, короткими мазками, набрызги.

В акварели часто применяются заливки больших плоскостей. Использовалась в русском акварельном искусстве и манера писать точками, короткими мазками. Ею широко пользовались в XIX веке при исполнении миниатюр и портретов, добиваясь особой цветовой светоносности. Система размельчённых, вибрирующих мазков была направлена на чисто декоративный эффект, придающий листам гобеленно-ковровый строй.

Приём «монотипии», также, как и заливки плоскостей цветом, по своему характеру тесно связаны с приёмами художественной росписи ткани, в котором активно используются отпечатки и заливки плоскостей.

В последующих заданиях по декоративной живописи отрабатываются плавные переходы цветов из одного в другой и от тёмного к светлому, цветные контурные разделения плоскостей, напоминающие использование резервной линии в технике холодный батик, а также орнаментальные изображения, полученные с помощью цветных линий.

По мере изучения студентами приёмов росписи ткани на предмете «Мастерство» расширяются возможности использования различных технических приёмов, - в частности, таких, как работа с применением соли и использование воска на занятиях по декоративной живописи.

Таким образом, преподавание живописи в высшем учебном заведении традиционного прикладного искусства в современных условиях (профиль Художественная роспись ткани) предполагает тесную взаимосвязь учебных дисциплин: академическая живопись, декоративная живопись, композиция, мастерство.

Литература

1. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / [Р.А. Гильман. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. –159 с., 32 с.ил.: ил. – (Изобразительное искусство).
2. Григоревская Е.Б. Основы композиции. Учебно-методическое пособие. Часть I. – М.: Изд-во ВШНИ, 2014. – 34 с.: ил.
3. Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / [Н.П. Бесчастнов и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 223 с., 32 с.ил.: ил. – (Изобразительное искусство).
4. Михайлов А.М. Искусство акварели: Учеб. пособие. – Изобраз. Искусство, 1995. – 200 с.; ил.
5. Стор И.Н. Декоративная живопись: Учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 328 с., 165 ил.