

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии), mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., Cand. of Sciences (Pedagogy), senior lecturer of the Drawing and Painting Department, High School of Folk Arts (Academy), mihail.lomakin@inbox.ru

**Рисунок в подготовке специалистов
церковно-исторической живописи**

**Drawing in the professional training of the church historical painting
specialists**

Abstract. The article handles certain aspects of the drawing training in the church historical painters' professional education. It offers ways to find specific features of the drawing academic discipline's contents in connection with that of the church historical painting.

Key words: Drawing, church historical painting, specialist, academic discipline.

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты обучения рисунку будущих художников церковно-исторической живописи, сделана попытка определить специфику содержания дисциплины «Рисунок» и его взаимодействия со стилистическими особенностями церковно-исторической живописи.

Ключевые слова: Рисунок, церковно-историческая живопись, специалист, учебная дисциплина.

Вопрос обучения специалистов церковно-исторической живописи рисунку получил особенное внимание в Санкт-Петербургской Высшей школе народных искусств (академии). Рисунок уже давно является связующим звеном базовых и профессиональных дисциплин в учебном процессе художников традиционного прикладного искусства, были разработаны методические материалы по рисунку для бакалавриата и для среднего профессионального образования. Автором настоящей статьи, на основе многолетнего преподавательского опыта, собран обширный материал по содержанию и методике обучения рисунку и специалистов церковно-исторической живописи. Современный образовательный подход по обучению художника церковно-исторической живописи ориентирован на то, чтобы дать единую базу академического рисунка, который станет основой, фундаментом для его творчества, универсальным и надёжным инструментом в его профессиональной деятельности. Каждый вид искусства обладает своей спецификой, ставит собственные задачи и создает для их решения свои средства и приемы.

Немаловажной составляющей содержания дисциплины «Рисунок» для специалистов составляет декоративная графика, входящая составной частью в учебную программу. Декоративные решения натуральных рисунков в плане познания условной декоративной формы имеют для художника церковно-

исторической живописи не меньшее значение, чем само рисование с натуры, так как каждую вещь он должен видеть не только как предмет определённой видимой формы, но и как условно-символическое, декоративное выражение формы и внутреннего содержания этого предмета. Именно здесь лежат пути к пониманию специфики рисунка для данной специализации, и могут быть найдены практические средства к их установлению и научной разработке.

Какова же эта специфика и в чем ее отличие от того, как преподается рисунок другим специализациям? Неотделимой чертой рисунка в области церковно-исторической живописи является постоянная связь его содержания с художественно-технологическими особенностями искусства церковной росписи и того, как специфика рисунка отражается на занятиях студентов по мастерству. Художественные приемы, которые широко используются при обучении студентов на мастерстве – уплощение, стилизация, трансформация, приведение изображения к определенному канону – казалось бы уводящие изображение от реальной природы, предполагают предварительное изучение этой природы в академическом рисунке. Чтобы трансформировать, например, фигуру человека в иконе в соответствии с выработанным традицией каноном, необходимо изучить не только этот канон, то есть то, «как» будет обрабатываться натура, но и то, «что» будет обрабатываться, необходимо исследовать сам объект изображения, чтобы он стал благодатным материалом в творческом процессе художника. Если автор не прошел основательную школу натурального рисования, это сразу ощущается в процессе его работы – попытка трансформировать форму человеческой фигуры, придать ей стилистическую образность, оборачивается ее искажением, вместо стилизации происходит нарушение пропорций, разрушение движения, распад содержания, разложение образа. Художник, не овладевший навыками академического рисования не способен свободно обращаться с формой, чувствует себя беспомощным перед сложностью задачи, которую перед собой поставил.

Нельзя не признать, что отчасти справедливо и другое мнение, которое выражают многие деятели традиционных направлений прикладного искусства, о том, что опыт академического обучения изобразительному искусству не всегда органично сочетается с художественной традицией, чреват серьезными проблемами, связанными с художественным вкусом, и сохранением самобытности традиционного искусства. Сомнение в целесообразности того, чтобы художники традиционных направлений прикладного искусства ориентировались на академическое образование, выражала, например, М.А. Некрасова, виднейший специалист в области традиционного прикладного искусства [6]. Однако в книге Некрасовой все-же говорится о том, что обратная связь между академическим и народным искусством существует: «...художники профессионального искусства не перестают обращаться к народному творчеству, черпая из него идеи и вдохновение. Однако глубина осознанности этого обращения определяется историей, социальными изменениями, духовными запросами. Дух идей в

искусстве возрождает в нем народные формы, народную поэтику, но всякий раз по-новому на уровне идейно-художественных устремлений века» [6]. Думается, что и традиционное искусство может без ущерба для себя обратиться к опыту академической школы, особенно в сфере образования на современном этапе развития художественной школы в России.

Возможность соединить эти два художественные направления – академическое и традиционное – лежит в области общей для обоих этих видов искусств, в области декоративности, которая содержится в образовательном процессе обучения студентов церковно-исторической живописи как часть обучения рисунку. Соединение натурального рисования с декоративной переработкой в рамках одной учебной дисциплины стало кропотливым и до некоторой степени противоречивым процессом. Органичное слияние столь различных подходов к изображению видимой формы потребовало общих усилий преподавателей и ученых, в этой области был опубликован ряд научных исследований [3, 5, 7].

Главная цель обучения декоративной графике в рамках дисциплины «Рисунок», устанавливаемая с первых дней обучения первого курса и последних дней последнего курса, заключается в изучении свойств и закономерностей объективной действительности и передаче этой действительности на изобразительной плоскости декоративно-графическими средствами. Декоративная составляющая дисциплины «Рисунок» является связующим звеном между предметами профессионального цикла – специальной композицией, проектированием и мастерством. В данном случае натуральный рисунок и его декоративное решение представляют собой важнейшие звенья творческого процесса в создании проекта произведения церковно-исторической живописи и выполнения его в материале. Первым шагом здесь является рисунок с натуры, а завершающим – стенная храмовая роспись.

В связи с принципиальным значением, которое приобретает декоративная часть учебной дисциплины «Рисунок» в обучении художников церковно-исторической живописи, возникла необходимость систематизации теоретических установок. Первоначальной основой в изучении декоративного рисунка является формирование у студента представления о его сущности и понимание его отличия от натурального изображения. Первый вопрос всегда ставится так – что такое реалистическое изображение, и что такое изображение декоративное. Является ли декоративное решение логическим продолжением натуры, или представляет собой самостоятельное произведение, связанное с натурой только предметом изображения, другими словами, каковы отношения натуры и декоративности – это главный и наиболее трудно разрешимый вопрос, возникающий у студента. С разрешением этой проблемы процесс создания декоративного решения приобретает уже чисто технический характер.

Можно утверждать, что создание декоративного решения натурального изображения представляет собой восприятие, осмысление и воплощение

средствами декоративной графики конкретного художественного образа, изначально содержащегося в предмете изображения [4].

Понятие образности в искусстве – сложная проблема, которая не может быть решена в рамках одной дисциплины. Данное понятие формируется у студента в процессе его предшествующего обучения, на занятиях по истории искусств, при самостоятельном изучении литературы по искусству, при посещении музеев и выставок, в процессе его самостоятельной творческой деятельности, одним словом, является частью его общей подготовки при поступлении в художественный вуз. На занятиях по рисунку эти знания получают дальнейшее развитие, уже в связи работой с конкретным учебным материалом.

Исходной точкой для создания декоративного образа является то эстетическое впечатление, которое наблюдение природы производит на студента [1]. Впечатление конкретизируется во время рисования с натуры, продолжая оформляться в художественный образ при поисках стилистики декоративного решения. В процессе работы образ постановки осмысливается, переосмысливается, трансформируется. При этом трансформация изображаемой формы может быть значительной. Существует определенная канва, общее направление ведения работы, но это направление разветвляется, превращаясь в сложный мыслительно-творческий процесс. Воплощение образа в декоративном решении осуществляется в соответствии со следующей последовательностью восприятия, переосмысления и выполнения работы в материале: целостность художественного восприятия, выработка целостности художественного приема (стилистическое единство), отбор изобразительных средств выполнения декоративного решения в соответствии с найденным ранее стилистическим приемом, отбор художественных материалов в соответствии с найденным ранее стилистическим приемом и выбранными изобразительными средствами, поэтапное выполнение декоративного решения в материале методом от общего к частному. Эти этапы указывают на развитие художественного композиционного мышления, так как декоративное решение представляет собой, в первую очередь, решение композиционное. Сущностью ее является соединение декоративно-орнаментальных элементов в единое целое. Таким образом, композиция, из всего комплекса компонентов, составляющих художественную изобразительную деятельность, имеет наиболее непосредственное отношение к декоративному рисунку, как и к художественному творчеству в области церковно-исторической живописи.

Следует еще раз подчеркнуть, что ключевым понятием, в котором выражается органическая связь академической художественной школы и традиционности церковной росписи является композиция. Законом композиции подчиняются, в числе прочих искусств, и декоративный рисунок, с одной стороны, и церковно-историческая живопись, с другой, поскольку всецело строится на использовании условных пластически-колористических законов, определяемых в ее случае строгим каноном.

Существуют средства композиции, которые в целом можно назвать изобразительными средствами декоративного рисунка, поскольку эти средства в основном связаны с декоративным искусством, где очень важна ритмическая организация целого. Художественный поиск студента лежит в плоскости переработки конкретного изобразительного материала в сторону поиска формальной красоты и выразительности пятна, силуэта, ритма [2]. Поиск остается композиционным, но приобретает большую конкретность, четкую направленность на решение сугубо прикладных задач, вплотную связанных с целями искусства церковно-исторической живописи.

Литература

1. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие для студентов вузов / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2008. – 271 с.
2. Дейнека, А.А. Учитесь рисовать: руководство по рисунку / А.А. Дейнека – М.: Академия художеств СССР, 1961.
3. Дунаева, Н.Ю. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Дунаева Наталья Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с.
4. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 114 с.
5. Ломакин, М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – СПб., 2016. – 252 с.
6. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М.А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.
7. Серов, П.Е. Педагогическое руководство обучением живописи в среднем профессиональном учебном заведении традиционного прикладного искусства: автореферат диссертации на звание кандидата педагогических наук: 13.00.08. / Серов Петр Евгеньевич. – СПб., 2012. – 22 с.