

Ермакова М.В., заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского филиала Высшей школы народных искусств (академия), e-mail: ermakova-80@mail.ru

M.V. Ermakova, deputy Director for scientific and methodological work of the Fedoskino branch of the Higher school of folk arts (Academy), e-mail: ermakova-80@mail.ru

**Особенности преподавания литературы студентам, обучающимся по направлению лаковая миниатюрная живопись
Features of teaching literature to students of art specialties**

Аннотация. В статье поднимается вопрос тесной взаимосвязи предметов профессионального цикла с предметами общеобразовательного гуманитарного цикла (Русского языка и литературы) в Федоскинском филиале лаковой миниатюрной живописи. Творчество мастеров слова помогает становлению успешных живописцев. Лишь развивая собственную речь, внимание, образное мышление обучающийся лаковой миниатюрной живописи может достичь высоких результатов и в профессиональной сфере. Подобная подготовка позволяет студентам сделать и следующий шаг: перейти к разработке собственных творческих композиций в лаковой миниатюрной живописи.

Abstract. The article raises the question of the close relationship of the subjects of professional cycle with the subjects of General humanitarian cycle (Russian language and literature) in the Fedoskino branch of lacquer miniature painting. The works of masters of the word helps the formation of successful painters. Only by developing his own speech, attention, creative thinking learner lacquer miniature painting can achieve high results in the professional field. Such training allows students to take the next step: to develop their own creative compositions in lacquer miniature painting.

Ключевые слова: обучение, литература, лаковая миниатюрная живопись, анализ текста, взаимосвязь дисциплин.

Key words: training, literature, lacquer miniature painting, the analysis of the text, the interconnectedness of the disciplines.

Традиционные народные художественные промыслы – часть уникальной культуры нашей страны. Многие промыслы насчитывают уже не одну сотню лет, так, например, федоскинская лаковая миниатюра ведет отсчет с 1795 года. И несмотря на то, что искусство лаковой миниатюры пришло из Европы, в частности из Германии, оно прочно вписалось в наш быт. И образование в сфере народных художественных промыслов за это время прошло огромный путь: от семейной формы обучения и ученичества – до профессионального обучения в школах, затем училищах, филиалах институтов. Сегодня обучающиеся лаковой миниатюре имеют возможность получить высшее образование и стать высококвалифицированными

специалистами в своей сфере. Но чтобы достичь этого студентам предстоит пройти долгий и сложный путь. И как показывает опыт, многие обучающиеся, приходя в художественные учебные заведения после 9 класса, думают, что будут заниматься исключительно профессиональными предметами, учиться только лишь рисовать, однако, это заблуждение.

Современное обучение традиционному прикладному искусству и народным промыслам не ограничивается передачей некоторой суммы специальных знаний и выработкой навыков по выполнению тех или иных приёмов. Такой подход характерен для семейного обучения, где искусство создавать высокохудожественные изделия передавалось от родителей к детям, частично для ученичества, когда, при выполнении работы, мастер передавал ученику необходимые навыки и умения или ученик закреплялся за наставником мастером-художником в мастерских и обучался там приемам, которыми владеет сам мастер [1, с. 59]. В наши дни процесс подготовки художников народных художественных промыслов не ограничивается передачей специальных знаний и направлен на всестороннее развитие личности через освоение различных дисциплин как профессионального цикла, так общеобразовательного и социально-экономического.

С первых лет работы школы (с 1931 года) обучение не ограничивалось профессиональными предметами. Л.С. Рогатова пишет: на первом году обучения все учащиеся изучали «Русский язык», «Математику», «Черчение», «Физику», «Химию», «Спецдело», «Технологию», «Обществоведение» и только потом «Рисунок», «Живопись», «Композицию» и «Историю искусств» [4, с. 65]. Это свидетельствует о том, что специалисты, заинтересованные в сохранении и развитии уникальной технологии федоскинской лаковой миниатюрной живописи, понимали важность качественной всесторонней подготовки художников-миниатюристов. А такая подготовка невозможна без широкого кругозора, начитанности, а, следовательно, без изучения базовых дисциплин, таких как «Русский язык», «Литература», «История», «География» и др. В данной статье мы рассмотрим образовательный потенциал дисциплины «Литература» в становлении специалиста художественного профиля. И, конечно нельзя не отметить великое значение дисциплины «Русский язык». Знание родного языка, бережное и ответственное отношение к слову открывает безграничные возможности, через слово мы идем к знаниям. Изучение «Литературы» невозможно без знания языка.

Взаимосвязь этих дисциплин очевидна, они тесным образом связаны с «Рисунком» и «Живописью». Живопись, изображая предметы и явления, передает переживания художника, литература – мысли и переживания автора. Однако, главное, что объединяет эти искусства – интерес к человеку, его внутреннему миру, отношению к окружающей действительности. Эти виды искусства направлены на формирование эстетического восприятия, системного мышления. Художнику-миниатюристу чтобы выйти на новый уровень развития, раскрыть свой творческий потенциал необходимы

обширные знания по истории, литературе, истории искусств. Из ничего и выйдет ничего, как говорил древнеримский поэт и философ Лукреций.

Помочь студенту овладеть профессией может помочь применение интегративного подхода в обучении. Задания по «Рисунку» и «Живописи» на первом и втором курсе направлены на формирование навыков исполнения натюрмортов и пейзажей, а изучение литературных текстов должно дать богатый материал описания интерьеров и пейзажей. В процессе обучения профессиональным предметам студенты выполняют копии с традиционных федоскинских сюжетов и сюжетов в стиле малых голландцев.

Родной пейзаж занимает большое место в творчестве художников промысла. Обращение к лучшим образцам русской литературы развивает способность наблюдения за окружающим миром, чему помогает система творческих заданий, в процессе которых делаются зарисовки родной природы в различные времена года. Но этим не исчерпывается значение дисциплин гуманитарного цикла. По мнению В.Ф. Максимович, эстетическое воспитание играет большую роль в решении собственных мировоззренческих проблем, таких, как поиски смысла жизни, нравственных ориентиров, идеалов, своей индивидуальности. А при сочетании с практическими занятиями студенты сразу вводятся в более общие формы художественного освоения окружающего мира [2, с. 159].

Выполнение копии требует не только умения владеть кистью, но и умения владеть словом. Чтобы качественно выполнить работу, студенту необходимо проанализировать изображение, выделить и назвать все нюансы работы, обратить внимание на самые, казалось бы, незначительные особенности. Небольшой формат лаковой миниатюры требует внимания к деталям. На первых порах обучающимся бывает сложно их выделить. Используя грамотно подобранные тексты, преподаватель работает над развитием речи студентов, внимательным и бережным отношением к слову и образу, стоящему за словом. Ведь именно тексты признанных мастеров слова: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И. Тургенева, И. Бунина и других позволяют при использовании метода медленного чтения сконцентрировать внимание на деталях, заложить мощную базу развития речи, расширения словарного запаса. Постановка дополнительных вопросов позволяет глубже раскрывать смысл текста. Проанализировав таким образом тексты, например, пейзажных зарисовок студенты смелее подходят к анализу пейзажных сюжетов лаковой миниатюры. Имея в арсенале запас слов и выражений для описания природы. Подмечают настроение, могут назвать средства его создания. Например, в природе встречаются близкие состояния: утренняя или вечерняя заря – анализ расположения теней на картине, цветовой гаммы, растительности и насекомых позволяет сделать вывод о времени года и времени суток, а, следовательно, грамотно подобрать материалы для выполнения копии, выбрать нужную палитру. Проиллюстрируем сказанное примером. В федоскинской лаковой миниатюре распространены реалистичные изображения деревьев. Березы, рябины, осины, дубы являются неотъемлемой частью русского пейзажа.

Описание этих деревьев мы найдем и в литературе. Чего стоит могучий и величавый дуб в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Причем один и тот же дуб описывается автором в разные времена года и князь Андрей Болконский наблюдает этот дуб в разные периоды своей жизни. Этот материал бесценен для художника. Мы видим, как расположение духа влияет на восприятие действительности, как одно и то же дерево может по-разному выглядеть, понимаем какими художественными средствами можно этого добиться.

Размышляя о личности мастера-художника народного промысла, М.А. Некрасова пишет, что в своем творчестве он через века несет единый образ мира, который каждая эпоха и культура воспринимает в своем контексте. Мастер, наследуя традицию, участвует в диалоге культур. Он «только тогда входит в промысел, когда традиция для него становится объектом глубоких духовных постижений, когда идеал пластической системы, которой он овладевает, становится определяюще близким, своим, когда в творчестве вместе с приемами, навыками мастерства он овладевает всей художественной системой языка искусства народного промысла, осваивает не только приемы, но и его образы и мотивы, приобретает способность мыслить языком искусства, оставаясь в то же время человеком своего времени, из него осмысливая ценности. Другими словами, художник овладевает мировоззрением, духовно-поэтическим содержанием народного искусства, воспитывающим этническое самосознание, вернее это определить, как экзотносознание» [3, с. 64]. Вот какой серьезный путь должен пройти начинающий художник чтобы стать мастером. Во многом именно общеобразовательные дисциплины закладывают основы «глубоких духовных постижений» и способствуют овладению «системой языка искусства».

Литература

1. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000.
2. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М. – 2000.
3. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре. – М. – 2003.
4. Рогатова Л.С. Истоки федоскинской традиции миниатюрной живописи // Подмосковный летописец. Историко-краеведческий альманах 3/2011. – с. 64-71.