

Солопова А.А., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: cemetary.151@mail.ru

Solopova A.A., teacher of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied art, Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: cemetary.151@mail.ru

Основы обучения студентов технике московской многослойной росписи на примере задания «Калинка»

Fundamentals of teaching students of the Moscow multi-layered painting technique on the example of the task «Guelder rose»

Аннотация. Автор исследует специфику обучения студентов Института традиционного прикладного искусства московской многослойной росписи. В статье представлено краткое описание интегративной связи программ по предметам «Исполнительское мастерство» и «Проектирование», основанных на дидактических принципах. Подробно рассматривается процесс выполнения задания «Калинка» и методы, которые использует преподаватель во время обучения.

Ключевые слова: Московское письмо, декоративная роспись, техника многослойной росписи, обучение, практическое задание, обучение росписи

Abstract. The author explores the specifics of the training of students of the Institute of traditional applied art of Moscow multilayer painting, gives a brief description of the integrative relationship of programs on the subjects «Performing arts» and «Design» based on didactic principles. The process of performing the task «Guelder rose» and the methods which the teacher used during the training are considered in details.

Keywords: Moscow painting, decorative painting, multi-layered painting technique, training, practical task, teaching of painting.

Производство первых металлических подносов на территории Московской губернии началось в первой половине XIX века. Небольшие мастерские, занимавшиеся росписью лаковых изделий, стали открываться и в самой Москве, отсюда и сложилось название декоративной росписи – московское письмо. Благодаря сформировавшемуся художественно-стилистическому языку и переосмыслинию жостовских и федоскинских мотивов, московские художники выработали свой уникальный стиль росписи, сочетающий в себе миниатюрную и мазковую технику лаковой живописи.

Постановление «О народных художественных промыслах» (1975) способствовало открытию в Московской школе художественных ремесел (в настоящее время – Институт традиционного прикладного искусства) отделения декоративной росписи по металлу. Институт традиционного

прикладного искусства занимается исследованием и развитием московского письма в декоративной росписи изделий лаковой живописи [5, 2]. Студенты обучаются технологическим приемам исполнения московской росписи и приобретают определенные компетенции, умения и навыки в проектировании композиций лакированных изделий [1].

Рабочая учебная программа дисциплины «Исполнительское мастерство» разработана на основе дидактических принципов, которые способствуют постепенному прохождению студентами всех этапов освоения знаний, умений и навыков. Большинство заданий по «Исполнительскому мастерству» – выполнение копий с учебно-методических образцов, а также современных изделий, выполненных преподавателями. Копирование позволяет студенту приобрести знания и умения в колористке, понимании формы расписываемых элементов, необходимые впоследствии, для исполнения собственных композиций. Содержание программ по учебным дисциплинам «Исполнительское мастерство» и «Проектирование» выстроено с учетом интегративного подхода, что позволяет добиться эффективных результатов обучения. На занятиях по «Основам композиции» студенты получают базовые понятия об организации композиционного пространства, построении художественных форм, способов отражения художественного замысла, придающих произведению единство и цельность. На «Проектировании» выполняют художественно-графические проекты изделий с декоративной росписью с целью последующего выполнения в материале на «Исполнительском мастерстве».

На занятиях по «Технологии художественной росписи металла», «Исполнительскому мастерству», «Совершенствованию мастерства», а также на учебной и производственной практиках, студенты осваивают все техники московского письма. Изучение декоративной росписи начинается с «постановки руки», выполнения упражнений по «вписыванию» мазков (нанесение мазков определенным образом при помощи беличьей кисти и разведенной с льняным маслом масляной краски). Первые упражнения и работы студенты выполняют в технике алла-прима, к которым относятся роспись плакетки и подноса «Маки». Алла-прима считается основной техникой и задания на ее усвоение являются обязательными перед переходом к изучению более сложной техники многослойное письмо.

В московском письме существует три основных техники росписи изделий: алла-прима, посквозь, многослойное письмо, каждая из которых имеет свои технологические особенности. Алла-прима – роспись, выполняемая в один слой, по-сырому. В этой технике расписываемый элемент приобретает законченный вид сразу, без нанесения дополнительных слоев росписи. П посквозь – роспись ведется в несколько слоев по металлизированным порошкам (алюминиевым, бронзовым), поталям или сусальному золоту, с использованием лессировочных прозрачных масляных красок. Многослойное письмо – расписывается в несколько, от двух до семи, красочных слоев с применением плотных, лессировочных и полулессировочных масляных

красок в зависимости от этапа росписи и композиционного замысла. Любую из этих техник можно использовать по отдельности или органично сочетать.

Самой сложной и часто применяемой при выполнении как проекта, так и произведения с декоративной росписью является техника многослойного письма. Данный вид техники позволяет создать изделие, в которой посредством технического исполнения, колористического решения и тональных соотношений передается объем, пространство и глубина изображаемого мотива и одновременно посредством сложного технического исполнения получается живописное выполнение декоративной росписи.

Умение использовать технику многослойного письма на высоком профессиональном уровне – неотъемлемое требование к выпускнику кафедры декоративной росписи. Безусловно, обучение этой сложной технике требует от студента внимательности, аккуратности, усидчивости, терпения, наблюдательности, умения вести работу поэтапно, последовательно правильного нанесения живописных мазков, достоверного копирования образцов, умения видеть, чувствовать и воспроизводить в точности тонально-цветовое решение росписи.

Поднос «Калинка» (рис. 1) является первым практическим заданием при изучении техники многослойного письма в рамках программы производственной практики при подготовке художников по художественной росписи по металлу. Данное задание представляет собой декоративную роспись круглого подноса диаметром 28 см. В центре подноса размещена ветвь калины с гроздью ягод и двумя или тремя листиками, в зависимости от выбранного преподавателем образца. Ветвь украшают привязки с цветами калины и маленькими листочками. Фон подноса черный, окантовка для него выбирается под цвет росписи по согласованию с преподавателем. Калина – новый изобразительный мотив для студентов первого курса, который выполняется после длительных упражнений и росписи более простых цветочных элементов и листьев в технике алла-прима.

Целью задания «Калинка» при выполнении росписи является изучение студентами многослойной техники росписи, ознакомление с технологической последовательностью ее выполнения, формирование умения передать цвето-тональные отношения. Задачами для преподавателя являются: ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выполнению задания; подготовка наглядных образцов из методического фонда кафедры; наглядная демонстрация основных художественно-технологических приемов выполнения многослойной росписи. Задачи студента: освоение и закрепление навыков по вписыванию мазков при росписи новых (ягодных) форм в качестве изобразительного мотива; умение подбирать и передавать точные цветовые и тональные соотношения в процессе копирования образца, а также умелое использование художественно-технических приемов при выявлении формы элементов; умение четко передавать рисунок, силуэт, масштабность изобразительных мотивов.

Рис. 1. Поднос «Калинка». Студент 1 курса Кутузовов С. К.

Для успешного освоения студентами техники многослойного письма на примере несложного задания важно разделить его на несколько этапов: подмалевок, лессировка, пропись, бликовка, тенежка, чертежка (Рис.2). Одним из важных условий многослойности является выполнение каждого последующего слоя декоративной росписи по просохшему и залаченному предварительному слою росписи. Роспись выполняется с полным высыханием каждого красочного слоя и покрытия его лаком, который также должен высохнуть до того, как студент приступит к очередному этапу процесса исполнения декоративной росписи. Данная техника требует применения как плотных, так и лессировочных, полулессировочных слоев в зависимости от этапов художественной росписи и замысла.

Рис. 2. Методическое пособие. Поэтапное выполнение росписи мотива «Калинка» (подмалевок, лессировка, пропись)

Первый этап росписи называется подмалевок. В московском письме существует несколько вариантов нанесения тонкого красочного слоя в качестве подмалевка под изобразительные мотивы. Один из них выполняется разбеленными красками для того, чтобы в дальнейшем из-под тонких лессировочных слоев краски полупросвечивал предыдущий нанесенный красочный слой. На стадии подмалевка закладывается точная форма расписываемого копируемого элемента, с передачей первоначального объема посредством света и тени. Подмалевок выполняется смесью титановых белил с добавлением небольшого количества масляных красок другого цвета и наносится тонким слоем. Плотный слой краски используется только в самых светлых местах. При выполнении росписи «Калинка» подмалевок пишется под грозди ягод и листьев, для того, чтобы законченная роспись стала более яркой и светилась за счет многослойности исполнения. После завершения подмалевка красочный слой обязательно высушивается и изделие залачивается.

На следующем этапе выполняется лессировка – один из приемов декоративной художественной росписи изделий с лаковой живописью. Лессировка – нанесение тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего, залакированного слоя, с целью достижения глубины цвета, красивых и чистых цветовых переходов. Основное назначение лессировки – вносить тонкие цветовые нюансы и детали, что возможно благодаря законам оптического смешения. Студенту важно понимать связь между подмалевком и лессировкой. Благодаря использованию разноцветного подмалевка, ягоды первого плана приобретают ярко алый цвет, а дальние ставятся более темного и холодного оттенка [4, с. 8]. Изобразительные и выразительные возможности лессировки во многом зависят от свойств красок, от основы (фона), от инструментов, используемых для работы и от художественных задач. В этом заключается комплексное решение художественной задачи, стоящей перед студентом.

После нанесения тонкого лессировочного слоя выполняется первая пропись, при которой уточняются расписываемые формы изображаемого мотива, усиливается свет и объем. Тени и полутона в многослойной росписи остаются под лессировкой, а свет расписывается плотной краской.

Следующий расписной слой выполняется по высохшей залакированной и гладкой поверхности. Задачей студента на данном этапе является завершение декоративной росписи, чего сложно добиться, выполняя лишь одну пропись. Поэтому с целью передачи выразительности мотива, его яркости, четкости, сложности элементов часто приходится наносить второй или даже третий и последующие красочные слои. На данном этапе для полного завершения росписи студентом исполняются «бликовка», «тенежка» и «чертежка», а в завершение привязки, травки и кантик (окантовка) изделия.

В процессе выполнения задания преподаватель использует словесный, наглядный и практический методы обучения. Словесный метод применяется как на вводной лекции, в рамках которой преподаватель объясняет цель, задачи, этапы и художественно-технологические способы выполнения задания, так и на последующих занятиях для объяснения и повторения основ многослойного письма. При использовании наглядного метода подбирается дидактический материал: учебно-методический образец подноса «Калинка», примеры лучших учебных работ студентов, наглядное методическое пособие поэтапного выполнения росписи. Кроме того, при выполнении задания, преподавателем периодически проводится демонстрационный мастер-класс по выполнению росписи грозди и листьев калины, а также индивидуальное наглядное практическое обучение тем или иным элементам росписи: грозди ягод, цветов калины, сложных по форме и объему листьев калины. Практический метод обучения – самостоятельное выполнение росписи студентом под контролем преподавателя.

Комплексное применение всех перечисленных методов дает возможность студенту максимально полно освоить начальные этапы многослойной техники, гармонично и верно передать цветотоновое решение композиции подноса при выполнении его копии [3, с. 15].

Немаловажное значение в многослойной художественной росписи в стиле московского письма имеет роспись подноса «Калинка», введенная в программу ежегодной производственной практики для студентов первого курса. Это способствует успешному поэтапному освоению сложной росписи и создает условия для достижения в дальнейшем эффективных результатов, сложных и разнообразных в художественно-техническом исполнении изделий с декоративной росписью.

Литература

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи: учеб. для СПО и ВО – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. – 105 с.
2. Максимович В.Ф.: «Возрождаем традиционное прикладное искусство России ... и очень успешно!» // Ректор вуза. – 2011. – № 10. – С. 22-27.
3. Симонова Л.А., Трясцина А.А. Методическое пособие для преподавателей по дисциплине «Основы производственного обучения». – М.:

МФ ВШНИ, 2013. – 21 с.

4. Федотова О.В. Московское письмо: учебное пособие. – М.: МФ ВШНИ, 2014. – 22 с.

5. Цветков Г.В. Этапы возрождения стиля «Московское письмо» // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 2 (22). – С. 104-114. – URL:http://dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-16-Stages-revival-style.pdf (дата обращения – 10.10.2018).

References

1. Arhangel'skaya I.Yu. Materialovedenie i tekhnologiya hudozhestvennoj rospisi: ucheb. dlya SPO i VO – SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2006. – 105 s.
2. Maksimovich V.F.: «Vozrozhdaem tradicionnoe prikladnoe iskusstvo Rossii ... i ochen' uspeshno!» // Rektor VUZa. – 2011. – № 10. – S. 22-27.
3. Simonova L.A., Tryascina A.A. Metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej po discipline «Osnovy proizvodstvennogo obucheniya». – M.: MF VSHNI, 2013. – 21 s.
4. Fedotova O.V. Moskovskoe pis'mo: uchebnoe posobie. – M.: MF VSHNI, 2014. – 22 s.
6. Cvetkov G.V. Etapy vozrozhdeniya stilya «Moskovskoe pis'mo» // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 2 (22). – S. 104-114. – URL:http://dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-16-Stages-revival-style.pdf (data obrashcheniya – 10.10.2018).