

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Гатальский В.Д., доктор педагогических наук, Заслуженный работник культуры РФ, директор, Санкт-Петербургское ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры», 193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 51, e-mail: rktk@obr.gov.spb.ru

Gatalskiy V.D., doctor of pedagogical Sciences, Honored worker of culture of the Russian Federation, director, St. Petersburg state budgetary professional educational institution «Russian College of traditional culture», 193230, St. Petersburg, Dalnevostochnyi Ave., 51, e-mail: rktk@obr.gov.spb.ru

**Элементы художественного творчества в подготовке специалиста
в области лаковой миниатюрной живописи
The artistic element in the educational process for the lacquer miniature
painting's students**

Аннотация. Статья посвящена осмыслению проблемы взаимосвязи учебных дисциплин – базовых и профессиональных – в подготовке специалистов в области лаковой миниатюрной живописи. В качестве связующего звена, объединяющего эти курсы, автор рассматривает дисциплину «Декоративный рисунок», содержащую элементы творческого подхода к выполнению учебных заданий, выявляя его потенциал, значение и роль в процессе профессионального становления художника-миниатюриста.

Ключевые слова: учебная дисциплина, лаковая миниатюрная живопись, декоративный рисунок, мастерство и проектирование

Abstract. The article is devoted to the understanding of the problem of interrelation of educational disciplines – basic and professional-in the training of specialists in the field of lacquer miniature painting. As a connecting link uniting these courses, the author considers the discipline "Decorative drawing" containing elements of creative approach to performance of educational tasks, revealing its potential, value and role in the process of professional formation of the artist-miniaturist.

Keywords: educational discipline, lacquer miniature painting, decorative drawing, performance design

Очень часто у преподавателей и студентов традиционного прикладного искусства возникает вопрос – в чем роль и смысл таких учебных дисциплин как «Декоративный рисунок» или та часть программы дисциплины «Рисунок»

для специальности 54.05.02 – «Живопись», которая посвящена работе над декоративными решениями натуральных рисунков. Порой возникает сожаление, что декоративный рисунок не преподается при помощи изложения таких же точных правил и этапов выполнения, как рисунок академический. Прояснить эти вопросы поможет следующее утверждение: декоративный рисунок относится к дисциплинам промежуточным, которые являются связующим звеном между дисциплинами «стационарными», обладающими четко выверенной методикой и четко разработанными этапами выполнения учебных заданий [5]. И, являясь таковым, декоративный рисунок несет в себе несколько иной смысл.

Условно, только в рамках настоящей статьи, чтобы яснее сформулировать место и цель декоративного рисунка в обучении будущего специалиста лаковой миниатюрной живописи, автор разделяет учебные дисциплины на основные и промежуточные. Академические дисциплины – «Рисунок» и «Живопись», а также профильные дисциплины – «Мастерство лаковой миниатюрной живописи» и «Основы проектирования и макетирования» являются дисциплинами основными, роль же связки, промежуточного звена выполняют такие компоненты дисциплин «Рисунок» и «Живопись» как декоративный рисунок и декоративная живопись [7].

Поясним, что понимается под «основным» и «промежуточным». Речь не идет о «главном» и «второстепенном», скорее об «изложении» и «объединении» или, еще точнее, о «выполнении» и «сочинении» т.е. о композиции. В качестве аналогии можно привести пример философии, которая, включая в себя элементы многих отдельных наук, цементирует их содержание и обеспечивает создание целостной картины мира. Итак, композиция и философия: вот та платформа, на которой, как считает автор, может основываться взаимосвязь учебных дисциплин в образовательном процессе специалиста лаковой миниатюрной живописи.

В учебном процессе подготовки специалиста лаковой миниатюрной живописи отсутствует дисциплина «Композиция», вернее «Общая композиция», существует только специальная композиция, напрямую связанная с мастерством и проектированием лаковой миниатюры. Она подчиняется определенной цели, более узкой, чем общая композиция и обусловлена художественно-технологическими особенностями того или иного профиля традиционного прикладного искусства. Можно сказать, что декоративный рисунок представляет собой связующее звено не только между мастерством и проектированием, но и выполняют функцию обучения композиции, понимаемую шире, подчиняющуюся более общим принципам, чем специальная композиция. При работе над декоративным рисунком студент оперирует такими понятиями как ритм, статика, динамика, пятно, силуэт, масштаб, главное, второстепенное, акцент и другими, т.е. понятиями композиции. С такими же понятиями сталкивается и на мастерстве, однако смотрит на них через призму канонических, традиционных представлений,

обусловленных, в первую очередь, техническими особенностями, например, лаковой миниатюрной живописи.

Текущность и изменчивость, стилистическая восприимчивость декоративного рисунка, возможность свободно сочетать на первый взгляд противоречивые художественные приемы и органично соединять их в эстетическое целое на основе условной эстетики декоративного рисунка выражает творческий компонент этой учебной дисциплины.

Основное отличие творческой деятельности, создающие новые материальные и духовные ценности – уникальность результата этой деятельности. Эта уникальность не выводится напрямую из начальных условий, в которых содержится только изначальный импульс, первоначальное впечатление. Это впечатление никогда не приведет к одинаковому творческому результату у двух разных авторов, даже если исходная ситуация будет одинакова для обоих. В процессе выполнения творческого задания каждый автор выражает различные аспекты своей личности. В поиске решения творческий процесс не менее важен, чем результат, он является неотъемлемой частью создания художественного образа [2].

Практический инструментальный творческий поиск включает весь спектр развития декоративно-прикладного искусства на протяжении многих веков во всем мире. Налицо все компоненты творческой работы: поиск, отбор, баланс и, в конечном итоге, создание художественного образа. Работа над образом – еще один фактор композиционно-философской природы декоративного рисунка. Понятие образа формируется у студента в процессе его предшествующего обучения, на занятиях по истории искусств, при самостоятельном изучении литературы по искусству, посещении музеев и выставок, в процессе самостоятельной творческой деятельности, одним словом, является частью его общей подготовки при поступлении в художественный вуз. На занятиях по декоративному рисунку эти знания получают дальнейшее развитие, уже в связи с работой с конкретным учебным материалом.

Исходной точкой для создания декоративного образа является эстетическое впечатление, которое предмет изображения производит на студента. Впечатление конкретизируется во время рисования с натуры, в это время делаются первые наброски поиска декоративного решения [1].

В процессе работы образ осмысливается, переосмысливается, трансформируется. При этом трансформация изображаемой формы может быть значительной.

Работа над декоративным решением является работой творческой, в которой не существует готовых путей и правил, следуя которым буквально, можно прийти к готовому решению. Существует определенная канва, общее направление ведения работы, но это направление разветвляется, превращаясь в сложный мыслительно-творческий процесс, в котором сам поиск выполняет основную, действующую функцию. Выполнение этой функции требует от

студентов развития определенных качеств и приобретения важных навыков [5].

Важным навыком в работе является чувство меры. Работа над декоративным решением не должна, с одной стороны, соскальзывать в безответственное фантазирование, с другой – в шаблонное копирование натуры с применением готовых, традиционных образцов. Каждое движение в процессе работы, каждое принятое решение определяется пластическими, тональными, орнаментальными свойствами конкретного предмета изображения. Изначально образ содержится в природе и в ее воспроизведении в рисунке с натуры, однако, в процессе работы образ трансформируется и обобщается, усиливается его выразительность [5].

Для формирования чувства меры важнейшее значение имеет развитый художественный вкус, приобретенный на основе опыта в учебной и творческой деятельности. Опыт в данном случае принимает форму «насмотренности», которая обогащает внутренний эстетический фонд художника, позволяющий ему лучше ориентироваться в таких сложных и часто неоднозначных понятиях как композиционная цельность и дробность, стилистическое единство или стилистическая неопределенность [5].

Как проходит работа над декоративным решением, как изначально впечатление от натуры выражается в изменении формы, в работе с ней, можно видеть на рисунках 1-2, на которых представлены рисунок с натуры натюрморта с букетом цветов и его декоративное решение. На этих примерах можно проследить степень точного следования натуре в рисунке и степень свободы трансформации и упрощения в декоративном решении.

Мы видим ряд признаков, отличающих ход внутреннего мыслительного процесса при работе над рисунком от процесса творческого, при создании декоративного решения. При создании этих работ применяются различные изобразительные средства – объемно-пространственные средства в первом случае и декоративные изобразительные средства во втором. В таблице 1 приведен сравнительный анализ изобразительных средств, применяемых при рисовании с натуры и при работе над декоративным решением.

Рис. 1. Рисунок натюрморта с букетом цветов с натуры

Рис. 2 Декоративное решение рисунка натюрморта с букетом цветов

Достаточно сравнить художественные средства, чтобы увидеть, что в первом случае работа ведется исключительно от натуры. Уже в первой графе задана реалистичность, то есть буквальное следование натуре. Это ни в коем случае не означает пассивного копирования натуры. Рисунок с натуры – это ее осмысленное изучение способом реалистического изображения, размышление о пространственной форме [3].

Таблица 1.

Сравнение художественных средств, применяемых при рисовании с натуры и при создании декоративного решения

<i>Рисунок с натуры</i>	<i>Декоративное решение</i>
<i>Объемно-пространственные средства</i>	<i>Декоративные средства</i>
Реалистичность	Стилизация
Конструктивная объемность	Плоскостная трактовка пространства и формы
Плановость	Одномерность
Точность пропорций	Трансформация
Материальность фактуры	Орнаментальная разработка
Подчинение орнамента форме	Самостоятельное значение орнамента

При рисовании с натуры превалирует сам объект изображения, его точная репрезентация, а в декоративной переработке реальный объект изображения является только поводом, изначальным импульсом, при работе с которым применяется весь комплекс свободной трансформации, вплоть до изменения ракурса, масштабов и пропорций, применения сильной геометризации и уплощения, введения орнаментальных разработок [4]. Целью этих изменений является создание неповторимого выразительного образа.

Такие же цели ставит себе и художник лаковой миниатюры при создании художественных проектов, с той разницей, что его задача оказывается значительно сложнее – он не имеет перед собой реального объекта изображения. Ему приходится очень многое домысливать, полагаясь на свою зрительную память и вкус, а также на «насмотренность», т.е. собственный эстетический опыт. В его распоряжении традиционные художественно-технологические приемы лаковой миниатюрной живописи, но привычное, шаблонное их применение может привести к стандартным, невыразительным, лишенным эстетического вкуса решениям, в которых не будет самого главного – неповторимости произведения искусства. Неповторимость образа формируется именно в процессе творческого мышления, выражающемся в осмысленном и поэтапном движении от реальности к условности [6].

Все перечисленные навыки: приобретение эстетического опыта, развитие чувства меры, формирование художественного вкуса, создание личного художественно-эстетического фонда студента – в полной мере дают представление о том, насколько тесно связаны содержания базовых и профессиональных дисциплин, связаны в своих различных аспектах, эстетически-объединяющем и технологически-исполнительном.

Литература

1. Беляев Н.И. Образ человека в изобразительном искусстве: индивидуальное и типичное // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 7. – С. 175-179.
2. Большая советская энциклопедия. Т. 20. 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
3. Дейнека А.А. Учитесь рисовать: руководство по рисунку. – М.: Академия художеств СССР, 1961. – 224 с.
4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – 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.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.: ил.
7. Серов П.Е. Педагогическое руководство обучением живописи в среднем профессиональном учебном заведении традиционного прикладного

искусства: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Серов Петр Евгеньевич. – СПб., 2012. – 22 с.

References

1. Belyaev N.I. Obraz cheloveka v izobrazitel'nom iskusstve: individual'noe i tipichnoe // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2007. – № 7. – S. 175-179.
2. Bol'shaya sovetskaya enciklopediya. T. 20. 3-e izd. – M.: Sovetskaya enciklopediya, 1969-1978.
3. Dejneka A.A. Uchites' risovat': rukovodstvo po risunku. – M.: Akademiya hudozhestv SSSR, 1961. – 224 s.
4. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya. – M.: Vldos, 2008. – 114 s.
5. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Lomakin Mihail Olegovich. – SPb., 2016. – 252 s.
6. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury: teoriya i praktika. – M.: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s.: il.
7. Serov P.E. Pedagogicheskoe rukovodstvo obucheniem zhivopisi v srednem professional'nom uchebnom zavedenii tradicionnogo prikladnogo iskusstva: avtoref. dis.... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Serov Petr Evgen'evich. – SPb., 2012. – 22 s.