

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., Ph.D. in History of Arts, head of the drawing and painting department of the Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Подготовка будущих художников церковно-исторической живописи в Высшей школе народных искусств (академии): современное состояние – пути развития

The training of the church historical painting students at the High school of folk arts (academy): present condition – ways of development

Аннотация: Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки будущих художников церковно-исторической живописи в Высшей школе народных искусств (академии). Проведен анализ содержания обучения в области церковно-исторической живописи, выявлены основные композиционные, колористические, ритмические и пластические особенности в дипломных работах, выполненных на кафедре лаковой миниатюрной живописи в период с 2017 по 2019 гг. Предлагаются пути совершенствования художественно-творческой среды, связанные с активизацией эскизно-поисковой деятельности, вариативностью тонального и цветового решения композиций, развитием умения различными композиционными приемами создавать образ в лаковой миниатюрной живописи, формированием целостного видения композиции, совершенствованием учебно-методического комплекса.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, церковно-историческая живопись, иконопись, лаковая миниатюрная живопись, композиция, колорит, ритм, художественно-творческая среда, учебно-методический комплекс.

Abstract. The article is devoted to the professional training of future artists of church historical painting at the Higher school of folk arts (academy). The analysis of the content of training in the field of church historical painting is done; the main compositional, coloristic, rhythmic and plastic features in the diploma works performed at the department of lacquer miniature painting in the period from 2017 to 2019 were identified. The ways to improve the creative environment associated with the intensification of the search activities, variation in tone and color

compositions, the development of the skills of different compositional techniques to create an image in lacquer miniature painting, the formation of a holistic vision of the composition, improvement of educational and methodical complex are offered.

Key words: professional training, church historical painting, icon painting, lacquer miniature painting, composition, colouring, rhythm, artistic creative environment, educational and methodical complex.

Для современного российского общества является актуальным вопрос сохранения традиций: духовных, культурных, художественных. Одно из важных мест в культурной традиции России занимает церковное искусство: древнерусская иконопись, фресковые ансамбли, выполненные в каноне и религиозная живопись XVIII– начала XX века. Особую роль в сохранении художественных традиций иконописи и религиозной живописи играет образование. Одной из главных задач современного образования в области церковно-исторической живописи является подготовка современного художника, который будет не только сохранять вековые традиции, но и развивать их, воплощая в конкретных образах и композициях. В качестве подтверждения можно привести слова академика Российской академии образования, президента Высшей школы народных искусств (академия) В.Ф. Максимович: «Именно от качества подготовки этих художников зависит возрождение, развитие, степень современной востребованности, а также в определенной мере формирования понимания у детей, подростков, молодежи, да и взрослого населения нашей страны сущности традиционного прикладного искусства России, поскольку неизмеримо огромен потенциал искусства в отношении воспитания эстетических чувств и эмоциональной культуры, формирования у подрастающего поколения национального самосознания, межкультурного взаимодействия, нравственности и патриотизма» [8]. Эти слова посвящены профессиональному образованию в области традиционных художественных промыслов и могут быть в полной мере отнесены и к профессиональной подготовке будущих художников церковно-исторической живописи.

На данный момент в образовательном процессе не существует четкого определения понятия «Церковно-историческая живопись». Под церковно-исторической живописью может подразумеваться: иконопись и монументальная фресковая живопись, выполненная в каноне православной церкви; картины, написанные на религиозные темы в традициях западноевропейского искусства, предназначенные для украшения храмов или светских учреждений. Столь широкий охват различных видов искусства позволяет наметить те пути развития церковно-исторической живописи, которые позволяли бы в полной мере сохранить вековые традиции русской художественной школы с древнерусской иконописи и фрески – до картин на религиозные и исторические темы.

Будущий художник, изучающий церковно-историческую живопись, должен обладать глубокими знаниями в области иконографии, библейской

истории, истории искусств; уметь создавать различные композиции на исторические и церковные темы; владеть рисунком, живописью, техникой и технологией живописных материалов. Сохранение традиционных композиционных и колористических основ, приемов и технологий иконописи и лаковой миниатюрной живописи с учетом традиций конкретных исторических, иконописных центров России (Палех, Холуй, Мстёра) является одной из главных задач при подготовке современного художника церковно-исторической живописи.

С 2011 г. в Высшей школе народных искусств (Санкт-Петербург) на кафедре лаковой миниатюрной живописи ведется подготовка по специальности «Живопись», специализация церковно-историческая живопись. Особенностью обучения будущих художников церковно-исторической живописи является изучение и развитие на практике традиций конкретных исторических иконописных центров России: Холуя, Палеха и Мстёры. С первого курса студенты копируют произведения иконописи и учатся создавать собственные композиционные проекты икон и лаковой миниатюрной живописи на церковно-исторические темы. На младших курсах обучение начинается с изучения иконографического рисунка, выполняются дифференцированно графические элементы иконописного рисунка: горки, палаты, деревья. Со второго курса на практических занятиях изучается рисунок и живопись ликов и фигур, студент приобретает профессиональные навыки, необходимые для создания собственных проектов икон и воплощения художественного замысла. Выполняя задания по изучению графических элементов, студенты изучают стилистику новгородской и Строгановской школ иконописи. На старших курсах продолжается копирование иконописных образцов, икон с поясным изображением Святого или ростовых фигур Святых. При копировании, помимо совершенствования техники темперной живописи, ставятся задачи изучения пластики линейного рисунка и особенностей колорита.

В 2016 г. состоялась первая защита дипломных работ по специальности «Живопись», специализация церковно-историческая живопись. На защиту были представлены пять дипломных работ: иконы: «Святой Николай Чудотворец и преподобный Сергей Радонежский», «Образ господина нашего Иисуса Христа» с предстоящими и избранными святыми», «Образ Пресвятой Богородицы на престоле с младенцем и избранными святыми», «Святые апостолы Петр и Павел», «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни с клеймами». Все иконы были выполнены на досках размера 60x80 см. В основе выполненных икон лежали композиционные схемы, характерные для ярославской школы иконописи конца XVII– начала XVIII вв. В колористическом решении иконных образов присутствуют зеленовато-оливковые, ярко красные и пурпурные тона, взаимосвязанные с золотом, которое представлено в достаточном количестве в фоне, деталях архитектуры и одежды. Иконы выполнены на высоком техническом уровне, моделировку деталей отличает изысканность.

В 2017 г. на защиту дипломных работ были представлены четыре пластины, выполненные в технике лаковой миниатюрной живописи Холуя: «Собор Святой Живоначальной Троицы», «Святая Земля Псковская», «Морские святые Петербурга», «Небесная заступница Казанская икона Божьей Матери». Для всех пластин характерно сложное композиционное построение с использованием разномасштабных изображений, плотная компоновка элементов изображения, насыщенность элементами архитектуры и пейзажа. Колористические решения работ отличаются разнообразием и выдержаны в традициях холуйской лаковой миниатюрной живописи. В стилистике другого традиционного иконописного центра Палеха были выполнены иконы: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Преображение Господне», «Вход Господень в Иерусалим», «Образ Святой Троицы», «Благовещение Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», «Покров Пресвятой Богородицы». Иконы отличаются сочностью и яркостью колорита, повышенной декоративностью деталей, выполненных с большим вниманием и аккуратностью, что соответствует традициям палехского иконописного искусства.

Дипломные работы 2019 г. отличаются развитием композиционных приемов и схем. Икона «Образ Святой Живоначальной Троицы» построена с использованием многофигурных клеймовых композиций, которые мягко вписаны в пейзаж – в результате этого отсутствуют четкие границы между сценами в клеймах. В иконе используется три масштаба в изображении фигур, что соответствует канонической традиции древнерусской живописи. Особую драгоценность иконе придает большое количество сусального золота, которым выполнены пробелы и орнаменты на одеждах, листва на деревьях. В пластинах «История возникновения иконы «Святая Троица» и «Праздник Святой Троицы в Холуе» использованы иконописные принципы построения композиции: обратная перспектива, аксонометрия, разномасштабность в изображении фигур, декоративность колористических решений.

Анализируя дипломные работы, выполненные на протяжении трех лет, можно определить общие характерные особенности:

- стилистика конкретного исторического иконописного центра (Холуй, Палех, Мстёра);
- крупный формат икон и панно;
- многофигурность в композиции;
- сложность и утонченность колорита;
- пластическая насыщенность;
- тонкость письма и технологическое совершенство исполнения.

При достигнутых высоких результатах в подготовке будущих художников церковно-исторической живописи существует ряд проблем. Студенты часто испытывают трудности при создании собственных композиций на заданные темы. Создание композиции один из наиболее сложных и творческих процессов в обучении. Выстроить композицию в лаковой миниатюрной живописи, которая посвящена историческому событию

или рассказывает о целой эпохе, намного сложнее, чем скомпоновать монументальное живописное полотно. Чем меньше формат, тем более тонкая моделировка требуется. Студент должен демонстрировать хорошее знание темы проекта: к примеру, если выбрана историческая тема, необходимо знать особенности костюма, предметы быта и архитектуру эпохи, а также уметь использовать на практике принципы и закономерности композиционных построений (в иконописи и лаковой миниатюрной живописи), которые были разработаны мастерами на протяжении столетий. При выполнении поисковой работы в эскизах важно уметь найти несколько вариантов композиционного, пластического и колористического решения заданной темы. Для решения данной проблемы необходимо:

- развитие общекультурного кругозора и эрудиции студентов (посещение музеев, выставок станковой живописи, лаковой миниатюрной живописи и иконописи с последующим анализом и обсуждением с преподавателем композиционных, колористических и пластических особенностей увиденных произведений);
- стимулирование студентов к саморазвитию и самосовершенствованию профессионального мастерства (проведение творческих конкурсов);
- активизация эскизно-поисковой деятельности при проектировании композиций с акцентом на линейно-графическую разработку композиционной схемы;
- освоение вариативности тонального и цветового решения композиции;
- развитие умения различными композиционными приемами создавать образ в лаковой миниатюрной живописи;
- воспитание целостного видения композиции;
- совершенствование учебно-методического комплекса, в первую очередь по дисциплине «Проектирование».

Только взаимосвязь научных знаний и традиций иконописного искусства и лаковой миниатюрной живописи позволит обеспечить качественную подготовку будущих художников церковно-исторической живописи. Для этого необходимо совершенствовать образовательно-творческую среду, которая должна способствовать развитию художественных навыков восприятия и аналитических способностей студентов. Важным стимулом совершенствования художественного восприятия и аналитических способностей являются музейные экскурсии и творческие экспедиции в исторические иконописные центры России (Палех, Холуй, Мстёра).

Таким образом, можно сделать вывод: сохранение и развитие традиций русской иконописи и лаковой миниатюрной живописи невозможно без дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки будущих художников церковно-исторической живописи, которые смогут на практике создавать современные и высокохудожественные произведения иконописи и лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Борисова В.Ю., Максимович В.Ф. Проектирование. Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – «Художественная роспись – мстерская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше». / Науч. ред. В.Ф. Максимович – СПб.: ВШНИ (и), 2014. – 136 с.
2. Бешапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Науч. ред. Максимович В.Ф. – СПб.: ВШНИ (и), 2017. – 76 с.
3. Гусева П.В. Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе. Автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 13.00.08. – СПб., 2012 – 23 с.
4. Гусева П.В., Максимович В.Ф. Мстерская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Науч. ред. В.Ф. Максимович – СПб.: ВШНИ (и), 2017. – 76 с., ил.
5. Завалей Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – СПб.: ВШНИ, 2016. – 65 с.
6. Кузнецов Н.Г. Живопись: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – СПб.: ВШНИ, 2016. – 85 с.
7. Кузнецов Н.Г. Композиция церковной росписи: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – СПб.: ВШНИ, 2017. – 85 с.
8. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование: сетевое научное издание. – 2019. – № 3. – С. 7-14.

References

1. Borisova V.YU., Maksimovich V.F. Proektirovanie. Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' – «Hudozhestvennaya rospis' – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' na pap'e-mashe». / Nauch. Red. V.F. Maksimovich – SPb.: VSHNI (i), 2014. – 136 s.
2. Besshaposhnikova YU.A., Maksimovich V.F. Holujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (institutu) / Nauch. Red. V.F. Maksimovich – SPb.: VSHNI (i), 2017. – 76 s.
3. Guseva P.V. Formirovanie masterstva budushchih hudozhnikov palehskoj ikonopisi v vysshej professional'noj shkole. Avtoreferat na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk. 13.00.08. – SPb., 2012 – 23 s.

4. Guseva P.V., Maksimovich V.F. Msterskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (instituta) / Nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich – SPb.: VSHNI (i), 2017. – 76 s., il.

5. Zavalej D.V. Tekhnika tempernoj zhivopisi i tekhnologiya zhivopisnyh: uchenoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'). – SPb.: VSHNI, 2016. – 65 s.

6. Kuznecov N.G. Zhivopis': uchenoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Zhivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'). – SPb.: VSHNI, 2016. – 85 s.

7. Kuznecov N.G. Kompoziciya cerkovnoj respisi: uchenoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis') – SPb.: VSHNI, 2017. – 85 s.

8. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ih resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: online scientific publication. – 2019. – №3. – P. 7-14.