

Носова Е.П., член Союза Дизайнеров Москвы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель исполнительского мастерства, Холуйский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южеский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: choluy@mail.ru

Nosova E.P., member of the Union of Designers of Moscow, Deputy Director on educational work, teacher of performance skills Kholuy branch of the Higher school of folk arts (Academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1A., e-mail: choluy@mail.ru

Креативный подход в разработке орнамента в процессе обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи
Creative approach in the development of ornament in the process of teaching of future artists of Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. В статье рассмотрен креативный подход выполнения орнамента, необходимый в холуйской лаковой миниатюрной живописи. Для успешной реализации художественно-творческой деятельности обучающемуся необходимо не только владеть высоким исполнительским мастерством, но и знать основные особенности изобразительного языка, правила, принципы и приёмы композиционного построения орнамента, которые существуют в холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: лаковая миниатюра, орнамент, орнаментальная композиция.

Annotation. The article considers the creative approach of ornament execution, which is necessary in Kholui lacquer miniature painting. For the successful implementation of artistic and creative activities, the student must not only possess high performing skills, but also know the main features of the visual language, rules, principles and techniques of compositional construction of the ornament, which exist in Kholuy lacquer miniature painting.

Key words: lacquer miniature, ornament, ornamental composition.

Соединение традиций, новаторства и творческого подхода является характерной чертой традиционного прикладного искусства. Лаковая миниатюрная живопись Холуя – уникальное искусство, истоком которого является иконопись. С древних времен наряду с изображением иконописного сюжета в иконе художник уделял внимание орнаменту, который присутствовал в живописи и выполнял роль обрамления иконописного образа.

Стены храмов расписывали иконописцы монументальными композициями, украшали орнаментом декоративные участки росписей: одежду и архитектуру, предметы быта, которые придавали орнаментальную нарядность росписям.

С древних времен, наряду с изображением иконописного сюжета, художник уделял внимание орнаменту как его неотъемлемой части. Орнамент

является одним из средств оформления произведений традиционного прикладного искусства. За основу орнамента можно взять любое растение, которое стилизуется, трансформируется и перерабатывается в орнамент, использующийся в лаковой миниатюрной живописи.

В процессе становления нового искусства – росписи изделий из папье-маше – шёл долгий творческий поиск стиля холуйской лаковой миниатюрной живописи. Шкатулки, ларцы, панно, письменные наборы и многие другие изделия украшаются не только живописью, но и богатым орнаментом. В холуйской лаковой миниатюрной живописи он связан с формой изделия и сюжетом живописного клейма. Орнамент применяется и в самой живописи, где выполняется роспись парчи, кольчуги, внутреннее убранство архитектуры.

В любом искусстве без творческих способностей и креативности не стать художником. Немецкий социолог, философ, социальный психолог Э. Фромм считает, что креативность – это способность удивляться и познавать, находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [2]. Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн, отмечает понятие «креативность» как творчество, создающее в деятельности нечто новое, оригинальное [3].

Следовательно, креативность – способность к творчеству, способность осуществить нечто новое: найти новое решение проблемы, создать новое произведение искусства. Это способствует современным тенденциям развития лаковой миниатюрной живописи, для которой характерна ориентация на подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области.

Первые орнаменты в лаковой миниатюрной живописи были скудные и небольшого размера, в основном применялись «верёвочка» или ленточный орнамент. Им оформлялось только живописное поле изделия, а кузовок оставался без орнамента. Это связано с тем, что бывшим художникам-иконописцами было сложно перейти с иконописи на миниатюру, освоить изящные тонкие линии.

Таким образом, орнамент присутствовал в иконописи и в лаковой миниатюре, со временем он совершенствовался, становился более сложным. В орнаментах стали изображать животных и небольшие сюжеты, связанные с живописью.

В настоящее время орнаментом расписываются не только кузовки шкатулок и живописное клеймо, но создаются орнаментальные композиции с ярко выраженным центром, которые выполняются только металлом или с применением цвета. К выполнению орнаментальной композиции художник всегда подходит креативно, берёт во внимание формы изделий, тематику живописи. В современном орнаменте встречаются элементы пейзажа, травы, архитектура, фигуры животных и людей (рис. 1). Орнаменты, выполненные в стиле холуйской лаковой живописи, поражают богатством, разнообразием, ажурностью, пластичностью, изящностью, присутствием живой линии.

Орнаменты в лаковой миниатюрной живописи выполняются творённым сусальным золотом. В настоящее время золотые орнаменты расписываются в

сочетании с алюминием и с применением цвета (рис. 2). Современные работы лаковой миниатюрной живописи оригинально оформляются орнаментом. Каждый художник хочет внести что-то новое, креативное в оформление своей работы. Орнаменты, обрамляющие живопись, могут являться не только завершением работы, но иногда и её продолжением, могут служить и отдельным произведением.

В Холуйском филиале ВШНИ (а) обучение студентов построено на творческом подходе. При выполнении заданий учебных дисциплин профессионального цикла обучающиеся вносят что-то новое, ищут креативный подход к их выполнению.

Рис.1. Раунак Ф. «На привале», фрагмент, 2014 г.

Рис. 2. Шутова А. «Незнакомка», фрагмент, 2005 г.

Одной из дисциплин, направленных на развитие креативного мышления, являются «Основы композиции». Задания этой программы связаны с заданиями учебных дисциплин «Технический рисунок» и «Проектирование». Их особенностью является взаимодействие декоративных и объемно-пространственных выразительных средств холуйской миниатюрной живописи, представляющих собой совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность (стилизация, трансформация, орнамент, художественная условность).

Первые задания по дисциплине «Основы композиции» направлены на разработку декоративного изображения растительных мотивов и преобразование их в различные виды орнаментов. За основу студенты берут растение и стилизуют его в растительный орнамент. Далее они выполняют орнаментальную полосу, учитывая пластичность данного растения. Разработанный орнамент обучающиеся выполняют в пяти вариантах с детальной проработкой:

- в графическом рисунке;
- в ароматических тонах (чёрно-белых);

- в холодной гамме;
- тёплой гамме;
- тепло-холодной гамме.

Итоговым заданием по основам композиции является выполнение орнаментальной композиции на изделии (брошь, маленькая шкатулка). Работу выполняют сусальным золотом, при необходимости можно применить цвет. В данном случае обучающиеся применяют креативный подход к написанию орнамента на изделии.

На занятиях «Технического рисунка» за основу берётся это же растение и выполняется пять различных вариантов орнаментальной композиции: в рисунке карандашом, тушью и металлом (алюминием и бронзой) кистью. Это даёт студентам возможность с первого года обучения понять построение орнамента и принципы компоновки растения на форму изделия.

Рис. 3. Бабаркина С. «А в Холуе румянится заря», 2018 г.

Новым и креативным решением в разработке орнамента может быть, например, вписанное в него живописное клеймо или сам орнамент может переходить в живописную часть композиции (рис. 3). Орнамент выполняется в зависимости от сюжета: если сюжет сказочный, то в орнамент можно вписать пейзаж, животных или птиц из данной сказки.

Оформление орнаментом может выполняться не только в одной плоскости, но также может выходить за ее границы, не нарушая целостность работы.

Таким образом, креативный подход в разработке орнамента будущих художников холуйских лаков способствует:

- повышению уровня мастерства (передачи тонкости письма, пластичности, силуэтности);

- погружению в сущность и специфику холуйской лаковой миниатюрной живописи;
- формированию усидчивости, терпения, трудолюбия, аккуратности, внимательности, творческого подхода, самостоятельности;
- развитию креативного мышления;
- повышению собственной профессиональной значимости.

Литература

1. Безина И.А. Роль и сущность декоративной живописи в процессе обучения холуйской миниатюре // Педагогика искусства: Электронный научный журнал. – 2013. – № 4. – С. 202-206. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine> (дата обращения 11.01.2020).
2. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2004. – 560 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000 – 712 с.

References

1. Bezina I.A. Rol' i sushchnost' dekorativnoj zhivopisi v processe obucheniya holujskoj miniatyure // Pedagogika iskusstva: Elektronnyj nauchnyj zhurnal. – 2013. – № 4. – S. 202-206. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine> (data obrashcheniya 11.01.2020).
2. Morozov A.V., Chernilevskij D.V. Kreativnaya pedagogika i psihologiya: ucheb. posobie. – 2-e izd., ispr. i dop. – M.: Akademicheskij proekt, 2004. – 560 s.
3. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii. – SPb.: Izdatel'stvo «Piter», 2000 – 712 s.