

Уколова Ю.И., аспирант, директор, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 601408 Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстёра, ул. Советская д. 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu., postgraduate student, director, Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov branch of Higher school of folk arts (academy), 601408 Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstera village, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Интерпретация реалистического изображения через иконописную стилизацию в процессе обучения бакалавров Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи ВШНИ
Interpretation of a realistic image through icon-painting stylization in the process of teaching bachelors at the Mstera institute of lacquer miniature painting of Higher school of folk arts (academy)

Аннотация: В статье раскрываются аспекты ведения экспериментальной работы по улучшению качества образовательного процесса будущих бакалавров лаковой миниатюрной живописи в рамках дисциплины «Проектирование». Представлена новая форма самостоятельной работы по учебной дисциплине «Проектирование», основные задачи и особенности экспериментальных занятий. Сформулированы основные понятия и термины, сопутствующие изучению особенностей иконописного рисунка и интерпретации реалистического изображения фигуры человека через применения стилизации.

Ключевые слова: иконописный рисунок, стилизация, трансформация, прорись, лаковая миниатюрная живопись, кистевое черно-красное письмо, проектирование, повышение уровня обучения, высшее образование.

Abstract: This article reveals aspects of conducting experimental work to improve the quality of the educational process of future bachelors of miniature varnish painting in the framework of the discipline «Design». The article presents a new form of independent work on the subject «Design», the main tasks and features of experimental studies. The basic concepts and terms accompanying the study of the features of the icon-painting drawing and interpretation of the realistic image of a human figure through the use of stylization are formulated.

Keywords: icon-painting, stylization, transformation, prescribe, varnish miniature painting, handwritten black and red writing, designing, raising the level of education, higher education.

В современном мире общество постоянно видоизменяется в условиях систематических модернизаций и обновлений всех сфер деятельности человека. В связи с этим одной из основополагающих задач развития общества является повышение качества профессионального обучения в условиях

сохранения, развития традиций и непрерывности образования. Изучение и разработка новых подходов к обучению является одним из способов приращения содержания знаний в профессиональной подготовке и представляет собой большой научный и практический интерес для педагогических наук. Сфера образования формирует разноплановые способы организации педагогической деятельности различного направления, нацеленных на повышение уровня знаний, умений и способности к самообразованию у обучающегося, как субъекта образовательного процесса [2].

Методы организации самостоятельной работы занимают особое место в подготовке будущих бакалавров традиционного прикладного искусства. Самостоятельная работа выступает одним из компонентов учебного процесса, который развивает способность к самостоятельной, творческой деятельности и обучает способности к научному отбору и систематизации информации учебно-методической литературы. Постоянные наблюдения за окружающей средой, природой и социумом являются важным этапом в обучении на ступени высшего образования, позволяя будущим художникам синтезировать новые передовые идеи для создания авторских композиций, в том числе в стиле Мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи.

Особое значение в обучении приобретают иконописные подлинники, содержащие образцы деталей и канонические композиции на различные библейские сюжеты, основные христианские символы веры, применяемые как вспомогательный материал для создания новых художественных произведений [3]. Среди известнейших авторов-составителей иконописных подлинников необходимо выделить Н.П. Кондакова, Н.В. Покровского, Д.А. Григорова, А.И. Успенского, М.Н. Соколову (монахиня Иулиания), создавших собрания, которые востребованы и применимы художниками иконописцами и миниатюристами и в наше время.

В период реформирования иконописных промыслов русское религиозное искусство для сохранения художественных традиций поменяло форму, но не суть технологических приемов и базовых знаний. Новой формой выражения для художников Мстёры стала лаковая миниатюрная живопись [1], развивающаяся на базе уникального учебного заведения, которое прошло путь от иконописной школы – до института, филиала «Высшей школы народных искусств (академии)». Важной частью профессионального образования является обучение своеобразной технике иконописания.

Для бакалавров, обучающихся мстёрской лаковой миниатюрной живописи, использование образцов иконописного рисунка помогают выявить важнейшие элементы графического рисунка, линий, знаний строения фигуры, пропорций, пластики, являющихся базовыми для композиционного решения.

Создание современных композиционных решений художественных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи, как и несколько веков назад, связано с обучением непосредственно у носителя древних традиций, накапливанием знаний, грамотным использованием и

изучением старинных иконописных подлинников. Однако статичные классические композиции подлинников не всегда отвечают задачам, которые ставит перед собой автор современного произведения.

Кроме подробного анализа и копирования художественных образцов, бакалавр, обучающийся мстёрской лаковой миниатюрной живописи, должен уметь создавать авторское решение композиции на заданную тему. Для этого необходимо комбинировать навыки владения академическим рисунком, пластической анатомией, художественной перспективой и иконописным рисунком и *трансформировать* их содержание в совершенно новое декоративное изображение в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Перед началом разработки композиционного решения в контексте художественного проектирования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи необходимо ознакомиться со следующими понятиями:

Трансформация – процесс изменения формы графического изображения натурального предмета или фигуры человека, в соответствии с характерными пропорциональными соотношениями высоты и ширины будущей стилизации (удлиненные иконописные пропорции фигуры человека, подчеркнутое увеличение или уменьшение отдельных частей фигуры человека). Трансформация вводит в художественный образ параметры и характеристики, соответствующие выбранному виду и стилю искусства.

Стилизация – процесс переосмысления художественного содержания образа при помощи условных характерных приемов присущих конкретному виду и стилю традиционного прикладного искусства. Стилизация подчеркивает доминирующие натуралистические характеристики объекта и уводит на второй план невыразительные второстепенные черты.

Как правило, приемы трансформации и стилизации используются в комплексе, являясь единым формообразующим методом, дополняющим и развивающим основную художественно-пластическую идею образа.

При выполнении учебных задач, полученных в рамках профессиональной дисциплины «Проектирование», таких как создание новой современной сюжетной композиции на заданную тему или иллюстрирование современных событий, аналогов и образцов, которым в искусстве лаковой миниатюрной живописи еще не создавалось, студент имеет достаточные знания в вышеперечисленных областях для создания оригинального художественного произведения. Для этого студенту, обучающемуся по профилю художественная роспись (Мстёрская лаковая миниатюрная живопись) необходимо выполнить ряд дополнительных заданий в рамках самостоятельной работы по учебной дисциплине «Проектирование» – натуральных краткосрочных зарисовок фигуры человека в необходимых позициях и позах, а также трансформацию и стилизацию рисунка в декоративное и миниатюрное изображение.

В стенах Мстёрского института для реализации подобной самостоятельной работы по учебной дисциплине «Проектирование» были

организованы вечерние занятия под руководством преподавателя, работающего индивидуально с каждым студентом и контролирующего выполнение заданий «Трансформация и стилизация фигуры человека».

Цель занятий – линейно, схематически изобразить фигуру человека путем создания быстрой графической зарисовки с дальнейшей стилизацией натурального рисунка в масштабах и пропорциях художественных образов лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Подобные стилизации фигуры человека выполняются в технике кистевого иконописного рисунка.

Задачи:

- повысить уровень владения академическим рисунком;
- развить глазомер и пространственное мышление;
- научить анализировать и самостоятельно собирать дополнительный художественный материал для проектной и исполнительской деятельности;
- привить умения применять знания из области академического рисунка, пластической анатомии и художественной перспективы во время работы над созданием нового композиционного решения произведения;
- развить способность адаптировать и внедрять любой объект окружающей среды в композицию живописного поля художественного произведения.

Задания, выполненные в рамках темы «Трансформация и стилизация фигуры человека», рассматриваются и анализируются в течение учебного года на промежуточных аттестациях, проводимых в формате демонстрационного просмотра. Итоги просмотров с аргументацией полученных замечаний обсуждаются со студентами на собрании профилирующей кафедры. Созданные художественные образы, отвечающие потребностям проектирования нового произведения, переносятся в авторскую композицию на практических занятиях по учебной дисциплине «Проектирование».

Подобная форма самостоятельной работы плодотворно влияет на организацию учебной, исполнительской и проектной деятельности бакалавра лаковой миниатюрной живописи. Она повышает уровень профессиональных художественных навыков в области традиционного прикладного искусства и является соединительным, интегративным процессом между обучением академическому рисунку, пластической анатомии, художественной перспективе, общей композиции и проектированию, что помогает студенту использовать максимально свои знания из всех областей обучения для создания высокохудожественного произведения традиционного прикладного искусства [2].

Подобные занятия могут быть использованы не только при подготовке студентов мстерской лаковой миниатюры, но и бакалавров художественной росписи в целом (Палех, Холуй, Федоскино.). Так же задания по теме «Трансформация и стилизация фигуры человека» могут быть переработаны для самостоятельной работы студентов направления подготовки

«Художественная вышивка», способствуя оттачиванию навыков изображения модельных образов в изделиях с включением вышивки различных техник.

Литература

1. Голышев И.А., Богоявленская слобода Мстёра: История, древности, статистика и этнография // Труды Владимирского губернского статистического комитета. Вып. IV. Владимир, 1865. – 137 с.
2. Максимович В.Ф. Высшая школа народных искусств (академия) и наука в традиционных художественных промыслах // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 4. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf (дата обращения 30.01.2020).
3. Сахаров И.П. Исследование о русском иконописании. – СПб, 1849. Кн. I.

References

1. Golyshev I.A., Bogoyavlenskaya sloboda Mstyora: Istoriya, drevnosti, statistika i etnografiya // Trudy Vladimirskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta. Vyp. IV. Vladimir, 1865. – 137 s.
2. Maksimovich V.F. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya) i nauka v tradicionnyh hudozhestvennyh promyslah // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf (data obrashcheniya 30.01.2020).
3. Saharov I.P. Issledovanie o russkom ikonopisanii. – SPb, 1849. Kn. I.