

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Головченков О.В., преподаватель, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: *fhpri@mail.ru*

Golovchenkov O.V., Lecturer, Fedoskino institut of lacquer miniature painting - branch of the higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, 141052, Moscow Region, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, e-mail: *fhpri@mail.ru*

Три преподавателя – три подхода к обучению студентов **Three teachers – three approaches to teaching students**

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы преподавателей Федоскинского художественно-промышленного училища миниатюрной живописи В.Н. Фролова, Н.Г. Марчукова и Б.П. Городилина к обучению студентов рисунку и живописи. Автор проводит параллель между профессиональной подготовкой преподавателей и их предпочтениями в выборе методов обучения рисунку и живописи с учетом специфики подготовки студентов к выполнению лаковой миниатюрной живописи. Акцентирует внимание на профессиональных находках каждого преподавателя.

Ключевые слова: рисунок, живопись, лаковая миниатюрная живопись Федоскино, реалистичная манера письма, профессиональное образование.

Abstract. The article presents various approaches to teaching students drawings and paintings by teachers of the Fedoskino Art and Industrial School of Miniature Painting V.N. Frolov, N.G. Marchukov and B.P. Gorodilin. The author draws a parallel between professionally trained teachers and their preferences in choosing teaching methods for drawings and paintings, taking into account the specifics of preparing students for lacquer miniature painting. Focuses on the professional findings of each teacher.

Key words. Drawing, painting, lacquer miniature painting Fedoskino, realistic style of writing, professional education.

Лаковая миниатюрная живопись России имеет уникальную историю зарождения и развития этого вида традиционного прикладного искусства и сложившееся профессиональное образование, в основе которого лежат принципы развития творческого начала и самостоятельности обучающихся.

От них требуется не просто срисовать какой-либо объект, но и понять, как его правильно изобразить: научиться анализировать натуру, развивать творческое воображение, наблюдательность, передать увиденное так, чтобы заинтересовать потенциального зрителя.

Существуют разные способы и методики приобретения навыков и умений, развития творческих способностей студентов. Академическая школа живописи, зародившаяся в XVI веке, воспитала многие поколения художников реалистической живописи. Академическая школа была основана на традициях античного искусства и искусства эпохи Возрождения. Академизм характеризуется идеализированностью натуры и высоким техническим мастерством, достигавшимся годами обучения в академии. Яркими представителями русской академической школы можно назвать А.П. Лосенко, который много сделал, чтобы русская академическая школа стала национальной, К.П. Брюлова, А.И. Иванова и др. В противоположность академизму в Западной Европе начала XX века популярностью пользовались направления в искусстве, где на первое место выступили задачи самовыражения, экспериментов, основанные большей частью на интуиции, давшие начало абстракционизму и сюрреализму. В России представителями данной школы можно назвать М.З. Шагала, В.В. Кандинского.

В Федоскино при обучении молодых художников-миниатюристов с момента возникновения промысла в 1795 г. придерживались академической школы живописи, составившей основу техники многослойной миниатюрной живописи данного центра. Многие русские художники XVIII–XIX вв., такие как В.Л. Боровиковский, П.А. Федотов, И.П. Похитонов в некоторых своих станковых работах использовали миниатюрный формат. Например, парный портрет «Лизонька и Дашенька» работы В.Л. Боровиковского; у И.П. Похитонова в малом формате, с тщательной проработкой деталей написано множество пейзажей.

Уже в середине XIX века стараниями владельца промысла Петра Васильевича Лукутина (1784–1863) федоскинские миниатюристы обучались на рисовальных курсах в Художественно-промышленном училище им. С.Г. Строганова, получая навыки академического рисунка и живописи, в дальнейшем используя полученные знания при создании образцов лаковой миниатюры и передавая свой опыт следующим поколениям художников-миниатюристов [9].

Фабрика Лукутиных просуществовала до 1904 г., когда была закрыта последними владельцами, посчитавшими, что промысел не приносит дохода.

В 1910 г. бывшие мастера фабрики Лукутиных решили создать трудовую артель, чтобы сохранить искусство лаковой миниатюрной живописи, которое создавали многие поколения художников-миниатюристов федоскинского промысла. Первые изделия артели, направленные на продажу в Москву, получили высокую оценку Московского земства и Кустарного музея. А в 1913 г. изделия, представленные на Всероссийской выставке сельскохозяйственной промышленности в Киеве, были удостоены малой

золотой медали. Изображение этой медали штамповалось на внутренней стороне выпускавшихся изделий, и на некоторое время стало логотипом промысла. Послереволюционный период оказался сложным для артели, что проявлялось не только в падении спроса, но и в отрицательном отношении власти, облагавшей мастеров непосильными налогами в попытках закрыть мастерские.

Перелом в отношении к федоскинской миниатюре наступил после 1923 г., когда изделия промысла были удостоены диплома I степени на Всесоюзной выставке сельскохозяйственной и культурно-промышленной продукции в Москве. Увеличился спрос на продукцию на внутреннем рынке, прежде всего за счёт изображения портретов вождей и героев революции. В тоже время продукцию артели стали вывозить и продавать за границей. Значительную помощь промыслу оказали известные искусствоведы А.В. Бакушинский и В.М. Василенко [9].

Мастера поняли, что для существования промысла и его развития мало обучения из-под руки, необходимо создание профессионального учебного заведения, в котором опытные преподаватели будут воспитывать новые поколения мастеров-миниатюристов. В 1931 г. их стараниями была создана Федоскинская профессионально-техническая школа.

Преподаватели Федоскинской школы продолжили традиции академического направления в подготовке художников-миниатюристов. Начиная с А.И. Кузнецова, первого преподавателя рисунка и заведующего учебной частью, процесс обучения заключался не только в том, чтобы научить технике рисования простых и сложных форм, но и развить наблюдательность, творческое воображение, умение рисовать по памяти. Эти навыки в дальнейшем становились основой для воспитания художника-творца, умеющего не просто грамотно изобразить натурную постановку, но и способного создать уникальную творческую композицию.

В становлении художника, в том числе художника-миниатюриста большую роль играет работа преподавателя рисунка и живописи. Преподаватель дает основы построения и цветовосприятия, от него во многом зависит, будет ли студент подходить к рисунку с позиции конструктивного построения или, наряду с этим, ещё и эмоционального восприятия натуры, когда важна и красавая линия, и пластика. Именно на занятиях по рисунку и живописи, обучающиеся получают знания и навыки изображения окружающего мира, учатся искусству видеть красоту и доносить это чувство до зрителя. Этому способствуют наряду с аудиторными постановками (натюрморты, живая натура, гипсы) пленэрная, прежде всего пейзажная живопись, когда обучающиеся вместе с преподавателем выходят на этюды в окрестностях Федоскино или выезжают в подмосковные дворцовые усадьбы – Царицыно, Кусково, Архангельское.

В 1960–1970 гг. в федоскинскую школу после окончания ведущих художественных вузов Москвы пришли три преподавателя рисунка и живописи: В.Н. Фролов, Н.Г. Марчуков и Б.П. Городилин. Они закончили

разные вузы и подход к обучению будущих художников у них тоже был различен.

Рис. 1. Заслуженный художник РФ В.Н. Фролов миниатюрной живописи, в которой проработал около тридцати лет.

Виктор Николаевич Фролов (1931–2008) блестяще защитил диплом в Федоскинской школе миниатюрной живописи в 1956 г. За творческую работу «Князь Игорь», созданную на сюжет «Слова о Полку Игореве», выпускник получил единственный в истории школы высший – седьмой квалификационный разряд. Не каждый художник, проработавший много лет на фабрике, мог получить разряд, который присваивался только за создание уникальных произведений. После защиты диплома В.Н. Фролов работал на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, а позже с отличием окончил Московский технологический институт и был приглашён преподавать рисунок, живопись и композицию в Федоскинскую школу

миниатюрной живописи, в которой проработал около тридцати лет.

В преподавании рисунка В.Н. Фролов уделял большое значение конструктивному построению объектов рисования: все вспомогательные линии, весь конструктив должны быть видны от начала работы и до её завершения – так обучающимся проще вести работу, сохраняя конструктивные особенности объектов постановки, будь то геометрическое тело или фигура человека. Он предлагал любую сложную форму (кувшин или голова человека) рисовать, опираясь на простые формы – куб, шар и т.д. Этот метод сформулировал и пропагандировал преподаватель Российской академии художеств Д.Н. Кардовский (1866–1943).

В подготовке художника важное место занимает не только постановка глаза и руки, но и повышение художественной культуры обучающегося посредством умения видеть и строить объемную форму на основе ее глубокого анализа. Д.Н. Кардовский сконцентрировал внимание на принципе реалистического построения формы на плоскости и ее сопоставления с простейшими геометрическими формами – «обруб», т.е. упрощение сложной формы предметов до наипростейших геометрических форм [4].

Значительное место в образовательном процессе В.Н. Фролов уделял самостоятельной работе обучающихся. К каждому занятию нужно было нарисовать не менее пяти-шести листов набросков по теме задания формата А2. Это приучало обучающихся к самодисциплине и необходимости саморазвития, а также формировало наблюдательность и понимание того, что они рисовали за счёт многократного повторения и закрепления знаний и навыков, полученных на аудиторных занятиях. В.Н. Фролов внимательно относился к каждому ученику, ввёл курс лепки (скульптуры), что способствовало лучшему пониманию формы постановки: куб, розетта, голова натурщика и, как следствие, более обдуманному подходу к рисунку.

Талантливый живописец, заслуженный художник Российской Федерации В.Н. Фролов много писал с натуры. В преподавании живописи придерживался академического подхода особенно в длительных постановках, но в тоже время при этюдной живописи, при работе на пленэре предлагал обучающимся экспериментировать с цветом, использовать мастихин, быть более раскованными, т.к. этюд – это, прежде всего, настроение, которое художник передаёт в работе. Виктор Николаевич предлагал обучающимся самостоятельно, в качестве домашнего задания, выполнить аудиторную реалистичную постановку в декоративной переработке, чтобы учиться переносить живописное изображение с натуры на произведения декоративно-прикладного искусства. Размер декоративной переработки ограничивался форматом А4, чтобы приблизиться к миниатюре. Эти занятия способствовали лучшему пониманию работы с локальными цветами, а также работе с цветовым тональным пятном, что в дальнейшем помогало в занятиях по композиции и мастерству. Кроме преподавания живописи и рисунка, В.Н. Фролов активно занимался созданием творческих миниатюр и регулярно участвовал в выставках. Занятие творческой деятельностью помогало ему в работе со студентами, среди его выпускников много достойных представителей федоскинского искусства.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Петрович Городилин окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, в 1965 г. – Московский педагогический институт, в 1972 г. – Московский государственный институт имени В.И. Сурикова (мастерская Е.А. Кибрика). С 1970 г. преподавал рисунок живопись и анатомию в Федоскинской школе миниатюрной живописи.

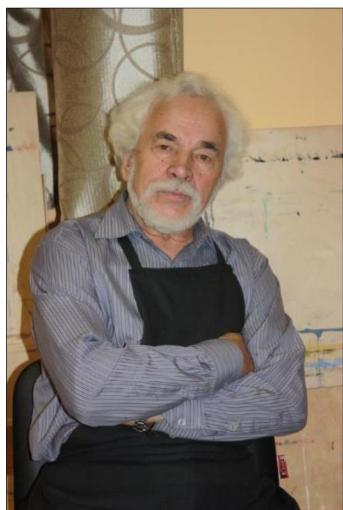

Рис. 2. Заслуженный деятель искусств РФ
Б.П. Городилин

Б.П. Городилин, в отличие от В.Н. Фролова, не работал на промысле. Ещё во время учёбы в Федоскинской школе миниатюрной живописи будущего преподавателя привлекала станковая живопись, большие полотна. Этому способствовал его темперамент, как говорит сам Борис Петрович, его цыганская кровь, которая постоянно заставляла его пробовать что-то новое. И живописные работы мастера такие же темпераментные и эмоциональные, в них присутствует экспрессия цвета и света.

Подход к преподаванию у Б.П. Городилина был несколько иной, чем у В.Н. Фролова. Если В.Н. Фролов придерживался метода Д.Н. Кардовского, в основе которого – строгое отношение к построению, анализу формы, то Б.П. Городилин, наряду с академической точностью в рисунке с самого начала обучения, какая бы простая задача не стояла перед студентом, предлагал подходить к работе творчески, уделяя большое внимание выразительной линии, а в живописи –

световым и цветовым акцентам. Как отмечал К.Ф. Юон, «линии и линейные элементы руководят взглядом зрителя больше, чем что-либо в рисунке» [5].

Одна из учениц Б.П. Городилина, Заслуженный художник РФ Марина Домникова, выпускница жостовского отделения Федоскинской школы миниатюрной живописи вспоминает слова своего педагога: «Рисовать можно научить любого человека, и он сможет стать хорошим ремесленником. А вот если вы научитесь смотреть на всё, что нас окружает через определённые образы, и сумеете донести это до зрителя, повести его за собой – вы станете настоящим художником». Уместно сравнить подход в преподавании Б.П. Городилина с методикой одного из преподавателей Академии художеств начала XX века Я.Ф. Ционглинского (1858–1912), который считал, что к любой задаче, даже самой простой, художнику необходимо подходить с вдохновением [3].

Борис Петрович как художник, получивший образование в институте им. В.И. Сурикова, любит большой формат и эмоциональную подачу живописи, тоже самое приветствует и в работах студентов. Одна из учениц Б.П. Городилина, Т.М. Янктова, после окончания института им. В.И. Сурикова, преподавала рисунок и живопись в нашем учебном заведении.

В отличие от других преподавателей федоскинской школы, которые придерживались камерных размеров холстов в живописи, Б.П. Городилин приветствовал большие форматы, холст формата А2. В начале каждого занятия он предлагал выставить домашние работы, и вместе со студентами проводил обсуждение ошибок и положительных моментов, что давало дополнительный стимул к профессиональному росту обучающимся. Большое внимание Б.П. Городилин уделял пленэрной живописи и зарисовкам природы.

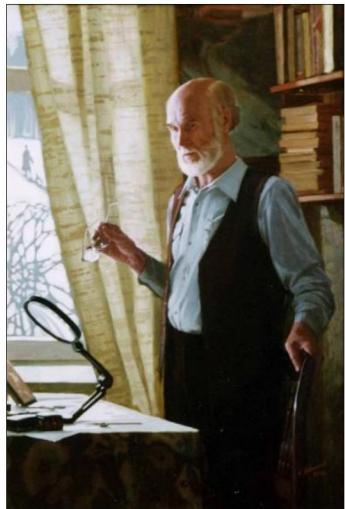

Рис. 3. Заслуженный художник РФ Н.Г. Марчуков

искусства, в залах которого выставлены его работы.

В 1970 г. получил высшее образование в Московском высшем художественно-промышленном училище им. С.Г. Строганова (отделение

Николай Георгиевич Марчуков, Заслуженный художник России, более пятидесяти лет преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи рисунок, позднее в Федоскинском филиале ВШНИ преподавал рисунок, живопись и композицию до 2015 года. После завершения педагогической деятельности посвящает свое время консультированию студентов по подготовке выпускной квалификационной работы. По окончании Федоскинской школы миниатюрной живописи в 1959 г., пришёл работать на федоскинскую фабрику, куда его пригласили как перспективного художника. Н.Г. Марчуков участвовал в творческой жизни, выставляя свои работы, выполненные в классической технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, активно сотрудничал с Всероссийским музеем декоративно-прикладного

художественной графики) и в том же году стал членом Союза художников России.

В 1991 г. Н.Г. Марчуков вместе со старейшим преподавателем Федоскинской школы миниатюрной живописи И.Ф. Ветровым вернули в программу обучения художников-миниатюристов дисциплину «Миниатюрная живопись с натуры». Эта дисциплина преподавалась в Федоскинской профтехшколе в 1940–1950-е гг., но потом от этого предмета отказались. Практика показала необходимость данной дисциплины, как связующего звена между академической живописью и лаковой миниатюрной живописью. Работа с натуры на малых форматах (натюрморт, пейзаж или портрет) помогала учащимся более осознано работать на занятиях по исполнительскому мастерству над копийными работами со станковых картин. Обучающиеся писали на малых форматах (до размера А4), максимально приближаясь к традиционной технике лаковой миниатюры. В отличие от лаковой миниатюрной живописи, миниатюра с натуры отличается тем, что выполняется как правило мазком, в растирку выполняются только лессировки, поэтому работы, выполненные в этой технике, смотрятся зрелищно.

Н.Г. Марчуков, работая на промысле, писал миниатюру на малых формах и в академической живописи придерживался камерных размеров холстов и тщательной проработки фактур. Это демонстрирует и постоянная экспозиция в нашем учебном заведении живописных и графических работ мастера и его учеников, на которой представлены произведения, выполненные в разных техниках: пастель, акварельная и масляная живопись.

Преподаватель практиковал живопись по имприматуре – цветным фонам, когда в качестве фона берётся средний цвет постановки. Цвет грунта позволяет добиваться особых эффектов, если дать ему возможность просвечивать через слои красок [5].

Студентам этот приём очень нравился: он не просто был необычным, но и помогал в работе над постановкой. За счёт готового среднего тона скорость написания постановки возрастала, формируя плюс ко всему новые живописные ощущения у обучающихся. Этот способ живописи широко использовался в федоскинской школе в 1940–1960-е гг., как на занятиях по живописи, так и в миниатюрной живописи с натуры. На занятиях Н.Г. Марчуков использовал наглядный метод обучения, демонстрируя работы предыдущих выпускников из фондов учебного заведения и репродукции работ известных художников, параллельно знакомил студентов с биографией этих художников и акцентировал внимание на технике, в которой они работали.

В.Н. Фролов, Б.П. Городилин и Н.Г. Марчуков внесли значительный вклад в процесс обучения художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Следуя принципам, заложенным профессорами Академии художеств, они прививали студентам основы академического рисунка и живописи, умение работать с натурой, перерабатывать станковые постановки в формат миниатюрной живописи.

Эти преподаватели работали в одно и тоже время, вели одинаковые дисциплины, но подход к обучению у каждого преподавателя был свой, что обусловлено, в первую очередь, полученным базовым высшим образованием, а также с предпочтением в подходах к образовательному процессу, которому следовал каждый из них.

Литература

1. Васильева Е.И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства: монография. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2009. – 163 с.
2. Дунаева Н.Ю. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства: дисс.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Наталья Юрьевна Дунаева. – Санкт-Петербург, 2013. – 181 с.
3. Иванова Т.В. История преподавания академического рисунка в России XVIII – XIX века. Опыт художников-педагогов. // Педагогика искусства. – 2016. – № 3. – 171-179.
4. Кардовский Д.Н. Об искусстве. Воспоминания. Статьи. Письма – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1960. – 340 с.
5. Киплик Д.И. Техника живописи – М.: Сварог и К, 2002. – 357 с.
6. Лушников Б.В., Перцов В.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: уч. пособие для студ. вузов, обуч. по спец-ти изобразительное искусство. – Москва: ВЛАДОС, 2006. – 240 с.
7. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. – Москва: б/и, 1982. – 240 с.
8. Федотова О.В. Особенности профессионального образования в лаковой миниатюрной живописи: монография. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2010. – 146 с.
9. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 260 с.

References

1. Vasil'eva E.I. Osobennosti obucheniya zhivopisi budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2009. – 163 s.
2. Dunaeva N.YU. Specifika obucheniya risunku budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: diss.... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Natal'ya YUr'evna Dunaeva. – Sankt-Peterburg, 2013. – 181 s.
3. Ivanova T. V. Iстория преподавания академического рисунка в России XVIII – XIX века. Опыт художников-педагогов. // Pedagogika iskusstva. – 2016. – № 3. – 171-179.
4. Kardovskij D.N. Ob iskusstve. Vospominaniya. Stat'i. Pis'ma – Moskva: Izdatel'stvo Akademii hudozhestv SSSR, 1960. – 340 s.
5. Kiplik D.I. Tekhnika zhivopisi – M.: Svarog i K, 2002. – 357 s.

6. Lushnikov B.V., Percov V.V. Risunok. Izobrazitel'no-vyrazitel'nye sredstva: uch. posobie dlya stud. vuzov, obuch. po spec-ti izobrazitel'noe iskusstvo. – Moskva: VLADOS, 2006. – 240 s.
7. Rostovcev N.N. Istorya metodov obucheniya risovaniyu. – Moskva: b/i, 1982. – 240 s.
8. Fedotova O.V. Osobennosti professional'nogo obrazovaniya v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: monografiya. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2010. – 146 s.
9. Chizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 260 s.