

Мочалова М. Н., член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Mochalova M. N., member of the creative Union of artists of decorative and applied arts, deputy director for educational work, Fedoskino institut of lacquer miniature painting - branch of the higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, village Fedoskino, Lukutinskaya Street 33, e-mail: fhpu@mail.ru

**Поэтапное обучение студентов исполнительскому мастерству в
Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале
ФГБОУ ВО ВШНИ (академия)**

**Step-by-step training of students in performing skills in the Fedoskino
Institut of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk
arts (academy)**

Аннотация. В статье рассматриваются особенности изучения темы «Пейзаж» в рамках дисциплины «Исполнительское мастерство». В основе обучения заложен метод поэтапного освоения знаний, умений и навыков, последовательное движение от простого к сложному. Автор анализирует основные этапы деятельности преподавателя и студента в процессе изучения темы, приводит наглядный материал изучения темы «Пейзаж» в лаковой миниатюрной живописи Федоскино.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, профессиональное образование, поэтапное обучение, исполнительское мастерство.

Abstract. The article deals with the features of studying the theme «Landscape» in the framework of the discipline "Performing skills". The training is based on the method of gradual development of knowledge, skills, and a consistent movement from simple to complex. The author analyzes the main stages of activity of a teacher and a student in the process of studying the topic, provides visual material for studying the theme «Landscape» in lacquer miniature painting of Fedoskino

Key words: Fedoskino lacquer miniature painting, professional education, phased education, performing skill.

В условиях современного образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи можно выделить две важные общественные функции: социализация и профессионализация подготовки будущего художника традиционного прикладного искусства. При этом социальный и профессиональный аспекты должны выступать в диалектическом единстве, определяя структуру и содержание образования. Задача обучения – не только формирование знаний и умений, но и развитие учащихся, прежде всего

технического мышления [5]. Этому способствует системность и последовательность обучения, когда учитываются содержание, тематика, поэтапность в изучении практических приемов исполнительского мастерства.

Центральное место в обучении исполнительскому мастерству занимает формирование профессиональных компетенций студентов, основанное на последовательном изучении отдельных трудовых приемов по выполнению конкретного задания.

Технология поэтапного формирования исполнительского мастерства основывается на разумном выполнении достаточно обобщенного действия, его практической значимости, успешности выполнения, осознанности, критичности и определенной меры овладения действием [2, с. 177]. Подобные свойства, сформулированные П.Я. Гальпериным, составляют основу обучения исполнительской деятельности студентов федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Дисциплина «Исполнительское мастерство» является ключевой в овладении профессией художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи, поэтому большое значение имеет правильно организованное взаимодействие преподавателя и обучающегося. Здесь выделяются три основных этапа: мотивационный, ориентировочный и репродуктивный, которые последовательно будут рассмотрены на примере выполнения задания по теме «Пейзаж» студентами второго курса среднего профессионального образования.

Жанр пейзаж является одним из ведущих в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Изображение родной природы, красоты и поэтичности окружающего мира – излюбленные сюжеты мастеров, выполнение которых требует тщательного изучения явлений природы, умения видеть и воплощать красоту окружающего. К.Д. Ушинский, подчеркивая влияние природы на развитие человека, отмечал: «зовите меня варварам в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога» [4].

Последовательность изучения темы «Пейзаж» реализуется в освоении обучающимися ряда учебных заданий, способствующих выработке умений передачи типичных черт, формы, силуэта различных пород деревьев. Прежде чем приступить к выполнению сложного пейзажа в пространстве обучающимся важно научиться выполнять отдельные элементы пейзажа в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи (рис. 1).

Рисунок 1 представляет образец силуэтного решения определенных пород деревьев (береза, сосна, липа). При выполнении задания важна типизация и детализация изображаемых деревьев, характерных изгибов крупных ветвей и ствола, всего того, чем отличается одно дерево от другого. Преподаватель обращает внимание студента на расположение ветвей дерева вокруг ствола, уточняющих краю и образующих общий характерный силуэт конкретного дерева.

Наметив ствол, связав его с землей, студент рисует самые крупные ветви, внимательно копируя их расположение вокруг ствола. Одни из них тянутся вперед, другие устремлены в глубину кроны или расположены по спирали, вправо, влево, наискосок. Также важна передача отдельных мелких элементов, но с акцентом на общей массе ветвей, которая и формирует силуэт дерева.

Рис.1. Ковалева Е.В. Силуэт деревьев по бронзовому грунту (береза, сосна, липа), преподаватель Деткова О.А., 2018 г.

Следующим заданием, подготавливающим студента к освоению темы «Пейзаж», становится выполнение силуэта деревьев в хроматической гамме по черному фону в технике смешанного письма. На пластише последовательно располагаются три силуэта дерева соответствующие трем стадиям живописи: «замалевок», «перемалевок», «бликовка» (рис. 2). При выполнении этой работы по характерному для федоскинской лаковой миниатюрной живописи традиционному черному фону, повышающему декоративность изображения, обучающемуся важно вписать силуэты деревьев, выдержаные в теплом колорите с преобладанием охристых, золотисто-желтых, зеленоватых и коричневых тонов в темный фон. В основе задания изображение березы, т.к. именно береза чаще встречается в традиционных федоскинских работах и является символом русского пейзажа. Важно определить общую форму и передать характер дерева: отношение высоты к ширине, толщине ствола. При выполнении «перемалевка» дерева уточняется форма кроны с учетом колорита, цвета и фактуры березовых листьев. Техника написания кроны в традиционной манере письма федоскинской лаковой миниатюрной живописи называется «трактовка», то есть миниатюрная детализация листьев дерева. Цвет черного фона должен быть сохранен. В заключительном этапе – «бликовке» очень важно вписать контур березы в черный фон, затемнив его лессировочной краской по краю изображаемого объекта. Центральные выступающие места на кроне необходимо выявить светом, нанеся плотные мазки масляной краски с учетом локального цвета дерева. В итоге происходит

обобщение изображения, придается узнаваемая геометрическая форма кроны и тщательная моделировка всего дерева.

Рис.2. Ковалева Е.В. Силуэт деревьев в хроматической гамме по черному фону, преподаватель Деткова О.А., 2018 г.

После тщательного изучения отдельных элементов пейзажа, студенты приступают к выполнению фрагментов сложного пейзажа, копируя произведения русских художников. Одной из важных задач является изображение группы деревьев в воздушно-пространственной среде (А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев). В качестве примера рассмотрим особенности выполнения фрагмента пейзажа с работы И.И. Шишкина «Дубы». В данном произведении интересны три основных фрагмента: отдельное изображение частей неба, дерева и дороги.

На первом этапе студент выполняет фрагмент неба на пластиине из папье-маше в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи (рис. 3). Преподаватель обращает внимание студентов на то, как мастерски И.И. Шишкин передает форму, мягкость разнообразных по цвету облаков. Также на цветовое и композиционное решение данного фрагмента: в центре пейзажа облака более светлые, с явно выраженным рельефом, свозь тучи вырывается солнечный луч, к горизонту облака приобретают серо-бурый оттенок и объединяются с пространством заднего плана.

Рис. 3. Шишкин И.И. «Дубы», фрагмент неба, исполнитель Дудукина К.Н., преподаватель Деткова О.А., 2018 г.

На втором этапе студент выполняет фрагмент дороги, применяя техники письма «по-плотному» и «по-сквозному», характерные для федоскинской лаковой миниатюрной живописи (рис. 4). Студенту необходимо скопировать ее изгибы, сохраняя особенности перспективного изображения. На переднем плане дорога более насыщена по цвету с явно выраженным деталями, далее миниатюрная проработка будет смягчаться по тону и у горизонта сольется с голубыми далями.

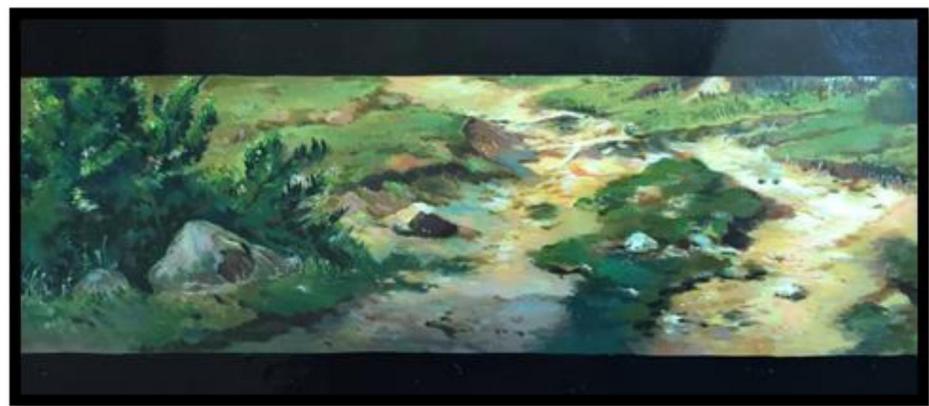

Рис. 4. Шишкин И.И. «Дубы», фрагмент дороги, исполнитель Дудукина К.Н., преподаватель Деткова О.А., 2018 г.

На третьем этапе студент выполняет копию дерева (рис. 5). Центральное место в композиции отводится величественному дубу, для этого могучего гиганта характерно горизонтальное расположение ветвей, придающее кроне особую форму. Центральный ствол имеет свои типичные особенности и уникальную детальную проработку. Крона, ствол и ветви дерева выполняются детально, прописываются все элементы: листва, кора. Также важно передать пространство, окружающее дерево, землю, расстилающуюся у его подножья, задний план. Выявлению специфики дерева способствует обобщение заднего плана. Необходимо почувствовать тональную разницу между кроной дуба и небом, стволом и землей, постоянно сравнивая эти основные массы в тоне и цвете. Передний и задний план необходимо изобразить обобщенно.

Заключительным этапом изучения темы пейзаж является выполнение копии пейзажа картины И.И. Шишкина «Дубы» в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи (рис. 6). В ходе выполнения практического

Рис. 5. Шишкин И.И. «Дубы», фрагмент, исполнитель Дудукина К.Н., преподаватель Деткова О.А., 2018 г.

задания студенту важно соблюсти плановость: задний план пишется обобщенно, но даже там четко выявлены индивидуальные черты, пропорциональность предметов, изгибы форм, движение кустарников. В копии видно, что изображения на ближнем и дальнем планах имеют значительные различия, дальний лес приобретает серебристо-голубоватый оттенок, кусты за центральным деревом становятся силуэтными, но в них художник передает объем при помощи цвета и тона. Главный герой произведения – дуб – прописан более тщательно, что позволяет подчеркнуть его значимость как центральной фигуры полотна. В изображении картины «Дубы» в технике лаковой миниатюрной живописи студенту необходимо передать не только форму, цвет, колорит, движение и сами предметы, но и значительно переработать изображение: уменьшить в размерах, переложить на пластиину или шкатулку из папье-маше, использовать традиционное для федоскинской живописи смешанное письмо, миниатюрно проработать передний план. Как говорил А.А. Дейнека, при изображении воздуха, особенно важно уловить и верно передать отношения переднего плана к дальнему [1].

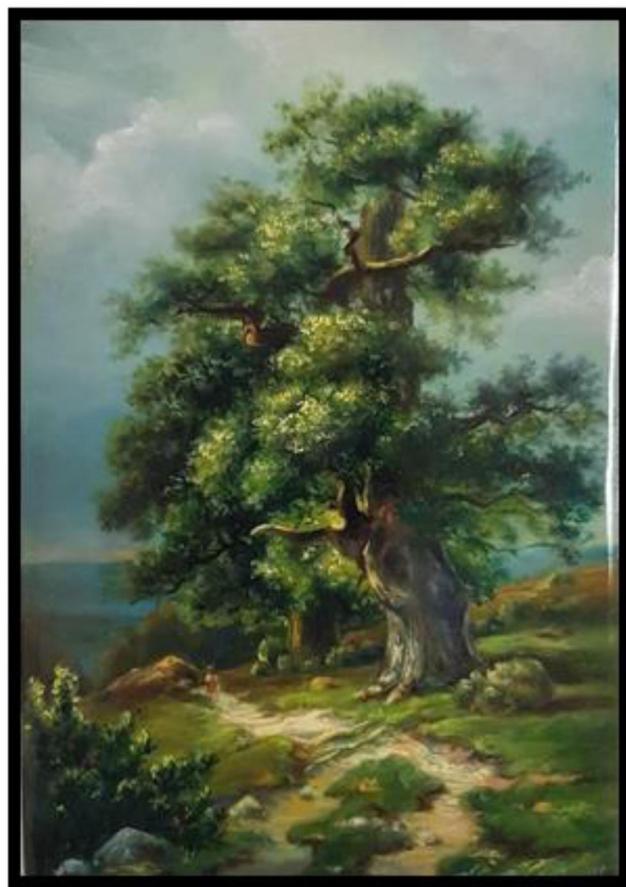

Рис.6. Шишкин И.И. «Дубы», исполнитель Ковалева А.Д., преподаватель Головченков О.В., 2017 г.

В работе над темой «Пейзаж» представлена технология поэтапного формирования исполнительского мастерства, освоения последовательных и обязательных этапов, способствующих лучшему усвоению учебного

материала, а также высокой организационной активности в течение выполнения учебных заданий и при подготовке обучающихся к выполнению сложной копии в соответствии с принципом «от простого – к сложному», с учетом специфики федоскинской лаковой миниатюрной живописи, основанной на реалистическом восприятии и отражении предметов мира.

Рассмотренный подход поэтапного формирования навыков исполнительского мастерства федоскинской лаковой миниатюрной живописи на примере темы «Пейзаж» позволяет:

- придерживаться принципа подачи материала от простого – к сложному, что способствует более качественной подготовке обучающихся;
- в ходе выполнения отдельных заданий проработать технику лаковой миниатюры, освоить приемы, необходимые при выполнении копии сложного пейзажа;
- почувствовать особенности выполнения элементов пейзажа (небо, деревья, дорога).

Таким образом, при изучении темы «Пейзаж» показана возможность поэтапного обучения, способствующего освоению уникальных приемов и техник лаковой миниатюрной живописи с опорой на историческое наследие федоскинского искусства.

Литература

1. Беда Г.В. Живопись: учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, изобраз. искусство и труд». – Москва: Просвещение, 1986. – 192 с., ил.
2. Гальперин П.Я. Лекции по психологии: учебное пособие для студентов вузов. – Москва: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2002. – 400 с.
3. Новиков А.М. Основания педагогики. / Пособие для авторов учебников и преподавателей. – Москва: Эгвесь, 2010. – 208 с.
4. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. – Москва: Просвещение, 1968. – 338 с.
5. Основы профессиональной педагогики. – Изд. 2-е, перераб. и доп.– Москва: Высшая школа, 1977. – 504 с.

References

1. Beda G.V. ZHivopis': ucheb. dlya studentov ped. in-tov po spec. № 2109 «CHerchenie, izobraz. iskusstvo i trud». – Moskva: Prosveshchenie, 1986. – 192 s., il.
2. Gal'perin P.YA. Lekcii po psihologii: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov. – Moskva: Knizhnyj dom «Universitet»: Vysshaya shkola, 2002. – 400 s.
3. Novikov A.M. Osnovaniya pedagogiki. / Posobie dlya avtorov uchebnikov i prepodavatelej. – Moskva: Egves, 2010. – 208 s.
4. Ushinskij K.D. Izbrannye pedagogicheskie proizvedeniya. – Moskva: Prosveshchenie, 1968. – 338 s.

5. Osnovy professional'noj pedagogiki. – Izd. 2-e, pererab. i dop.–
Moskva: Vysshaya shkola, 1977. – 504 s.