

Уколова Ю.И., 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.I, 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

Изобразительные особенности копирования монументальных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи
Pictorial features of copying of monumental works in the style of Mstyora lacquer miniature painting

Аннотация. В статье раскрываются аспекты проведения занятий по учебной дисциплине «Исполнительское мастерство по лаковой миниатюрной живописи», в частности, выполнение учебных работ по копированию монументальных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Сформулированы основные понятия и термины, отличающие монументальные произведения от произведений лаковой миниатюрной живописи, проанализированы композиционные и технические различия. Проведен анализ копийных работ мастеров промысла.

Ключевые слова: монументальные произведения, мстёрская лаковая миниатюрная живопись, исполнительское мастерство, высшее образование, проблемные методы в обучении, технические приемы монументального письма.

Abstract. The article reveals the aspects of conducting classes in the academic discipline «Performing skills in lacquer miniature painting», in particular, making of study works on copying monumental works in the style of Mstyora lacquer miniature painting. The main concepts and terms that distinguish monumental works from works of lacquer miniature painting are formulated, and compositional and technical differences are analyzed. The analysis of copy works of craft masters is carried out.

Keywords: monumental works, Mstyora lacquer miniature painting, performing skills, higher education, problematic methods in teaching, techniques of monumental painting.

Современный образовательный процесс в области традиционного прикладного искусства нацелен на качественное обучение студентов, одной из особенностей которого является создание авторских уникальных высокохудожественных произведений, отличающихся современным прочтением и оригинальной формой. Подобная направленность образования способствует созданию крупномасштабных и многофункциональных

проектов, со сложными художественно-монументальными решениями. Она приводит к видоизменению пластического языка традиционного искусства, в том числе лаковой миниатюрной живописи Мстёры, внося элементы монументального декоративного искусства, появление новых форм и масштабов. Такая модернизация позволяет не только сохранять традиционный вид прикладного искусства, но и развивать его, поднимая лаковую миниатюрную живопись на новый уровень.

Подобное развитие, выявленное через образно-содержательную и пространственную пластику, связано с задачами творческой интерпретации [3]. В связи с этим возникает проблемное поле, а именно, традиции преемственности художественно-пластического языка от носителей традиций в искусстве – к новому поколению художников.

Современные художественные потребности общества определяют задачи подготовки высококвалифицированного художника традиционного прикладного искусства. В содержание их подготовки на ступени высшего образования, в соответствии с федеральным государственным стандартом, включены специальные дисциплины, сопряженные с исполнительской деятельностью, направленные на формирование профессиональных компетенций.

Изучая специфику процессов обучения во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», необходимо сделать акцент на особенностях непрерывного обучения. На базе института осуществляется двухуровневое непрерывное образование: от среднего профессионального – к высшему (бакалавриат). Задания для студентов первого курса бакалавриата направлены на совершенствование навыков, полученных на ступени среднего профессионального образования. Дисциплина «Исполнительское мастерство по лаковой миниатюрной живописи», включенная в учебный план направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ступень высшего образования, бакалавриат, профиль «Лаковая миниатюрная живопись») является базовой для реализации целей и задач, поставленных современной системой образования для будущих художников традиционного прикладного искусства Мстёры.

Приоритетной задачей дисциплины «Исполнительское мастерство по лаковой миниатюрной живописи» является приобретение обучающимися необходимых профессиональных навыков и компетенций в области деятельности художника лаковой миниатюрной живописи Мстёры. Студент, в рамках данной дисциплины, способен применить свои теоретические и практические знания в самостоятельной работе по копированию произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи.

Содержание дисциплины отвечает основополагающим принципам исполнительской деятельности в области традиционного прикладного

искусства Мстёры. Темы учебных заданий выстроены сообразно принципу «от простого – к сложному».

В учебной программе чередуется изучение лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Это предполагает применение разноплановых средств и методов обучения, органично существующих в технике исполнения традиционного лакового искусства Мстёры.

Программа дисциплины «Исполнительское мастерство по лаковой миниатюрной живописи» направлена на изучение студентами монументальных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи путем их копирования. Данный подвид мстёрского искусства требует отдельного подробного исследования и анализа, являясь уникальным синтезом традиций мстёрского иконописного искусства и лаковой миниатюрной живописи, который дает возможность изучить основные технические и композиционные особенности монументальной живописи.

Один из разделов программы – «Особенности исполнительской техники мстёрской лаковой миниатюрной живописи в монументальных произведениях» включает «Копирование сложных образов с работ ведущих мастеров мстёрского искусства лаковой миниатюрной живописи (монументальное панно)». На выполнение задания отведено 288 академических часов: лекций, практических занятий и самостоятельной работы.

Копирование монументальных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи позволяет сформировать у студентов целостное представление об искусстве монументальной живописи. В связи со сложностью и объемом задания целесообразно организовать групповые занятия: студенты распределяются на рабочие группы по два человека с учетом индивидуальных психологических и художественно-технических особенностей для создания слаженной работы. Групповая работа способствует адаптации студентов первого курса, прививает навыки работы в команде, имитирует процесс работы в художественно-творческой мастерской, где над одним произведением работают несколько художников.

Традиционными образцами для копирования монументальных произведений основоположников и признанных мастеров лаковой миниатюрной живописи Мстёры являются: работы «Русалка» А.Ф. Котягина, «Тройка» П.И. Сосина (рис. 1), «Богатырская застава» В.П. Фокеева. Работы выполняются в натуральную величину. Ширина данных произведений пропорционально колеблется от 80 см до 160 см. [1].

Задачи, решаемые в рамках копирования монументальных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи, разнообразны. Они включают в себя сложную компиляцию параметров и критерии. Студент в процессе копирования сложной монументальной работы ведущих мастеров мстёрского искусства лаковой миниатюрной живописи познает основы построения работы над художественным произведением больших масштабов. Изучает принципы условности и

целостности изображения, анализирует и соотносит масштабы цветовых и тоновых пятен. Активно использует понятия «линия» и « пятно», ориентируясь на общее восприятие всей композиции и отдельных ее частей.

Рис. 1. Панно-пластина на тему «Тройка». Автор: П.И. Сосин, 1972 г., исполнители: А.В. Борисов, Я.Р. Волознев, руководитель: В.Ю. Борисова, 2016 г.

Процесс развития профессиональных компетенций в рамках исполнительской деятельности у студентов бакалавриата возможно разделить на несколько этапов:

1. Копирование – фаза репродуктивности, когда студент осваивает исполнительский навык путем воспроизведения стилистической особенности художественного языка автора копируемого произведения [3].

2. Интерпретация – метод «погружения» [2] в изучение копируемого художественного произведения, с последующим стремлением студента к интерпретации индивидуального стилистического подчерка автора копируемого произведения в проектной деятельности.

3. Новые знания – создание на основе изученного и копируемого художественного произведения авторского произведения, имеющего индивидуальные черты современности при сохранении единства с традицией.

Данные методы освоения профессиональных компетенций в рамках учебной дисциплины «Исполнительское мастерство по лаковой миниатюрной живописи» используются не только при выполнении заданий студентами I курса бакалавриата, но и используются на протяжении всего обучения.

В форме эксперимента в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах для студентов III курса бакалавриата, с целью совершенствования навыков исполнительского мастерства было разработано специальное задание по выполнению копии монументальной работы Л.А. Фомичева «Сказка о царе Салтане» размером 178 x153 см (рис. 2). В настоящее время данная работа

является единственным произведением в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи, выполненным на натуральном традиционном материале – папье-маше в подобных масштабах.

Рис.2. Панно-пластина на тему «Сказка о царе Салтане». Автор: Л.А. Фомичев, исполнители: А.А. Бахвалова, К.Р. Коклягина, руководитель: В.Ю. Борисова, 2020 г.

Среди выпускных квалификационных работ 2020 г, отличающихся оригинальностью композиционных приемов и схем, в контексте данного исследования возможно выделить работу «Василиса Микулична и Ставр Годинович» (рис. 3), выполненную под руководством Народного художника России, профессора кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности, члена Союза художников России В.Ф. Некосова. Работа является уникальным примером современной не копийной, а авторской работы, выполненной в монументальной технике в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Представляя собой высокохудожественное произведение, в котором органично сочетаются традиции – былинная тематика и классические приемы мстёрского письма с современностью – монументальная широкоформатная работа, в композиционной структуре которой прослеживается оригинальность подачи произведения через деление живописного поля на уровни, планы и клейма.

Подобное высокохудожественное современное произведение может стать образцом для копирования студентами младших курсов.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что копирование монументальных произведений мстёрских художников лаковой миниатюрной живописи актуально и важно для формирования будущих художников традиционного прикладного искусства. Место бытования традиционного художественного промысла. Их копирование следует рассматривать как обязательный компонент освоения основных компетенций художников лаковой миниатюрной живописи Мстёры. Студентам предоставляется уникальная возможность изучить специфические

художественные приемы, заостряя внимание на композиционной структуре произведения и его колористическом решении, передаче технических приемов мастера.

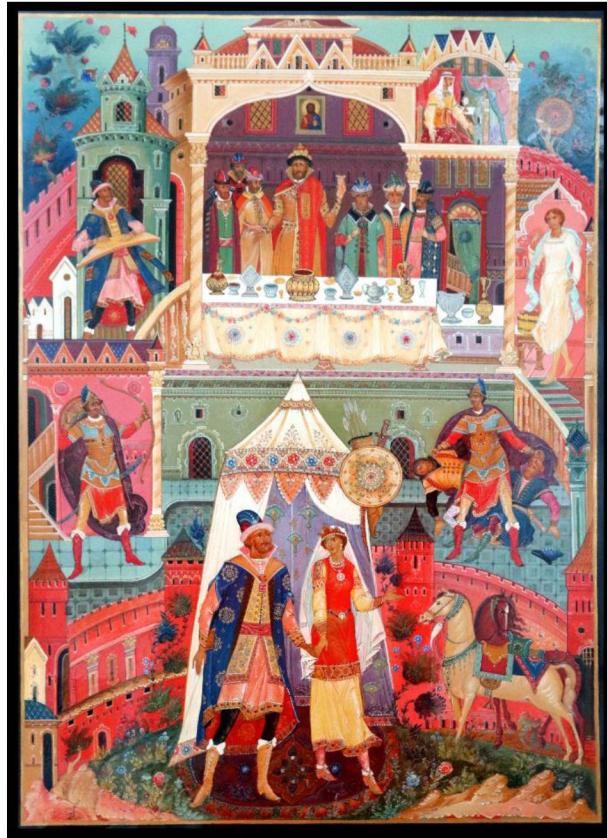

Рис.3. Панно-пластина на тему «Василиса Микулична и Ставр Годинович». Автор: В.О. Пуртова, руководитель: В.Ф. Некосов, 2020 г.

Литература

1. Гусева П.В., Максимович В.Ф. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 76.
2. Гусева П.В. Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе: автореферат дисс... канд. пед. наук: 13.00.08 / Полина Вадимовна Гусева. – Санкт-Петербург, 2012. – 23 с.
3. Костенко Е.В. Творческое мышление как одна из основ развития профессионального мастерства у студентов специальности «Монументальная живопись» в процессе обучения в вузе // Общество: социология, психология, педагогика. – 2018. – № 1. – URL: http://domhors.ru/tus/files/arhiv_zhurnala/spp/2018/1/pedagogics/kostenko.pdf (дата обращения 11.08.2020).

References

1. Guseva P.V., Maksimovich V.F. Mstierskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (instituta) / Nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2017. – 76.

2. Guseva P.V. Formirovaniye masterstva budushchih hudozhnikov palekhskoj ikonopisi v vysshej professional'noj shkole: avtoreferat diss... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Polina Vadimovna Guseva. – Sankt-Peterburg, 2012. – 23 s.

3. Kostenko E.V. Tvorcheskoe myshlenie kak odna iz osnov razvitiya professional'nogo masterstva u studentov special'nosti «Monumental'naya zhivopis'» v processe obucheniya v vuze // Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika. – 2018. – № 1. – URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2018/1/pedagogics/kostenko.pdf (data obrashcheniya 11.08.2020).