

Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства

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, Южский 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

Музейная практика в обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюры Museum practice in teaching future artists of the Kholui lacquered miniature

Аннотация. В статье рассматривается процесс прохождения музейной практики как незаменимой части профессионального образования художников холуйской лаковой миниатюрной живописи. Практическая работа в музее заключается в выполнении студентами зарисовок с работ известных художников Холуя, что стимулирует формирование творческого потенциала личности. Описаны цели, задачи и этапы учебной практики, а также отмечена важность ее прохождения для будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: музейная практика, холуйская лаковая миниатюрная живопись, графические зарисовки.

Abstract. The article considers the process of passing the Museum practice as an indispensable part of professional education of artists of Kholui lacquer miniature painting. The practical work in the Museum consists of students making sketches from the works of famous artists of Kholuy, forming the creative potential of the individual. The goals, tasks and stages of the training practice are described, and the importance of its passage for future artists of lacquer miniature painting is noted.

Keywords: museum practice, Kholui lacquered miniature, graphic sketches.

Исторически сложившаяся в Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (академии) система высокопрофессионального художественного образования не имеет аналогов в мировом образовательном пространстве. В филиале осуществляется подготовка студентов по программе среднего профессионального образования. Учебный процесс нацелен на сохранение и развитие многовековых традиций холуйского искусства, корнями которого является древнерусское искусство (иконопись).

Цель обучения – приумножение выпускниками уникальной ценности русских лаков. В соответствии с целью определены общие задачи образования, осваиваются содержание профильных учебных дисциплин (исполнительское мастерство, проектирование), разрабатываются учебные практики (практика для получения первичных профессиональных навыков, музейная практика, производственная и преддипломная практики).

Насущной проблемой профессионального образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи является недостаточная оценка роли учебных практик, их значимости для реализации художественно-творческой деятельности будущих художников.

Особого внимания в процессе обучения требует музейная практика, которая выступает как действенное средство воспитания будущих художников, формирования их эстетического мировоззрения, приобщения к культурному наследию, оказывает большое содействие в постижении профессионального мастерства.

Роль музейной практики в обучении студентов холуйской миниатюрной живописи следует уже из самого определения художественного музея. «Музеи художественные (от греч. *museion* – храм муз) – специальные научно-исследовательские и просветительские учреждения и заповедные зоны, в которых коллекционируются, хранятся, экспонируются, изучаются и пропагандируются произведения искусства и мемориально-исторические материалы художественной культуры» [5].

Государственный музей Холуйского искусства, в котором традиционно проходят практику студенты Холуйского филиала ВШНИ, является одним из уникальных культурных учреждений, хранящий самую большую коллекцию лаковой миниатюрной живописи Холуя, которая позволяет проследить всю историю становления и развития холуйского искусства. Это работы основоположников холуйской миниатюры С.А. Мокина, В.Д. Пузанова-Молева, К.В. Костерина, произведения художников Холуя разных поколений. Уникальные творческие работы разнообразны, поражают высоким уровнем мастерства и оригинальностью замысла. Например, художественный почерк Заслуженного художника России С.Д. Захарова отличается тонкостью и миниатюрностью композиций, созданных по мотивам русских сказок. Творческая индивидуальность члена Союза художников России С.В. Теплова воплощена в изображении русских пейзажей. Яркую палитру красок с преобладанием зелёных, голубых и розово-фиолетовых цветов можно увидеть в миниатюрах члена Союза художников России В.К. Блинова. В коллекции музея хранятся и произведения Палехской, Мстёрской, Федоскинской лаковой миниатюры. А также иконы холуйского письма XVIII – XX вв.

Музейная практика даёт обучающимся возможность:

- изучать художественно-стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи и иконописи;

- постигать специфику росписи разных направлений русской традиционной лаковой миниатюрной живописи: Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя;

- заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью;

- анализировать произведения лаковой миниатюрной живописи, что создает стимул для создания изделий лаковой миниатюры более высокого уровня.

Таким образом, музейная практика для студентов – один из наиболее эффективных способов вхождения в будущую профессию, а для учебного заведения – возможность повышения его качества и, как следствие, роста конкурентоспособности выпускников.

Цель музейной практики – расширение общекультурного кругозора и профессиональный рост будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Задачи музейной практики:

- активация способности к самостоятельной творческой работе, навыков самоанализа;

- развитие художественно-образного мышления;

- изучение творчества холуйских художников лаковой миниатюрной живописи;

- формирование у обучающихся представлений о коллекциях;

- закрепление и совершенствование навыков выполнения графических зарисовок;

- развитие аналитических и исследовательских способностей;

- формирование навыков сбора и обработки информации;

- получение опыта работы с материалами музейных и выставочных экспозиций.

Рассмотрим, каким образом реализуются поставленные задачи во время прохождения музейной практики в процессе профессиональной подготовки будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Содержание обучения на практике заключается в исследовании художественных стилей уникальных произведений художников Холуя разных поколений, выполнении графических зарисовок этих произведений, сборе материала для выпускной квалификационной работы.

После прохождения музейной практики студенты предоставляют отчетность:

- дневник практики, в котором отражаются все занятия и формы работ;

- отчет с описанием форм работ, поставленных задач и основных результатов.

Музейная практика рассчитана на 36 часов. Задания выстроены с учетом соотнесения программы с конкретным видом лаковой миниатюрной живописи, построенном на выявлении интеграции ведущих дисциплин общепрофессионального цикла «Исполнительское мастерство», «проектирование» [1].

Структура и алгоритм занятий предполагают обязательные практические и смешанные (теоретические и практические) типы занятий. Практические нацелены на формирование и развитие приемов выполнения графических зарисовок произведений художников холуйского искусства, а смешанные сочетают освоение теоретических требований к выполнению учебных заданий и их практическое выполнение.

На подготовительном этапе студенты знакомятся с экспозицией музея, проводят сравнительный анализ произведений основоположников холуйского искусства и современных мастеров. Каждому художнику-миниатюристу присущ особый стиль выполнения росписи на изделиях из папье-маше. Например, работы основоположников холуйской миниатюры С.А. Мокина, В.Д. Пузанова-Молева, К.В. Костерина и первых выпускников Холуйской профессионально-технической школы отличаются реалистическим изображением, тогда как для работ мастеров поздних поколений характерен иконописный стиль. Работы основоположников живописные, цвета легкие, прозрачные, работам не присуща детальная проработка. Стиль современных художников более декоративный, в письме прорабатываются все детали.

Сбор информации помогает обучающимся выявить закономерности художественных решений миниатюры, обогатить визуальный опыт, осмыслить стилистические особенности произведений, понять пути развития холуйской лаковой миниатюрной живописи.

После подробного изучения работ обучающиеся начинают работать с подлинниками, выполняя с них копии элементов пейзажа (деревья, горки, архитектура, вода, облака) в виде графических зарисовок (рис. 1- 2).

Рис. 1. Теплов С.В. Шкатулка «Разлив в Холуе»

Рис. 2. Графическая зарисовка архитектуры с работы Теплова С.В. «Разлив в Холуе»

Выполнение точной копии с оригинала в карандаше – прекрасный способ усвоить сложные приёмы рисования, которые требуют выдержки, интереса, любви к оригиналу. Копирование любого фрагмента должно быть целенаправленным и сознательным. Именно в этом кроется проблема «переключения» будущих художников, воспитанных на восприятии современной реалистической живописи, на создание условных художественных образов с особым построением пространства (обратная перспектива), символикой, декоративностью, идущими от древнерусского искусства.

Репродуктивный этап включает выполнение заданий более сложного характера: копирование птиц, животных и фигур людей с произведений холуйских художников разных поколений в их индивидуальной стилистике. К примеру, в миниатюрах члена Союза художников России А.А. Смирнова прослеживается иконографическое построение фигур, строгость, статичность. Для работ Заслуженного художника России П.А. Митяшина характерны лиричность, плавность движения фигур, точность исполнения, целостное восприятие.

Особое внимание в копировании фигуры человека уделяется форме складок одежды, когда необходимо проследить анатомическое строение фигуры, пропорции. Пластика должна отвечать внутреннему строению, т.к. только тогда можно убедительно выразить движение, положение фигуры в пространстве. При правильном построении случайные складки «не собьют» рисунок фигуры.

На творческом этапе музейной практики, когда обучающийся уже овладел приемами художественно-образного отображения действительности и декоративно-условными средствами лаковой миниатюры, ставится задача формирования художественно-творческого мышления будущих художников

при копировании целой композиции работ мастеров, навыка анализа стиля произведения.

Кроме того, студенты на этом этапе копируют разнообразные по стилистике орнаменты, обрамляющие живопись в художественных изделиях. Орнаменты первых мастеров более простые, в основном растительные, написанные золотом. Орнаменты современных художников – растительные и геометрические – создаются с применением алюминия и цвета. Графические зарисовки орнамента необходимо начинать с анализа форм, конструкции, пластического и ритмического строя, отметив главное направление движения. Далее можно приступать к детализации. «Эта стадия имеет большое профессиональное, психологическое, философское и духовное значение для студентов, именно здесь происходит окончательная эмоционально-смысловая оценка всей проделанной работы» [1, с. 99].

В ходе музейной практики все графические зарисовки выполняются с оригиналов, а не копируются по кальке. Выполнение зарисовок с натуры развивает зрительную память, глазомер, постановку и твердость руки, наблюдательность, чувство пропорций. Для этого используется вся база знаний академической и миниатюрной живописи с применением стилистических традиций и погружением в историю холуйской лаковой миниатюры. Копирование образцов художников-миниатюристов позволяет студентам сконцентрироваться на содержании произведения, постичь его смысл, образ, воссоздать логическую цепочку творческого мышления художника при решении поставленных задач.

Доктор филологических наук, профессор Е.С. Громов в работе «Художественное творчество» отмечает огромное значение копирования образцов выдающихся художников. По его мнению, «возникает специфически профессиональное восприятие искусства, когда внимание концентрируется на глубоко заинтересованном выявлении того, как и в какой мере удалось другому автору, коллеге по работе (неважно, жил он сто лет назад или живёт сейчас) выразить себя...» [2].

Глубокое изучение опыта выдающихся мастеров-миниатюристов путём выполнения зарисовок с натуры способствует формированию у студента «багажа знаний, умений и навыков», что является необходимым условием для развития мышления, которое в наибольшей степени содействует развитию мастерства. Подобное мышление предполагает наличие таких аспектов, как острота наблюдения, направленность внимания, сила воображения, развитая интуиция, независимость суждений, внутренняя активность и инициатива, чувство ответственности и времени, систематизированные умозаключения и ряд других [4].

В процессе музейной практики студенты получают практический опыт, который ориентирован на более осознанное изучение соответствующих профильных дисциплин, формирование, в конечном итоге, компетентного специалиста, способного практически реализовывать знания, самостоятельно

добывать информацию, видеть проблемы и принимать решения, отвечать за качество работы.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской миниатюрной живописи на папье-маше: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Юлия Авенгеровна Бесшапошникова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2015. – 227с.
2. Громов Е.С. Художественное творчество (опыт эстетической характеристики некоторых проблем) / Е.С. Громов. – Москва: Политиздат, 1970. – 230 с.
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов. – 4-е изд., доп. – Москва: ООО «ИТИ Технологии», 2003. – 944 с.
4. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: уч. пособие / Б.А. Столяров. – Москва: Высш. шк., 2004 – 216 с.
5. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А.А. Беляева и др. – Москва: Политиздат, 1989. – 447 с.

References

1. Besshaposhnikova YU.A. Hudozhestvenno-tekhnologicheskoe sodержanie vysshego obrazovaniya v holujskoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / YUliya Avengerovna Besshaposhnikova; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2015. – 227s.
2. Gromov E.S. Hudozhestvennoe tvorchestvo (opyt esteticheskoy harakteristiki nekotoryh problem) / E.S. Gromov. – Moskva: Politizdat, 1970. – 230 s.
3. Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenij / S.I. Ozhegov. – 4-e izd., dop. – Moskva: ООО «ITI Tekhnologii», 2003. – 944 s.
4. Stolyarov B.A. Muzejnaya pedagogika. Istoriya, teoriya, praktika: uch. posobie / B.A. Stolyarov. – Moskva: Vyssh. shk., 2004 – 216 s.
5. Estetika: Slovar' / Pod obshch. red. A.A. Belyaeva i dr. – Moskva: Politizdat, 1989. – 447 s.