

Калмыкова М.С., аспирант I курса кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Kalmykova M.S., postgraduate student of the 1st course of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva, Higher school of folk arts (academy), 196128, St. Petersburg, St. Petersburg, embankment of the Griboyedov Canal, 2., lit. A, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

**Особенности обучения студентов бакалавриата
технике нижнетагильской многослойной росписи
в Высшей школе народных искусств
Features of teaching bachelor's degree students the technique
of Nizhny Tagil multilayer painting at the Higher school of folk arts**

Аннотация. В статье описывается значение и особенности обучения студентов технике нижнетагильской многослойной росписи в Высшей школе народных искусств (академии). Представлено краткое описание основных исторических этапов возникновения декоративной лаковой росписи по металлу и дереву; развитие этого вида традиционного художественного промысла. Рассматриваются методы обучения, которые использует преподаватель во время занятий, дающие фундаментальную общехудожественную подготовку студентам по декоративной росписи, на примере выполнения учебных заданий в процессе обучения на дисциплине «Совершенствование мастерства по декоративной росписи».

Ключевые слова: нижнетагильская многослойная роспись, декоративная роспись, обучение, бакалавриат, студент, маховая роспись, многослойное письмо.

Abstract. The article describes the significance and features of teaching students the technique of Nizhny Tagil multilayer painting at the Higher school of folk arts (academy). A brief description of the main historical stages in the emergence of decorative lacquer painting on metal and wood; development of this type of industry is presented. The teaching methods used by a teacher during the training, which gives fundamental general artistic training to students in decorative painting, are considered, using the example of completing educational tasks in the learning process on the discipline «Improving the skill of decorative painting».

Key words: Nizhny Tagil multi-layer painting, decorative painting, teaching, bachelor's degree, student, flywheel painting, multi-layer painting.

Появление лаковой росписи по металлу, родиной которой считается Нижний Тагил, относится к условной дате – 1746 году [4]. Этот вид традиционного художественного промысла зародился на Урале, что было обусловлено развитием горнозаводской промышленности в начале XVIII века: появилось новое оборудование, связанное с обработкой металла – листопрокатный стан, позволяющий мастерам создавать подносы сложных формы с ажурным бортом. Многие тагильские художники тех лет, бежавшие со всей России на Урал, – староверы-иконописцы, в дальнейшем крепостные промышленников Демидовых, прославившие нижнетагильскую роспись.

Нижнетагильский подносный промысел смог совместить в себе старообрядческие иконописные традиции, колорит народных росписей, некоторые особенности светского искусства – черты позднего барокко и классицизма [2; 3; 7; 8].

Особое значение для становления и развития промысла приобретает создание специальной художественной школы в Нижнем Тагиле (1806-1820). Она хотя и просуществовала сравнительно недолго, но оставила заметный след в развитии самобытного искусства – живописи на лакированном железе.

Значительное количество квалифицированных мастеров создало возможности для развития ремесла. Нижнетагильская лаковая роспись является самобытным образцом русского традиционного искусства. Связанное с профессиональным искусством своего времени, постоянно подпитываемое народным творчеством, оно воплотило в себе красоту парадно оформленной бытовой вещи, в которой живописный или цветочный мотив гармонично сочетались с орнаментальным графическим обрамлением. Впоследствии происходит разделение нижнетагильской росписи на две техники письма: на сложную многослойную и простую маховую живопись, каждая из которых имеет свои технологические особенности.

Многослойная роспись очень близка к классической живописи. Роспись в данной сложной по исполнению технике выглядит многодельной, живописной и довольно реалистичной, позволяет добиться объемности формы и многоплановости [1]. Многослойная роспись – выполнение художественной росписи в несколько красочных слоев, при котором каждый промежуточный слой просушивается и покрывается слоем лака [6], в то время как технике маховой росписи присуще свободная кистевая роспись с преобладанием графических элементов. Двухцветное маховое письмо является более декоративным и выполняется за один прием, все формы росписи являются стилизованными и создаются при помощи двухцветного мазка.

Неотъемлемой частью сохранения и развития данного вида традиционного художественного промысла является организация выстроенной системы профессионального образования в профильных учебных заведениях по направлению нижнетагильской росписи. Профессиональная подготовка на уровне высшего образования по профилю декоративная роспись (нижнетагильская роспись) производится в первом и единственном в России федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении Высшей школе народных искусств (академии) [5]. Обучение студентов бакалавриата построено таким образом, чтобы подготовить высококвалифицированного художника в области нижнетагильской росписи. Во время получения профессионального образования студенты кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой осваивают технологические приемы исполнения нижнетагильской росписи, необходимые для копирования композиций лакированных изделий и выполнения авторских изделий [5, с. 85].

Изучение и копирование образцов традиционных мотивов нижнетагильской росписи является основной учебной деятельностью в рамках программы дисциплины «Совершенствование мастерства по декоративной росписи». Эта дисциплина способствует постепенному прохождению студентами всех этапов освоения нижнетагильской росписи в совершенстве. Студенты овладевают навыками исполнительского и профессионального мастерства во время копирования исторических образцов с декоративной росписью или копирования выпускных квалификационных работ, разработанных студентами совместно с преподавателями кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой. Повышение уровня исполнительского мастерства во время выполнения копий изделий происходит за счет постижения опыта художников, создавших высокохудожественные произведения с нижнетагильской росписью. Это позволяет студентам в дальнейшем разрабатывать оригинальные проекты изделий традиционного нижнетагильского искусства. Их художественные произведения способствуют сохранению и развитию нижнетагильской росписи.

Дисциплину «Совершенствование мастерства по декоративной росписи» студенты начинают изучать с 3-го курса. В первое практическое задание по дисциплине входит копирование подноса в технике «Многослойная роспись» (рис. 1²¹). Практическое задание разработано с целью расширения диапазона художественно-творческих возможностей и профессиональных умений и навыков у будущих бакалавров по профилю декоративная роспись.

Перед тем как приступить к росписи изделия в данной технике, студенты выполняют тренировочные упражнения на чёрной пленке, имитирующей фон металлического подноса. Для выполнения данного учебного задания студентам предоставляется металлический поднос овальной формы с фигурным бортом. На черном фоне подноса студенты выполняют цветочную композицию в теплом колорите, состоящую из центрального мотива, гирлянд и орнамента. Центральный мотив всей композиции подноса – сложный букет из пышных роз и пионов, который дополнен мелкими цветочками, листиками и стебельками. Композицию завершают цветочные гирлянды, соединяющиеся золотым орнаментом.

²¹ Рис. 1 – фото автора.

Рис. 1. А.О. Мелихова, студентка III курса. Копия подноса с цветочной композицией в технике «Многослойная роспись»²²

Студенты бакалавриата, выполняя это задание, знакомятся с техникой многослойной росписи и технологической последовательностью ее выполнения. При этом формируются: знания изобразительных и технических приемов и материалов; умения создавать целостную композицию на плоскости и в объеме, передавать четкое изображение рисунка, воспроизводить в точности тонально-цветовые отношения; навыки выполнения точной копии изделий с декоративной росписью. Освоив художественные навыки в росписи каждого художественного элемента, студенты обогащают свою живописную палитру, расширяют диапазон изобразительных мотивов и художественно-выразительных средств, актуализируют воображение. Это способствует постепенному формированию проектной культуры.

Перед преподавателем, обучающим студентов во время данного занятия, стоят следующие задачи:

- ознакомление студентов с требованиями и темой учебного задания по выполнению копии подноса в технике многослойной росписи;
- рекомендации по подготовке инструментов и материалов, необходимых для выполнения практического задания;
- использование профессиональной терминологии, в целях прочного освоения ее студентами;

²² Рис. 1 – 2 – фото автора.

- формирование у студентов профессиональных знаний, умений и практических навыков по копированию изделий традиционного прикладного искусства с многослойной росписью;

- обеспечение студентов оптимальной организацией процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Обязательным требованием, предъявляемым к студентам при выполнении этого практического задания, является повышенное внимание и точность выполнения всех рекомендаций преподавателя.

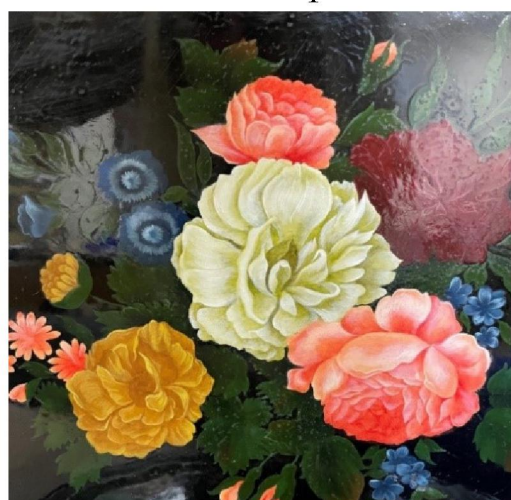
Нижнетагильская многослойная техника письма, осваиваемая студентами 3-го курса на примере выше указанного задания, представляет собой выполнение художественной росписи в несколько этапов: подмалевок, пропись теневых участков, пропись световых участков, выполнение цветовых рефлексов, доработка и уточнение основных форм по соотношению тепло-холодности (рис. 2) [6]. Важным условием этой техники исполнения декоративной росписи является полное просыхание каждого промежуточного красочного слоя, а также постоянное последующее залачивание каждого этапа росписи.

1

2

3

4

Рис. 2. Поэтапное выполнение многослойной росписи: 1) подмалевок, 2) пропись теневых участков, 3) пропись световых участков, 4) выполнение цветовых рефлексов, доработка и уточнение основных форм

Многослойная нижнетагильская роспись выполняется масляными красками, разбавителем «Тройник» или льняным маслом, беличьими кистями.

Последовательность выполнения росписи делят на этапы.

На *первом этапе*, который называется «подмалевок», на поверхности изделия с перенесённым рисунком прокладывается локальный цвет растительной формы. Подмалевок наносится плотным слоем намешенного колера, с передачей точного силуэта расписываемого элемента и его первоначального объема при помощи затемнения на теневой части формы. После того, как проложили подмалевок, выполняют флейцевание широкой сухой кистью с мягким ворсом (беличьей). Флейцевание нужно для общего выравнивания красочного слоя, устранения с него рельефных полос, оставшихся после применения кисти, чтобы последующие лессировки ложились ровно. Завершающая операция после каждого действия – просушка и лакировка изделия.

Вторым этапом, после просушки и зачистки изделия лезвием или наждачной бумагой и детализированного перевода всех растительных форм композиции, является выполнение лессировок – прописывание теневых частей. Его суть заключается в последовательном нанесении полупрозрачных слоев краски поверх высохшего и лакового слоя подмалевка, благодаря чему формируется живописный объем и достигается нужная глубина цвета. Слои лессировки просвечивают насквозь до самого грунта (подмалевка). На данном этапе освоения росписи студенту важно понять значение каждого слоя [9]. Выполнение лессировок позволяет будущему художнику сконцентрироваться на тональных переходах, тонко моделировать форму и создавать светотеневые эффекты, достигнуть легкости и звучности тона, обогатить колорит.

После нанесения тонкого лессировочного слоя теневой части выполняется пропись световой части растительных форм, благодаря чему усиливается свет и объем, и местами свет расписывается плотным слоем (*третий этап*) [6].

Четвертый, и завершающий этап многослойной росписи – выполнение цветовых рефлексов. Главная задача студента при выполнении работы на данном этапе – завершение работы над прописью изобразительных форм, чего сложно добиться в многослойной росписи, выполняя лишь один этап прописи. В силу сказанного на данном этапе студент дорабатывает и уточняет основные формы по соотношению «тепло-холодности», добивается выразительности, яркости и четкости мотива. Все прописи выполняются по высохшей лаковой и гладко зачищенной поверхности.

Композицию нижнетагильской росписи завершает золотой орнамент, украшающий борт и высоту подноса. Он выполняется последовательно. Его основным элементом является дуга, которую в нижнетагильской росписи принято называть «коромысло». Дополнительными элементами служат полосы и завитки.

После завершения всех этапов росписи ведется просушка, покрытие изделия лаком для придания росписи законченного вида и защитного от внешних воздействий красочного слоя.

На примере выполнения данного учебного задания в рамках программы «Совершенствование мастерства по декоративной росписи» отметим, что приоритетными методами обучения являются: информационно-сообщающий, инструктивно-практический, побуждающий. Именно эти методы преподавания, как показала педагогическая практика, способны эффективно подготовить будущих художников в области декоративной росписи. Так, используя информационно-сообщающий метод обучения, преподаватель подбирает образец подноса с нижнетагильской многослойной росписью из методического фонда, проводит демонстрацию лучших учебных работ студентов с последующим совместным проведением их анализа. Применяя инструктивно-практический метод, например, при знакомстве студентов с новой техникой письма, преподаватель периодически проводит мастер-класс по выполнению многослойной росписи при написании растительных форм, а также индивидуальные консультации для студентов.

Указанные методы дают возможность студентам глубоко освоить технику многослойной росписи и приобрести определенные компетенции в копировании лакированных изделий.

Отметим, что изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить данную тему, понять технические особенности многослойной росписи и получить определенные умения и навыки. Поэтому в центре внимания преподавателя находится систематический контроль учебной работы студентов.

Литература

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи: учебник для СПО и ВО. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. – 105 с.
2. Барaduлин В.А. Сибирский расписной поднос. Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу / В.А. Барaduлин // Сборник научных трудов НИИХП. – Москва: НИИХП, 1990. – 124 с.
3. Голубева А.Н. Источники формирования тагильской лаковой живописи // Первые Худояровские чтения: доклады и сообщения, 22-23 апреля 2004 г. / Уральское училище прикладного искусства и др. – Нижний Тагил, 2004. – С. 6-61.
4. Голубева А.Н. Нижнетагильская декоративная роспись // Традиционное прикладное искусство: учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Ч. I / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191-200.

5. Григорьева К.М. Генезис профессионального образования в области нижнетагильской лаковой росписи // Вопросы культурологии. – 2013. – № 8. – С. 84-89.
6. Калмыкова М.С. Традиции и инновации нижнетагильского многослойного письма в выпускных квалификационных работах студентов кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 1. – С. 197-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf. (дата обращения: 26.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204.
7. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II / Высшая школа народных искусств (академия) / И.И. Куракина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 162 с.
8. Нижнетагильский расписной поднос. – URL: <https://culture-art.ru> (дата обращения: 26.02.2023).
9. Солопова А.А. Основы обучения студентов технике московской многослойной росписи на примере задания «калинка» / А.А. Солопова. Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-16.pdf (дата обращения: 26.02.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00057

References

1. Arhangel'skaya I.YU. Materialovedenie i tekhnologiya hudozhestvennoj rospisi: uchebnik dlya SPO i VO. – Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2006. – 105 s.
2. Baradulin V.A. Sibirskij raspisnoj podnos. Iskusstvo lakovoj miniatyury i dekorativnoj rospisi po metallu / V.A. Baradulin // Sbornik nauchnyh trudov NIIHP. – Moskva: NIIHP, 1990. – 124 s.
3. Golubeva A.N. Istochniki formirovaniya tagil'skoj lakovoj zhivopisi // Pervye Hudoyarovskie chteniya: doklady i soobshcheniya, 22-23 aprelya 2004 g. / Ural'skoe uchilishche prikladnogo iskusstva i dr. – Nizhnij Tagil, 2004. – S. 6-61.
4. Golubeva A.N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». V 2-h chastyah. CH. I / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2015. – S. 191-200.
5. Grigor'eva K.M. Genezis professional'nogo obrazovaniya v oblasti nizhnetagil'skoj lakovoj rospisi // Voprosy kul'turologii. – 2013. – № 8. – S. 84-89.
6. Kalmykova M.S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skogo mnogoslojnogo pis'ma v vypusknih kvalifikacionnyh rabotah studentov kafedry dekorativnoj rospisi Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 1. – S. 197-204. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf. (data obrashcheniya: 26.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204.

7. Kurakina I.I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». CHast' II / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya) / I.I. Kurakina. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 162 s.

8. Nizhnetagil'skij raspisnoj podnos. – URL: <https://culture-art.ru> (data obrashcheniya: 26.02.2023).

9. Solopova A.A. Osnovy obucheniya studentov tekhnike moskovskoj mnogoslujnoj rospisi na primere zadaniya «kalinka» / A.A. Solopova. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-16.pdf (data obrashcheniya: 26.02.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00057