

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Салтанов М.А., кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Saltanov M.A., candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, village Fedoskino, Lukutinskaya str., 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Проектирование современных изделий на основе изучения культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов в федоскинской лаковой миниатюрной живописи **Designing of modern products based on the study of cultural-historical features of traditional subjects in Fedoskino lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье рассматриваются особенности художественно-проектной деятельности студентов бакалавриата на дисциплине «Проектирование» при изучения культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Определяются основные принципы организации живописного пространства в традиционных для федоскинской лаковой миниатюрной живописи сюжетах «Тройка», «Чаепитие», «Хоровод». Анализируются примеры работ ведущих художников промысла разных лет, выявляются характерные для каждого сюжета художественно-стилистические особенности.

Ключевые слова: проектная деятельность, дисциплина «Проектирование», федоскинская лаковая миниатюра, традиционные сюжеты, «Тройка», «Чаепитие», «Хоровод», профессиональное образование

Abstract. The article discusses the features of artistic and design activities of undergraduate students in the discipline «Design» in the process of studying the cultural-historical features of traditional plots in Fedoskino lacquer miniature painting. The main principles of the organization of the picturesque space in the subjects which are traditional for Fedoskino lacquer miniature painting «Troika», «Tea drinking», «Round dance» are determined. The examples of works by leading craft artists of different years are analyzed, artistic and stylistic features characteristic for each plot are identified.

Keywords: project activity, discipline «Design», Fedoskino lacquer miniature, traditional subjects «Troika», «Tea drinking», «Round dance», professional education.

Профессиональные компетенции будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи развиваются в процессе художественно-проектной и художественно-исполнительской деятельности, в результате овладения которыми выпускник учится самостоятельно создавать произведения высокого художественного уровня. Художественно-проектная деятельность направлена на поиск идеи и воплощение замысла по созданию оригинальных изделий федоскинской лаковой миниатюрной живописи. В то же время освоение художественно-проектной деятельности дает возможность обучающимся адаптироваться к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям, быть конкурентоспособными в своей профессии; понимать, что художник, создавая предметы традиционных художественных промыслов, должен учитывать не только современный спрос, но и уметь предвидеть, какие новые направления могут быть востребованы в ближайшее время [2].

А.С. Максяшин рассматривает проектирование как «синтетический вид творческой деятельности, включающий в творческий процесс создания нового объекта художественные, технические и композиционные средства проектирования» [3, с. 14]. Проектирование художественных изделий рассматривается и как специфическая форма творчества, направленная на формирование стремления к созданию нового объекта как элемента пространственной целостности, отражающего современные тенденции культуры. Поэтому одна из задач при обучении проектированию бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи заключается в формировании умения находить связи между предметным миром в целом и проектируемым изделием.

Проектирование изделия федоскинской лаковой миниатюрной живописи включает: учебное задание; вариативность однотонных эскизов; аналитику созданных эскизов и отбор лучших работ; разработку конструктивных элементов художественной формы изделия; вариативность колористических решений; декоративную переработку отобранных эскизов в миниатюрном формате; интеграцию эскизов художественных элементов задания в варианты эскизов простейших сюжетных композиций; создание окончательного эскиза; проектную работу на планшете; оценку выполненного проекта; собственноручное выполнение проекта в материале [4, с. 114]. Ключевыми заданиями, направленными на развитие художественно-проектной деятельности бакалавров, являются задания, связанные с изучением традиционных культурно-исторических особенностей федоскинских сюжетов и создание на их основе современных художественно-графических проектов.

Культурно-исторические особенности народа тесно связаны с природными условиями, религией, языком, традициями, историческими событиями и т.д. Культурно-исторические особенности сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи, вписываясь в общее

пространство художественной культуры России, обладают своей, присущей только им культурно-исторической спецификой. Самобытность федоскинской лаковой живописи определяют: местный фольклор; отношение к земле, природе, животным, обычаям и обрядам; особенности быта, а также укоренившиеся в местной традиции технологии выполнения изделий и их характеристики (миниатюрность, реалистичность, повторяемость определенных сюжетных линий). Поэтому федоскинские произведения отличаются многообразием жанров (лирические пейзажи, жанровые сценки, портреты, исторические миниатюры, сказочные сюжеты), и разнообразием композиционных решений.

Изучение культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов в федоскинской лаковой миниатюрной живописи позволяет самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из разных областей науки и искусства; учит прогнозировать результаты и устанавливать причинно-следственные связи [3, с. 20].

Характерными традиционными федоскинскими сюжетами стали «Тройки» «Чаепития», «Гулянья», которые, сохраняя на протяжении длительного времени идейное содержание, меняются под влиянием времени, моды, социально-культурных особенностей развития общества. При этом анализ традиционных федоскинских работ показал, что все многообразие сюжетов выражается тремя основными принципами организации композиционного пространства – движение, круг, центр (центральная точка). Именно эти принципы построения пространства применяются при композиционном решении практически любого сюжета.

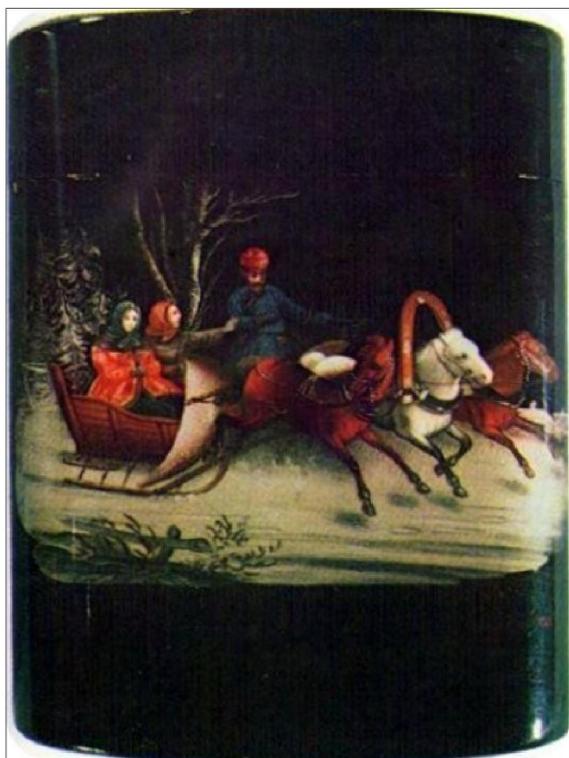

Рис. 1. Табакерка «Летняя тройка».
Автор неизвестен

Первый принцип – движение – составляет основу одного из наиболее распространенных сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи – «Тройка», в котором нашла отражение идея постоянного и стремительного бега, молодецкой удалости и грации лошадей. «Тройка» – наиболее динамичная композиция, на протяжении многих десятилетий является узнаваемым символом федоскинской лаковой миниатюрной живописи. В коллекции Эрмитажа хранится табакерка лукутинского периода «Летняя тройка» (рис. 1). В коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи находится ларец «Слушаем бандуриста» работы известного лукутинского мастера Д.А. Крылова (рис. 2) конца XIX века. На

боковой части ларца изображена двойная зимняя тройка, копия с картины П.Н. Грузинского «Масленица».

Рис. 2. Крылов Д.А., Шаврин И.А. Ларец «Слушаем бандуриста», Россия, г. Москва(?), конец XIX - начало XX. Фабрика Н. Лукутина. Боковая часть ларца: «Тройка», копия работы П.Н. Грузинского «Зима»

Первоначально федоскинские мастера выполняли копии с работ известных художников XIX века: художника-баталиста А.О. Орловского – картина «Курьер»; академика Императорской Академии художеств П.Н. Грузинского – «Зима» (рис. 3); К.К. Гампельна – «Тройка на улице в

Рис. 3. П.Н. Грузинский. «Зима»

Петербурге» и другие работы с сюжетом летних и зимних «Троек».

Для федоскинских сюжетов с изображением тройки лошадей характерна реалистичность изображения, постепенное усложнение композиционного решения. Часто эти сюжеты отражают определенные исторические эпохи, что подчеркивается стилем одежды извозчика и седоков, колоритом работ; применением декоративных элементов (подкладки из сусального золота или перламутра). Позже художники-миниатюристы начали перерабатывать сюжеты станковых произведений, применяя различные трактовки композиционного решения, цветовой гаммы, разнообразные декоративные приемы и материалы.

Федоскинским художником-миниатюристом С.И. Бородкиным была создана работа «Летняя тройка», основой для которой послужила одна из картин А.О. Орловского «Курьер». Композиция С.И. Бородкина немного упрощена, дальний план выполнен по золотому фону и не перегружен деталями. В центре – тройка с повозкой. Цветовая гамма работ схожая (рис. 4).

Рис. 4. С.И. Бородкин. «Летняя тройка»

В 1930-1940-х годах «Тройки» мастерски выполняли такие мастера, как Н.П. Цыбин, И.С. Семенов (рис. 5), В.И. Лавров, Н.П. Петров, Д.М. Орлов, П.Н. Давыдов (рис. 6). В работах

Рис. 5. И.С. Семенов. Шкатулка «Тройка». 1930-е гг.

этого периода мы видим сдержанную цветовую гамму, приглушенные тона, звонкие теплые цветовые переливы красок.

К началу 1950-х годов сюжеты «Тройка» выполняли А.А. Кругликов (рис. 7), Г.К. Точенов, А.С. Страхов, Г.В. Скрипунов, М.С. Чижов (рис. 8), Г.И. Ларишев, С.П. Марчукова, О.И. Шапкин.

Рис. 6. П.Н. Давыдов. Шкатулка «Генерал Топтыгин». 1957 г.

Рис.7. А.А. Кругликов. «Две зимние тройки». 1947 г.

Рис. 8. М.С. Чижов «Праздник зимы в Федоскино». 1958 г.

Для работ художников конца XX – начала XXI века Н.В. Леоновой, В.С. Ковалева, В.Н. Домахина и др. характерны такие особенности исполнения данного сюжета, как анатомическая точность при изображении лошадей, своеобразное колористическое решение [1].

При разработке художественно-графического проекта выпускных квалификационных работ студенты федоскинского института лаковой миниатюрной живописи подробно изучают особенности развития традиционного сюжета «Тройка», выявляя важные художественно-стилистические и колористические традиции, на основе которых разрабатывают собственные творческие композиции (рис. 9, 10).

Вторым важным принципом построения живописного пространства федоскинской лаковой миниатюрной живописи является чёткое выделение центра. Центр – это исходная точка восприятия и моделирования всего пространства произведения искусства. Примером композиции федоскинской лаковой миниатюрной живописи с выраженным центром является «Чаепитие», где центр представлен более ярким

Рис. 9. Л. Корсукова. Панно
«Праздник русской зимы», 2020 г.

Рис. 10. Н. Грицак. Панно
«Праздничные гуляния на Троицу», 2020 г.

объектом, несущим основную смысловую нагрузку. Первые изделия с сюжетом «Чаепитие» стали выполняться лукутинскими мастерами во второй половине XIX века (рис. 11).

Сюжет, изображенный на крышке чайницы, был особенно популярен и многократно повторялся в мануфактуре Лукутиных и мастерских Вишнякова. В центре таких композиций – стол с

большим самоваром и чайной посудой, за которым сидят двое или больше людей за чайной церемонией.

В работах с сюжетом «Чаепитие» художники часто применяли сквозное письмо в одеждах, посуде. Живопись выполнялась по алюминиевому грунту, активно использовали классический для федоскинской лаковой миниатюры черный фон, который хорошо подчеркивает силуэты. В

дальнейшем эту композицию часто выбирали в качестве основы, изображая фигуры людей в соответствии со временем, модой и потребностями.

В сцене «Чаепитие» обычно присутствуют 2-3 человека, сидящие за столом с самоваром во время беседы. Изображались люди из разных социальных слоев: бояре с прислугой; семьи за столом в повседневной обстановке, на фоне дома и в окружении природы.

Немалой популярностью тема «Чаепитие» пользовалась в советское время. Так, художник В.И. Лавров в 1945 году создал композицию на черном фоне с двумя мужчинами – дворниками в белых фартуках и цветных рубашках, сидящими за столом, головы которых повернуты практически в

профиль. Стол, на котором стоит самовар, не перегружен яствами, чайник и пара кружек. Работа имеет лаконичную цветовую палитру (рис. 12).

Рис. 11. «Чаепитие». Фабрика А.П. Лукутина, Московская губерния, с. Данилково. 1863-1867 гг.

Рис. 12. В.И. Лавров. Шкатулка «Чаепитие». 1945 г.

Рис. 13. А.А. Толстов. «Письмо». 1979 г.

Достаточно традиционно решена сцена чаепития в миниатюре художника В.И. Лаврова «Чаепитие» (1955 г.) – самовар, чайничек, подогреваемый на нем, уточнены некоторые детали быта.

В 1979 году художник А.А. Толстов создает работу с на тему «Письмо», в сущности, повторяющую сюжетную линию чаепития. Работа написана по черному фону с использованием золота (рис. 13).

Рис. 14. А.А. Кругликов. «Выходной день». 1985 г. кто-то курит трубку, каждый

Еще одна работа, относящаяся к теме «Чаепития», написана в 1985 году художником А.А. Кругликовым – «Выходной день» (рис. 14).

Работа имеет сложный многоплановый пейзаж, насыщенный деталями. Сюжет композиции представляет собой пикник на траве. В центре композиции – парень, играющий на гармонии, кто-то наливает чай,

занят своим делом. Костюмы героев яркие, девушки – в цветных платочках. Работа несет радость, написана на высоком художественном уровне.

Сюжет «Чаепитие» для федоскинской лаковой миниатюрной живописи является одним из популярных и на протяжении всей истории развития промысла художники часто обращаются к нему, что способствует развитию данного сюжета. Меняется подход к передаче реалистичности, от условного схематичного изображения (уход от черного фона, расположение людей) изображения человека в естественной среде позволяют придать работе живость, яркость, выразительность (рис. 15).

Рис. 15. А. Зыканова. Ларец «Лукутинское чаепитие». 2019 г.

Таким образом, в сюжете «Чаепитие» теперь фигурируют сидящие вокруг стола девушки, юноши, дети, дедушки и бабушки. Появляются многоплановые пейзажи, цветные фона, яркие костюмы, отражающие конкретные исторические периоды. Для этих работ свойственна тонкая проработка деталей. Применяются разные декоративные материалы: сусальное золото, поталь, перламутровая пудра, перламутр листовой и кусковой и т.д.

Третьим принципом построения живописного пространства является круг, воплощение идеи кругового движения, динамики. Круговая композиция используется в сюжетах «Хоровода». Круг определяет и выделяет собой центр и, одновременно с этим, придает динамику композиции, расширяя пространство изображаемого.

При проектировании произведений в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи принцип построения – центр, представленный точкой, не несёт в себе динамики, движения, скорее он выступает в качестве основы. Круг же, показывая расширение центра, обеспечивает динамику, что позволяет говорить о развитии композиции как таковой. Круг символизирует завершенность, защищённость; ассоциируется с цикличностью и закономерностью всех происходящих изменений в природе и жизни человека.

Благодаря отсутствию углов композиция в круге и овале выглядит мягче и спокойней. Работы с традиционным сюжетом федоскинской лаковой миниатюрной живописи «Хоровод» выполняли такие знаменитые художники-миниатюристы, как А.А. Кругликов, Н.М. Солонинкин, О.И. Шапкин, Д.В. Рогатов и др.

Данные композиции могут быть:

- Центровые – с выделенным периметром. «Круглость» композиции дополнительно подчеркивается равномерным периметром. Например, А.А. Кругликов в композиции «Хоровод» благодаря чётко выраженному центру, который изобилует множеством мелких деталей, передает движение фигур. Работа имеет прекрасное колористическое решение (рис 16).

- С акцентом на периметр. Основные элементы расположены по периметру, подчеркивая круглую форму. Низ утяжелен, элементы разомкнуты (рис 17).

Рис. 16. А.А. Кругликов. Ларец «Хоровод». 1945 г.

Рис. 17. Н.М. Солонинкин. Ларец «Хоровод». 1979 г.

Рис. 18. В.Д. Липицкий. Шкатулка «Лель». 1977 г.

Рис. 19. А. Панкротова. Панно «Красная горка». 2020 г.

- Асимметричные композиции со свободным центром. Балансировка изображения идет по вертикальной или горизонтальной оси (рис. 18). Данное композиционное решение считается более сложным, чем предыдущие, пример – шкатулка В.Д. Липицкого «Лель».

При создании композиции в круге надо учитывать, что низ композиции всегда должен быть тяжелее, иначе одна из сторон будет «перевешивать» и композиция будет заваливаться.

Современные творческие композиции с сюжетной линией хоровода выполняют студенты бакалавриата Федоскинского

института, основываясь на изучении особенностей выполнения работ рассматриваемого сюжета и опыте ведущих художников промысла (рис. 19).

Проектирование современных изделий на основе изучения культурно-исторических особенностей традиционных сюжетов в федоскинской лаковой миниатюрной живописи позволяет студентам находить интересные творческие решения в рамках существующих традиций.

Изучая произведения ведущих художников, осуществляя поиски новых композиционных решений, осваивая новые материалы для их реализации, студенты обогащают новым содержанием традиционные сюжетные линии; усложняют композиции, создают новые оригинальные художественно-

творческие проекты высококлассных изделий федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Ермакова М.В. Использование произведений лаковой миниатюрной живописи из методического фонда с изображением тройки в профессиональном обучении студентов / М.В. Ермакова, О.В. Головченков // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 55-60.
2. Жукова О.Г. Научно-методическое обеспечение качества непрерывного образования в области традиционного прикладного искусства / О.Г. Жукова, Н.М. Полетаева // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 4(35). – С. 16-25. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-03.pdf (дата обращения: 15.01.2022).
3. Максяшин А.С. Теория и методология проектирования художественных изделий: учебное пособие / А.С. Максяшин. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. – 124 с.
4. Салтанов М.А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Салтанов Михаил Алексеевич. – Санкт-Петербург, 2020. – 172 с.

References

1. Ermakova M.V. Ispol'zovanie proizvedenij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi iz metodicheskogo fonda s izobrazheniem trojki v professional'nom obuchenii studentov / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 55-60.
2. Zhukova O.G. Nauchno-metodicheskoe obespechenie kachestva nepreryvnogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / O.G. Zhukova, N.M. Poletaeva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 4(35). – S. 16-25. URL: http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-03.pdf
3. Maksyashin A.S. Teoriya i metodologiya proektirovaniya hudozhestvennyh izdelij: uchebnoe posobie / A.S. Maksyashin. Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. Prof.-ped. un-ta, 2015. – 124 s.
4. Saltanov M.A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Saltanov Mihail Alekseevich. – Sankt-Petersburg, 2020. – 172 s.