

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Высшая школы народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Kuznetsov N., candidate of art history, head of the drawing and painting department of the «Higher school for folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

**Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи?
Is the creativity possible in the drawing and painting studies?**

Аннотация. В статье рассматриваются творческие подходы к созданию учебных работ в процессе подготовки по рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов. Определяются типы учебных заданий, которые в наибольшей степени раскрывают творческий потенциал студентов на занятиях. Автор обосновывает использование различных типов творчества (миметическое, бисоциативное, аналоговое, интуитивное) при формировании профессиональных навыков будущих художников традиционных художественных промыслов в учебных постановках натюрмортов.

Ключевые слова: творчество, учебное задание, декоративный рисунок, декоративная живопись, развитие профессиональных навыков

Abstract. The article gives the short outline of the artistic approaches towards the students' drawing and painting training in the field of the traditional applied arts. The article determines the modes of the most effective educational assignments which bring the students to the full realization of their potentials in drawing and painting. The author clarifies the usage of the different types of artistic activities (mimetic, biosociative, analogous, intuitive) during the formation of the professional skills in the training of the traditional applied arts' students, as concerns the handling of the still-lives' contents and the choice of the live models.

Keywords: creativity, assignment, decorative drawing, decorative painting, professional skills development.

На современном этапе развития профессионального образования в области традиционных художественных промыслов одной из актуальных проблем является мотивация студентов к изучению рисунка и живописи. На основе опросов и педагогических наблюдений можно констатировать, что студенты часто воспринимают выполнение учебных заданий по рисунку и живописи как рутинную, а не творческую работу. Понятие учебная работа и творчество разделены: в восприятии студента творчество в изобразительном искусстве связано со «свободой» выбора что и как изображать. Сам факт того, что придётся делать что-то заранее запланированное и придуманное не тобой уже вызывает нежелательную реакцию. У студентов при выполнении учебных

заданий: изображение предметов быта, натюрмортов из простых предметов быта, отдельных веток растений с цветами и т.д. складывается впечатление, что задания слишком просты и значит не интересны. В этом контексте важна позиция преподавателя, от которого во многом зависит настрой студентов. Для успешного выполнения задания преподаватель должен ясно сформулировать цель и задачи [1, с. 6], объяснить, что любой рисунок и этюд, даже выполняемый в учебных целях, уже является творческой работой.

В качестве примера приведем работы известных художников, которые были выполнены во время обучения или являлись дипломными работами. Дипломная работа И.Е. Репина «Воскрешение Дочери Иаира» украшает постоянную экспозицию Русского музея (рис. 1⁴³), ранние этюды И.И. Левитана написанные в период обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества стали классикой русского лирического пейзажа (рис. 2⁴⁴, 3⁴⁵).

Рис. 1. И.Е. Репин. Воскрешение дочери Иаира. 1871 г.
Государственный русский музей. Санкт-Петербург

Прежде чем использовать понятие «творчество» в учебном процессе, необходимо дать ему определение. Процесс творчества можно определить, как

⁴³ Рис. 1. – 3M9d6SHVS44.jpg (1200×774). – URL: https://sun9-28.userapi.com/impG/XmLmEKlJ9gLSXsnYZkFukbkuH1Uzc8nWvKapsQ/3M9d6SHVS44.jpg?size=1200x774&quality=96&sign=b9b5ba9a7a758eea9ca9d9d06764ed82&c_uniq_tag=H2b83C17rALXir4YQeGAupKCwJoRnabM4-UfSGV6dMw&type=album (дата обращения: 05.08.2024).

⁴⁴ Рис. 2. – Isaac Levitan, Russe, Juif Réalisme painter – URL: [Art Challengehttps://artchallenge.ru/gallery/fr/48.html](https://artchallenge.ru/gallery/fr/48.html) (дата обращения: 06.08.2024).

⁴⁵ Рис. 3. – 396613b6b2b8e8d2e407911dd052ae33.jpg (550×777). – URL: <https://i.pinimg.com/550x/39/66/13/396613b6b2b8e8d2e407911dd052ae33.jpg> (дата обращения: 06.08.2024).

выработку концепции или идеи, создание художественного произведения, которое является новым, оригинальным, полезным и удовлетворяет как своего создателя, так и других в течение определенного периода времени.

Некоторые исследователи утверждают, что нет единого определения творчества. Но это не значит, что общий знаменатель различных трактовок этого качества не дается. Этот общий знаменатель подчеркивает идею чего-то нового, независимо от того, насколько новым оно может быть. В художественной сфере творчество автора рассматриваемого произведения часто измеряется сравнением его с другими современниками. Часто для оценки творчества и инноваций, которые есть у рассматриваемого художника, используются такие параметры как: оригинальность, чувствительность, абстракция, синтез или гибкость. Применительно к изобразительному искусству можно выделить четыре основных типа творчества: миметическое, бисоциативное, аналоговое, интуитивное, которые могут иметь место в процессе обучения рисунку и живописи.

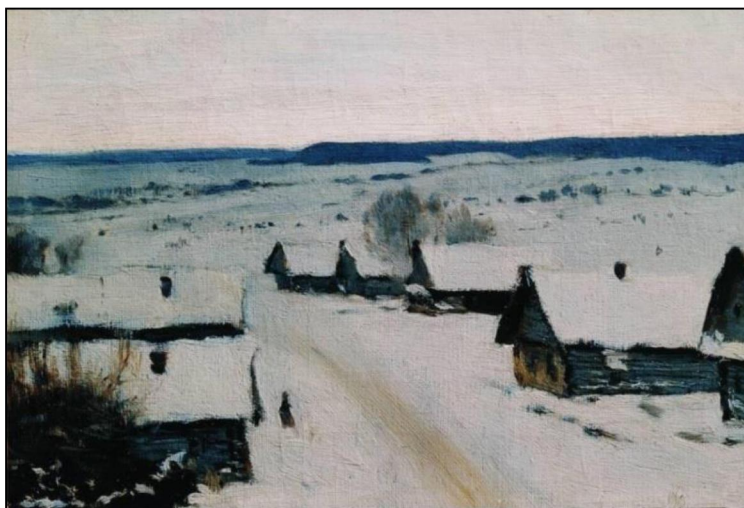

Рис. 2. И.И. Левитан. Этюд «Деревня. Зима». 1877-1878 гг. Тульский областной художественный музей. Тула

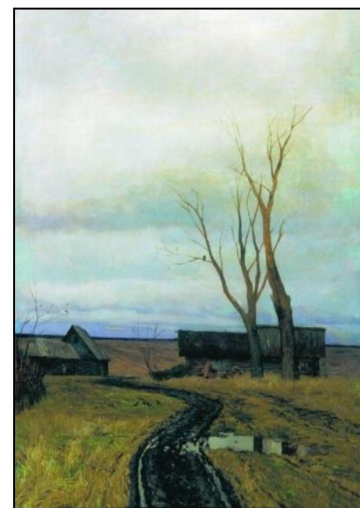

Рис. 3. И.И. Левитан. Этюд «Осень. Дорога». 1877 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

1. Миметическое творчество связано с концепцией подражания и воспроизведения реальности в искусстве. К миметическим заданиям по рисунку и живописи при подготовке художников традиционных художественных промыслов относится копирование произведений русских художников XIX века (рис. 4⁴⁶). При копировании изучается техника и технология выполнения рисунков и живописных этюдов, развивается понимание построения изображаемой формы, создания колорита (рис. 5⁴⁷).

⁴⁶ Рис. 4. – [ae071180c704741c50bfdad10653a755.jpg](https://i.pinimg.com/736x/ae/07/11/ae071180c704741c50bfdad10653a755.jpg) (736×994). – URL: <https://i.pinimg.com/736x/ae/07/11/ae071180c704741c50bfdad10653a755.jpg> (дата обращения: 06.08.2024).

⁴⁷ Рис. 5. – фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)».

Полученные при копировании навыки должны использоваться в учебных работах, в первую очередь, в этюдах с натуры [2, с. 47]. Но любой технический прием, изученный при копировании, не может быть использован в учебной работе без собственного переосмысления. Изображаемый объект находится в индивидуальных условиях освещения и расположения в пространстве, что заставляет студента творчески подойти к использованию освоенных технологических приемов. Изученные технологические приемы старых мастеров по рисунку и живописи могут применяться на занятиях по проектированию изделия традиционных художественных промыслов.

Рис. 4. К.Е. Маковский. Картина «Боярышня у окна (с прялкой)». 1890-е гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Рис. 5. Этап работы над деталями в копии

2. Аналоговое творчество по основным критериям близко к миметическому творчеству, только более сложно в исполнении. В нем объединяются идеи, которые уже известны, с новыми. Студент изучает произведения художников прошлого и старается использовать уже найденные живописные и графические приемы, объединив их с собственными идеями при выполнении этюда [3, с. 52]. Одним из наиболее часто используемых методов в данном виде творчества является – сравнение.

Сравнение – действие субъекта, направленное на поиск сходств и различий между двумя понятиями или объектами. В области рисунка и живописи сравнение является одним из основных методов работы над рисунком и этюдом. В рисунке сравниваются внутренние пропорции изображаемого объекта, пропорции предметов между собой в одной постановке. В процессе сравнения происходит отбор наиболее выразительных и характерных деталей изображаемых объектов. Вариативность решения заставляет подходить к процессу создания реалистического изображения

более творчески. Примером могут служить натюрморты французского живописца Ж.-Б. С. Шардена (рис. 6⁴⁸, 7⁴⁹).

Рис. 6. Ж.-Б. С. Шарден. Натюрморт. 1732 г.
Институт искусств. Детройт (США)

Рис. 7. Ж.-Б. С. Шарден.
«Банка с абрикосами». 1758 г.
Художественная галерея Онтарио,
Торонто (Канада)

Художник, изображая домашнюю утварь в натюрмортах, смог создать неповторимый и притягательный образ простых предметов быта, используя фактуру и технологические приемы масляной живописи.

3. Бисоциативное творчество подразумевает способность комбинировать, ассоциировать и связывать идеи из разных областей знаний для создания нового. Этот вид творчества в учебном процессе можно соотнести с выполнением декоративных решений натуральных этюдов.

Декоративные решения являются связующим звеном между натурными этюдами и рисунками и проектированием изделий традиционных художественных промыслов. Работа над декоративными решениями предполагает использование различных приемов и техник в одной работе. Например, для декоративных решений для таких видов традиционного прикладного искусства как художественное кружевоплетение и художественная вышивка характерно отказ от иллюзорности пространства. В декоративном изображении предметов постановки – цветов и различных растений – выбирается фронтальный ракурс без перспективных сокращений. Предметная плоскость не изображается или изображается условно. Студенту необходимо передать характер предметов, максимально приблизиться к пластическому языку конкретного вида традиционного прикладного искусства. Таким образом, студент разрабатывает декоративное решение, в

⁴⁸ Рис. 6. – [85d198ee8fbc8c5b12d92c72f269eff6.jpg](https://i.pinimg.com/736x/85/d1/98/85d198ee8fbc8c5b12d92c72f269eff6.jpg) (735×816). – URL: <https://i.pinimg.com/736x/85/d1/98/85d198ee8fbc8c5b12d92c72f269eff6.jpg> (дата обращения: 06.08.2024).

⁴⁹ Рис. 7. – https://vsdn.ru/images/data/mus/70921_big_1351834954.jpg – URL: <https://gallerix.ru/storeroom/533117779/N/1287889478/> (дата обращения: 11.09.2024).

котором будут использоваться два подхода – реалистический и декоративный, что позволит создать новое решение [4, с. 34] (рис. 8-11⁵⁰).

Характерным примером использования бисоциативного творчества являются учебные задания «Декоративное решение отдельных цветов» и «Декоративное решение отдельных веток растений с плодами», в процессе выполнения которых стоит задача сохранения узнаваемости природных форм, но более обобщенно, условно, подчеркнув характерные особенности конкретного вида цветов. Второй творческой задачей можно назвать выбор декоративного решения.

Рис. 8, 9. Примеры вариативности декоративных решений натюрморта

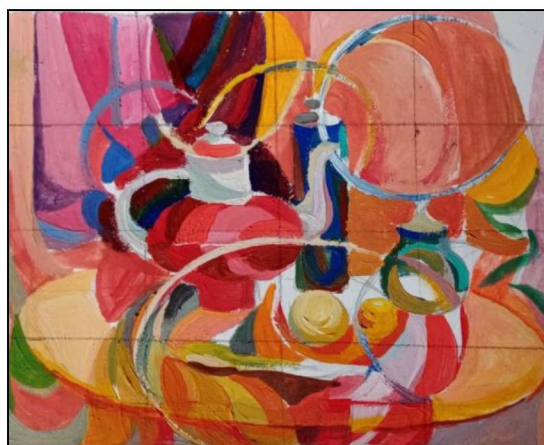

Рис. 10, 11. Примеры вариативности декоративных решений натюрморта

4. Интуитивное творчество основывается на спонтанности и непосредственном восприятии, что позволяет находить новые идеи и решения.

Можно выделить задания по декоративной живописи и декоративному рисунку, для которых характерно использование элементов интуитивного творчества. Перед студентом стоит задача не изобразить в точности натурную постановку, а создать образ изображаемых объектов. В начале работы над декоративными заданиями, когда выполняются эскизы, можно использовать ряд особенностей интуитивного творчества в изобразительном искусстве. В первую очередь, это спонтанность. Выполнения эскизов часто происходит без

⁵⁰ Рис. 8-12. — фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)».

предварительного планирования. Студенты полагаются на свои эмоции и интуицию, что позволяет им выразить внутренние состояния. Лучше выполнять несколько быстрых эскизов. Преподаватель ориентирует студентов таким образом, чтобы эскизы были разнообразны по решению. Например, в декоративной живописи решения одной и той же постановки может быть более сближенное по цвету и тону или более контрастное по цвету и тону. Обязательно после выполнения эскизов необходимо обсуждения полученных результатов студентом и преподавателем.

Следующим элементом интуитивного творчества при выполнении декоративного рисунка или декоративной живописи может быть экспериментальность. Например, выполняя графическое декоративное решение можно в одной работе использовать тушь, темперу, тонированную бумагу. При создании декоративной живописи возможно использовать акварельную и темперную технику добиваясь различных фактур красочного слоя, что приводит к новым неожиданным результатам, которые могут быть использованы на занятиях по проектированию изделий традиционных

Рис. 12. Декоративно-композиционное решение натюрморта

художественных промыслов. Например, передача материальности в проектах по художественному металлу (ювелирное искусство) или художественной резьбы по кости.

Еще один элемент интуитивного творчества – отказ от правил. В отличие от академического рисунка и живописи, в декоративных решениях можно отказываться от академических правил и стандартов, что способствует развитию образного мышления, вариативности композиционных решений. В декоративном изображении могут не использоваться законы перспективы, или совмещаться несколько различных перспектив, например, аксонометрическая и обратная (рис. 12).

Анализируя опыт обучения рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств (академии), можно прийти к выводу, что творчество не только возможно, но и необходимо в процессе профессиональной подготовки студентов. Используя различные типы творческих заданий и обозначая пути их решения задач, преподаватель добивается повышенного интереса к изучению рисунка и живописи. Процесс обучения у студентов должен ассоциироваться не только с напряженной каждодневной работой, но и с творчеством, которое помогает раскрыть свой профессиональный и художественный потенциал.

Литература

1. Васильева Е. И. Академическая живопись. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине : учебное пособие для бакалавров / Е. И. Васильева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016.– 40 с.: ил. – ISBN 978-5-906697-39-4.

2. Кузнецов Н. Г. Живопись : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Н. Г. Кузнецов; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 86 с. – ISBN 978- 5-906697-26-4.

3. Ломакин М. О. Академический рисунок : учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 136 с. – ISBN 978-5-906697-27-1.

4. Ломакин М. О. Декоративный рисунок: учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 66 с. – ISBN 978- 5-906697-53-0.

References

1. Vasil`eva E. I. Akademicheskaya zhivopis`. Rabochaya tetrad` dlya samostoyatel`noj raboty` studentov po discipline : uchebnoe posobie dlya bakalavrov / E. I. Vasil`eva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016.– 40 s. : il. – ISBN 978-5-906697-39-4.

2. Kuzneczov N. G. Zhivopis` : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti «Zhivopis`» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`) / N. G. Kuzneczov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 86 s. – ISBN 978- 5-906697-26-4.

3. Lomakin M. O. Akademicheskij risunok : uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / M. O. Lomakin; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 136 s. – ISBN 978-5-906697-27-1.

4. Lomakin M. O. Dekorativny`j risunok: uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / M. O. Lomakin; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 66 s. – ISBN 978- 5-906697-53-0.