

Уколова Ю.И., заместитель директора по научной и методической работе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 601408, Россия, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстера, ул. Советская, д. 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., deputy director for scientific and methodical work of the Mstera institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of «Higher school of folk arts (academy)», 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstera settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Внедрение мстерского миниатюрного рисунка в содержание обучения студентов высшего образования в области мстерской лаковой миниатюрной живописи

Implementation of mstera miniature painting in the content of teaching students of higher education in the field of mstera lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена экспериментальной работе по внедрению в структуру содержания высшего образования в области мстерской лаковой миниатюрной живописи мстерского миниатюрного рисунка. Автор анализирует влияние новой дисциплины на повышение навыков студентов при проектировании собственно-творческих произведений мстерской лаковой миниатюрной живописи. В статье рассмотрено применение критериально-оценочного подхода для проверки эффективности разработанного содержания обучения мстерскому миниатюрному рисунку.

Ключевые слова: мстерский миниатюрный рисунок, мстерская лаковая миниатюрная живопись, проектирование, высшее образование, экспериментальное исследование, стилизация и трансформация фигуры человека, творческая деятельность, линейный рисунок, академический рисунок, декоративный рисунок.

Annotation. The article is devoted to an experimental study on the introduction of teaching mstera miniature drawing into the structure of the content of higher education in the field of mstera lacquer miniature painting. The influence of the new discipline on improving students' skills in designing the actual creative works of the master lacquer miniature painting. The article considers the application of a criteria-based assessment approach to verify the effectiveness of the developed content of teaching the mstera miniature drawing.

Keywords: mstera miniature drawing, mstera lacquer miniature painting, design, higher education, experimental research, stylization and transformation of the human figure, creative activity, linear drawing, academic drawing, decorative drawing.

При создании собственно-творческого произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи важным аспектом является умение грамотно

и конструктивно верно выстроить фигуру человека. Для выполнения этой задачи в структуре содержания высшего образования в данной области искусства включено обучение академическому рисунку, в рамках которого студенты высшего образования изучают пропорции, пластику и анатомическое строение фигуры человека, а также моделировку формы при помощи тона. Однако академический рисунок и не может полностью закрыть потребность познания в способах изображения фигуры человека непосредственно для создания художественных произведений мстерской лаковой миниатюрной живописи.

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются студенты при трансформации академического изображения в стилизованную художественную интерпретацию, это сохранение пропорций и анатомической правильности изображения объекта стилизации с учетом художественной условности и сохранения особенностей мстерской лаковой миниатюрной живописи: композиции, цветовой гаммы, декоративных элементов и т.д. [1, с. 94]. Другая проблема – поиск баланса между реалистичностью и стилизацией, сохранением выразительности и индивидуальности изображенного образа.

Под «традициями» в изображении фигуры человека в мстерской лаковой миниатюрной живописи мы понимаем определенное декоративное интерпретирование реалистической натуры в одномерном пространстве композиционного решения, в котором характерными особенностями являются следующие:

1) удлиненность пропорций фигуры человека, руки и стопы имеют утонченный вид, голова соотносится с телом в пропорциях 1:9;

2) построение линий в три приема – тонкая линия, её наполнения и «тоновой удар» в основании конструкции линии, которая представляет собой наивысшую точку излома, тоновую доминанту;

3) подробная детализация изображения одежд фигуры человека с применением «ковровых» орнаментов и декорирования элементов амуниции;

4) предпочтение холодной цветовой гаммы: преобладают зеленые, голубы, изумрудные и золотистые оттенки цвета.

В действующем содержании обучения студентов высшего образования существовала учебная дисциплина, которая частично закрывала потребности в получении знаний и умений о стилизации плоскостного изображения фигуры человека – «Декоративный рисунок». Подробно специфика и содержание данной дисциплины при обучении студентов по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» проанализированы в трудах М.О. Ломакина, раскрыты основные принципы изобразительных приемов декоративного рисунка [2, с. 76]. В исследованиях автор акцентирует внимание на абстрактном мышлении и элементах импровизации при выстраивании алгоритма стилизации изображения; указывает на построение декоративного рисунка путем «имитации» единства художественного материала в практических работах студентов и привнесением

«дробности и случайности» в художественное произведение. М.О. Ломакин выстраивает алгоритм перехода и внедрения основных принципов академического построения фигуры в структуру декоративного рисунка, обосновывает необходимость непрерывной связи дисциплин профильного направления и рисунка, предлагая методы сближения учебных дисциплин путем имитации элементов различных видов традиционного прикладного искусства в декоративном рисунке [3, с. 138].

Соглашаясь с результатами исследований М.О. Ломакина о применении академических знаний в области рисунка для создания художественных произведений традиционного прикладного искусства, возможно утверждать, что в рамках творческого подхода к трансформации реалистического изображения в условно переработанное, допустимо использование подобных способов стилизации и алгоритмов перехода натуралистического изображения в двумерное плоскостное [5, с. 193].

Однако выстроенная общая концепция обучения декоративному рисунку для студентов традиционного прикладного искусства не отражала характерные сущностные художественные приемы мстерской лаковой миниатюрной живописи, такие как:

- графичность линий, имеющие свою толщину и тоновую интенсивность;
- светотеневая наполненность объёмной формы по принципу иконописной черно-красной прориси;
- насыщенность орнаментами композиции при имитации различных фактур.

В связи с вышесказанным возникла необходимость в разработке практических заданий, направленных не только на углубление знаний о лаковой миниатюрной живописи, но и способствующих повышению качества проектной деятельности студентов высшего образования. На основании колористической, композиционной, художественной и эстетической специфики мстерской лаковой миниатюрной живописи, анализа регионально-исторических особенностей преподавания данного вида искусства были не только изменены задания по декоративному рисунку, но и пересмотрена концепция обучения.

В качестве экспериментальной работы на базе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», единственного вуза в России, в котором обучают искусству мстерской лаковой миниатюрной живописи, была разработана и внедрена в процесс обучения концептуально новая дисциплина – «Мстерский миниатюрный рисунок».

Целью проводимого исследования являлась практическая проверка разработанного содержания обучения мстерскому миниатюрному рисунку. Объектом экспериментальной работы являлась оценка выполнения практических работ студентов высшего образования мстерской лаковой миниатюрной живописи по разработанным критериям и показателям качества.

Научная новизна исследования заключается в получении и представлении объективных сведений о практической эффективности разработанного содержания обучения в контексте подготовки высококвалифицированных художников, способных создавать уникальные произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи по собственным проектам.

Проверка и внедрение нового содержания обучения мстёрскому миниатюрному рисунку осуществлялась в период в 2018-2024 гг. В исследовании участвовало 30 студентов высшего образования и 5 преподавателей.

Эксперимент строился на использовании определенных методов исследования, таких как анализ, синтез, педагогическое наблюдение, экспертное критериальное оценивание, мониторинг результативности выполнения практических заданий, которые были основаны на сущности данного вида искусства и освоении содержания высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Разработаны адаптированные задания по учебным дисциплинам «Академический рисунок» и «Мстёрский миниатюрный рисунок». При разработке адаптированных заданий были поставлены и выполнены следующие задачи:

1) сформировать тематику заданий по академическому и мстёрскому миниатюрному рисунку в дополнение к темам проектирования будущих художественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи;

2) определить ракурсы фигуры человека в академических заданиях с менее выраженными трехмерными ракурсами без заострения прямой перспективы;

3) выстроить систему взаимной поддержки и консультирования между преподавателями кафедры рисунка и живописи головного вуза и кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова;

4) разделить ведение дисциплин «Академический рисунок» и «Мстёрский миниатюрный рисунок» между преподавателями-специалистами классической академической школы рисунка и стилистической (мстёрская лаковая миниатюрная живопись).

Разработанные задания при совместной работе кафедр головного вуза и филиала значительно повысили уровень знаний, умений и навыков студентов об изображении стилизованной фигуры человека.

Во время проведения экспериментально-опытной работы был выявлен уровень профессионального роста студентов высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Улучшились показатели качества стилизации в сравнении с декоративным рисунком: соответствие виду искусства, технологии и технике выполнения художественного произведения, тоновое решение, выдержанность графической линии росписи, а также композиционное решение в формате (рис. 1²²).

---

²² Рис. 1, 4. Графики автора статьи.

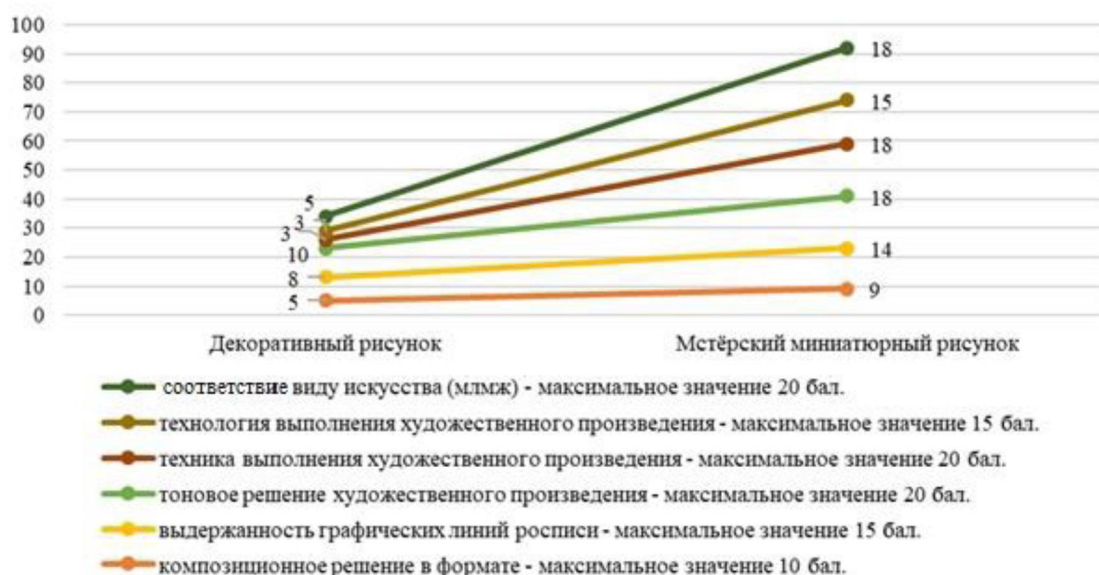

Рис. 1. Показатели освоения содержания новой дисциплины «Мстёрский миниатюрный рисунок» студентами высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи

Практическое задание по выполнению малоформатного линейно-конструктивного рисунка фигуры человека в различных положениях и кистевого черно-красного миниатюрного рисунка (рис. 2, 3²³) суммарно оценивается по 100-бальной шкале.

Данные демонстрируют прирост качественных характеристик в обучении студентов и доказывают эффективность разработанного содержания обучения мстёрскому миниатюрному рисунку в сравнении с декоративным рисунком.

После внедрения содержания обучения мстёрскому миниатюрному рисунку студенты лучше понимают процесс построения и внедрения академического трехмерного изображения в одномерную плоскость проекта художественного произведения. Это позволяет оптимизировать собственно-

Рис. 2. Линейный рисунок фигуры человека в историческом костюме

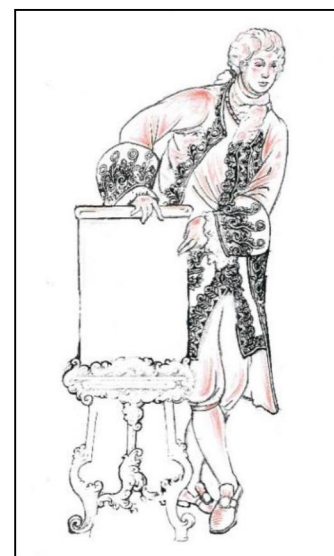

Рис. 3. Мстёрский кистевой черно-красный рисунок фигуры человека в историческом костюме

²³ Рис. 2, 3. Фото из методического фонда Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

творческую деятельность и повышает уровень освоения материала по проектированию (рис. 4).

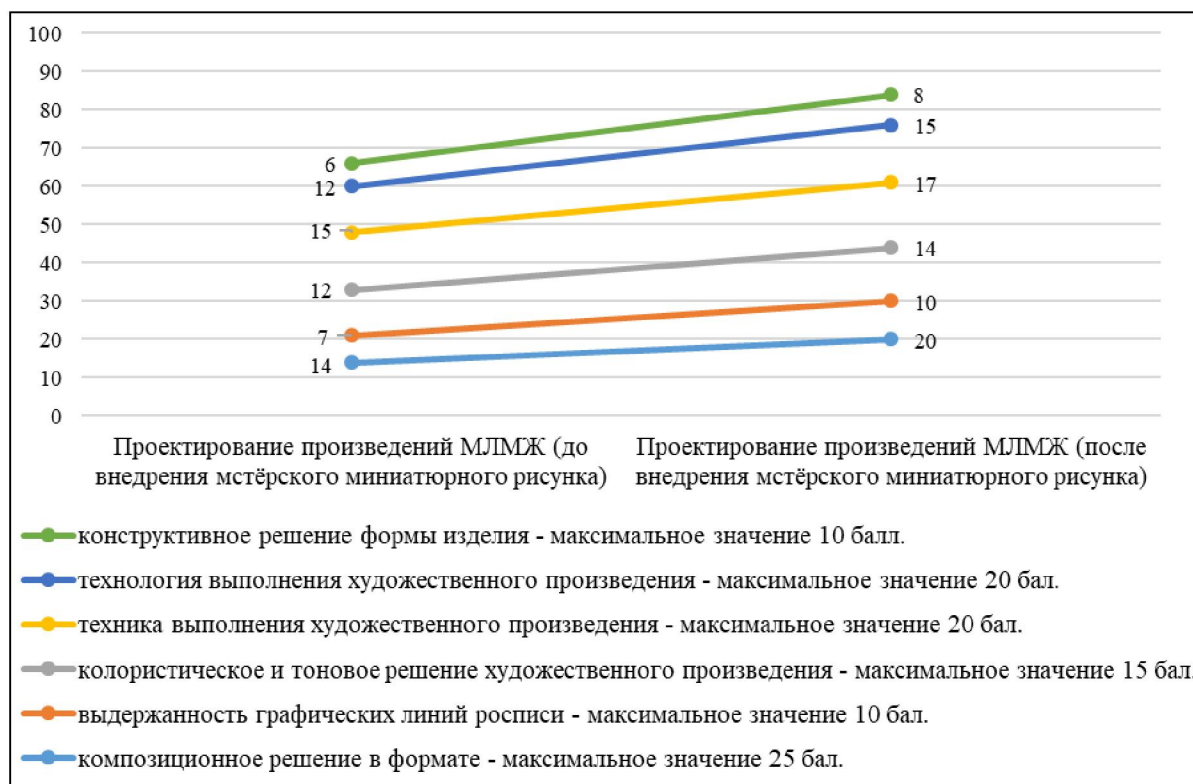

Рис. 4. Показатели освоения содержания дисциплины «Проектирования произведением мстерской лаковой миниатюрной живописи» студентами высшего образования

По итогам эксперимента, согласно проведенным опросам, студенты легче находят дополнительный материал для будущих проектов. Они чаще используют не только художественные образцы и каталоги мстерской лаковой миниатюрной живописи, но и обращаются к классической живописи и графике в поисках, но и проводят краткосрочные зарисовки фигур, чтобы лучше понять движение человеческого тела и создать образ персонажей для будущего проекта.

По результатам экспериментальной работы была расширена учебно-методическая база для студентов высшего образования мстерской лаковой миниатюрной живописи: разработано учебное пособие «Мстерский миниатюрный рисунок», адресованное студентам высшего образования данного вида искусства, содержащее теоретический и наглядный материал для практических занятий аудиторной и внеаудиторной работы [4].

Проведенное исследование доказало эффективность разработанного содержания обучения мстерскому миниатюрному рисунку, о чем свидетельствуют результаты эксперимента. Исключение из учебного процесса декоративного рисунка и внедрение новой дисциплины «Мстерский миниатюрный рисунок» позволило повысить уровень профессиональных навыков студентов, что отражается в росте качественных показателей,

созданных ими уникальных художественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Таким образом новый компонент содержания высшего образования в данной области искусства служит инструментом улучшения подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Борисова В. Ю. Профессиональное образование в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Борисова Валерия Юрьевна; Высшая школа народных искусств . – Москва, 2009. – 271 с.

2. Ломакин М. О. Закономерности работы над реалистическим и условно-плоскостным изображением в процессе создания декоративных решений натуральных рисунков / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2 (32). – С. 74-79. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00031. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (дата обращения: 12.11.2024).

3. Ломакин М. О. Преподавание академического и декоративного рисунка студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (39). – С. 135-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (дата обращения: 12.11.2024)

4. Уколова Ю. И. Мстёрский миниатюрный рисунок : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств ; технический редактор Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с.

5. Уколова Ю. И. Интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (49). – С. 191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (дата обращения: 14.11.2024).

References

1. Borisova V. Yu. Professional`noe obrazovanie v oblasti msterskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak faktor soxraneniya i razvitiya tradicionnoj xudozhestvennoj kul`tury` : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika

professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Borisova Valeriya Yur'evna; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv . – Moskva, 2009. – 271 s.

2. Lomakin M. O. Zakonomernosti raboty` nad realisticheskim i uslovno-ploskostny`m izobrazheniem v processe sozdaniya dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (32). – S. 74-79. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00031. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (data obrashheniya: 12.11.2024).

3. Lomakin M. O. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentam lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (39). – S. 135-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 12.11.2024)

4. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy'sshaya shkola narodny`x iskusstv ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s.

5. Ukolova Yu. I. Integrirovaniye e`lementov realisticheskogo izobrazheniya v xudozhestvenno-graficheskie proekty` izdelij mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (49). – S. 191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (data obrashheniya: 14.11.2024).