

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., candidate of art history, member of the Union of artists of Russia, head of the drawing and painting department at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи
Peculiarities of depicting the nude human figure in drawing and painting by future artists of lacquer miniature painting

Аннотация. В статье рассматривается значение и специфика изображения обнаженной фигуры человека на занятиях по рисунку и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи. Автор рассматривает методику изображения обнаженной фигуры человека на практических занятиях по рисунку и живописи. Выявлены проблемы в изображении студентами фигуры человека. Анализируется опыт отечественной художественной школы за последние триста лет в области обучения изображению обнаженной модели.

Ключевые слова: обнаженная фигура человека, отечественная школа изобразительного искусства, пропорции, пластическая анатомия, рисунок, живопись.

Abstract. The article refers to the significance and specificity of the human nude figure drawing and painting study in the educational process of the lacquer miniature-painting students. The author gives insights of the methodology of the human nude figure depicting during the drawing and painting practical studying hours. The article gives an analysis of the national school of fine arts over the last three hundred years in the field of the nude figure studies.

Keywords: Nude human figure, native school of fine art, proportions, plastic anatomy, drawing, painting.

Одним из уникальных видов традиционных художественных промыслов является палехская, холуйская и мстерская лаковая миниатюрная живопись. От будущих художников лаковой миниатюрной живописи требуется умение создавать высокопрофессиональные сложные тематические композиции на исторические и современные темы. В подобных композициях главный объект

– человек, от умелого изображения которого зависит успех в создании художественного образа сюжетной композиции (рис. 1²⁰).

Рис. 1. Герасимович Н. Выпускная квалификационная работа. Пластина
«Художественные промыслы Северной Двины». 2020 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

За последнее время в Российском университете традиционных художественных промыслов были внесены значимые изменения в процесс подготовки по рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов. Новые принципы преподавания рисунка и живописи были отражены в научных статьях [1, с. 152-160; 2, с. 74-79; 3, с. 300-310; 4, с. 191-202], в первую очередь, это коснулось содержания учебных программ по рисунку и живописи.

²⁰ Рис. 1-4, 10. Фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Учебные программы стали более ориентированными на профиль подготовки студентов. Основным объектом изображения в учебном рисунке и живописи выступает фигура человека, изменился подход к задачам учебного рисунка, приоритетом стало изучение и передача конструкции, пластики и анатомии фигуры [5; 6; 7; 8] (рис. 2).

Появились задания по миниатюрному рисунку, который выполняется на основе натуральных рисунков, который помогает переводить изображение, выполненное в технике академического рисунка, в масштаб и технику рисунка лаковой миниатюрной живописи.

В учебные программы по живописи были включены задания по малоформатной живописи, которые помогают студентам работать с изображениями малого формата, приобретать навыки миниатюрной живописи на занятиях по проектированию и мастерству.

Несмотря на существенные изменения в содержании учебных программ по рисунку и живописи и полученные положительные результаты профессиональной подготовки студентов, остается ряд проблем в изображении студентами фигуры человека:

- неточная передача пропорций в изображении фигуры в рисунке и живописи (короткие ноги – длинный торс, короткие бедра – длинные голени и т.д.);
- отсутствие пластической взаимосвязи одежды с формой человеческого тела;
- ошибки в пропорциях при передаче взаимосвязи изображения различных частей человеческого тела между собой (рук и торса, плечевого пояса и рук, поясничного отдела и таза с нижними конечностями).

Перечисленные недостатки могут быть частично устранены на занятиях по пластической анатомии, в первую очередь на теоретическом уровне. Без практических упражнений невозможно закрепить полученные знания по пластической анатомии человека. Решению проблемы помогут выполнение заданий по рисунку и живописным этюдам с изображением обнаженной модели. Палехская, мстерская и холуйская лаковая миниатюрная живопись родилась на основе древнерусской иконописной традиции, иконописцы не изучали фигуру человека, не изображали ее с натуры. Подготовка иконописцев велась путем многократного копирования иконописных

Рис. 2. Учебное задание по рисунку
«Рисунок стоящей женской
фигуры. Контрапост»

подлинников, которые были выполнены с достаточно точной передачей пропорциональных и анатомических особенностей человеческого тела.

Возникает противоречие между иконописным изображением человека и академическим рисунком человека с натуры.

Унаследовав основные композиционные, колористические и пластические закономерности иконописи мастера лаковой миниатюрной живописи более разнообразно и свободно стали подходить к трактовке пластики фигур. При изображении светских сюжетов, посвященных труду человека, ратным подвигам народа, спорту и т.д., фигуры человека стали изображать в движении и различных ракурсах. Этот подход уже не соответствовал в полной мере иконописной традиции, хотя трактовка складок одежды определенные жесты и ракурсы человеческих фигур соотносились с древнерусской живописи (рис. 3, 4).

Рис. 3. Прорись женской фигуры

Рис. 4. Живописное решение женской фигуры в московском стиле.
Техника темперной живописи

Обращаясь к истории отечественной школы преподавания рисунка, можно отметить, что, начиная с начала XVIII века, в ходе реформы Петра I, организуются светские школы рисования, где не только копируют образцы, но и выполняются работы с натуры. Для преподавания изображения фигуры человека издается книга И.Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству», в которой уделено большое внимание методике построения, изображения и анализу натуры. Книга богато иллюстрирована таблицами, в которых предложено использовать законы антропометрии для изображения фигуры человека.

В 1757 г. учреждена Академия художеств, в которой на начальной ступени образования обучение рисунку включало три этапа.

Первый этап – копирование образцов рисунков с изображением голов и частей человеческого тела; второй – рисунок с натуры различных гипсовых фигур Антиноя, Аполлона, Германика и т.д.; третий – рисование с натуры обнаженной фигуры человека.

Методика преподавания рисунку была организована таким образом, что ученик мог переходить из гипсового класса в натурный только после достижения определенных успехов. Подобный неформальный подход к обучению рисунку позволял добиться высокого уровня художественной подготовки, в т.ч. изображения фигуры человека. Что оказало влияние на формирование профессиональных качеств известных художников, таких как А.П. Лосенко (рис. 5²¹), Г.И. Угрюмов, А.И. Иванов, А.Е. Егоров (рис. 6²²), В.К. Шебуев (рис. 7²³) и др.

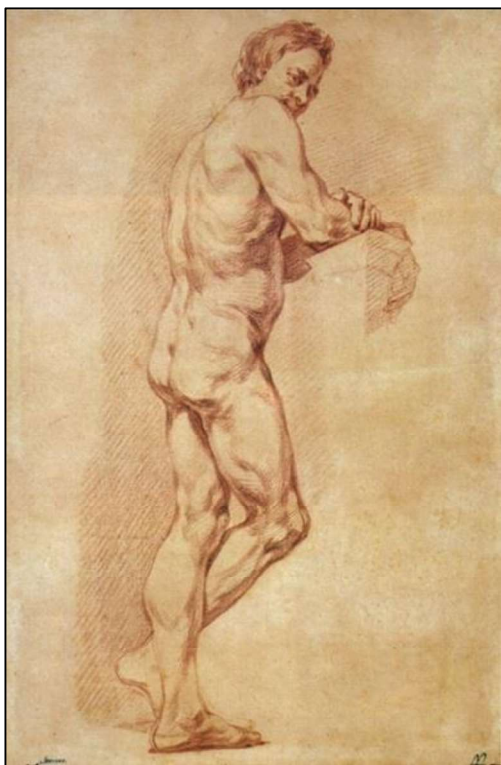

Рис. 5. Лосенко А.П. Рисунок. Натурщик. 1770 г.

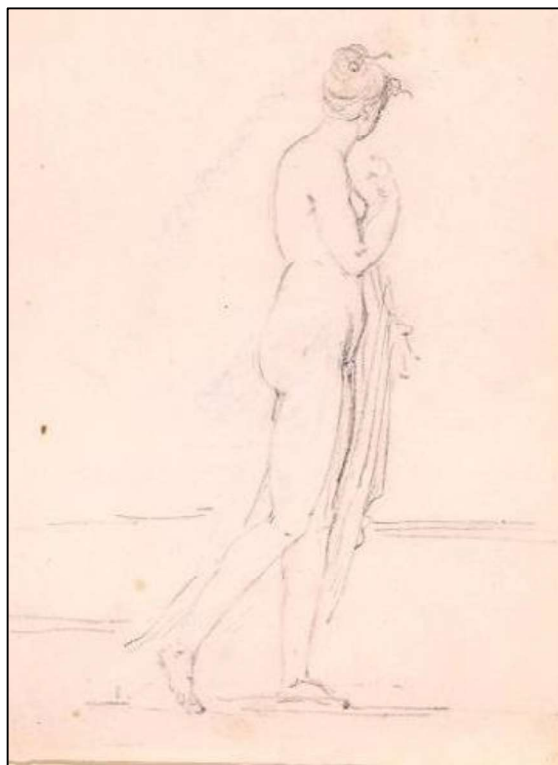

Рис. 6. Егоров А.В. Рисунок. Обнаженная женская фигура. 1800 г.

²¹ Рис. 5. Антон Павлович Лосенко (1737—1773 гг.) // Музей рисунка : [сайт]. – URL: <https://all-drawings.livejournal.com/288836.html> (дата обращения 12.05.25).

²² Рис. 6. Егоров А. В. Рисунок. Обнаженная женская фигура. 1800 г. // Пушкинский музей : [сайт]. – URL: <https://collection.pushkinmuseum.art/entity/OBJECT/127269?index=3&paginator=entity-set&entityType=PERSON&entityId=66085&attribute=objects> (дата обращения: 12.05.25).

²³ Рис. 7. Шебуев В. К. «Крещение Российского народа при великом князе Владимире. 1804 г. // Виртуальный Русский музей : [сайт]. – URL: <https://rusmuseumvr.ru/data/collections/drawings/r-5979/index.php> (дата обращения: 12.05.25).

В начале XIX века происходит дальнейшее развитие отечественной художественной школы. В Академии художеств увеличивается количество заданий по изображению обнаженной фигуры человека, рисунки начинают выполнять в различных техниках, не только в линейной манере, но и выполненной мягкими материалами. В 1873 г. преподаватель Московской рисовальной школы А.Т. Скино совместно с Фебрини выпускает пособие «Школа рисования, черчения и перспективы для всех возрастов. Теоретическое и практическое изложение правил». Большой раздел пособия отведен рисованию фигуры человека, в т.ч. обнаженной.

Рис. 7. Шебуев В.К. Рисунок «Крещение Российского народа при великом князе Владимире». 1804 г. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Несмотря на стремительное развитие отечественной школы рисования к середине XIX века в академической школе наблюдается застой. При рисовании в натурном классе ученики больше использовали заученные идеализированные схемы, полученные при рисовании античных слепков, что приводит к неестественности и условности натуральных рисунков обнаженных моделей.

Отношение к рисунку в Академии изменилось после того, как начал педагогическую деятельность П.П. Чистяков. Работы учеников, выполненные под его руководством, стали более реалистичными, передавали характерные особенности изображаемой натуры. По мнению П.П. Чистякова, «по-настоящему, прежде всего надо научить глядеть на натуру, это почти самое главное и довольно трудное» [9, с. 134-135].

В начале XX века с появлением новых направлений в искусстве — импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма и других —

академические принципы изучения природы отходят на второй план. Появляется большое количество художественных школ, где рисование с натуры, в том числе и обнаженной модели, не считается основным и может быть заменено другими заданиями.

Распространение формалистских направлений в искусстве приводит к отрицанию академической школы и реалистического изображения природы. Однако принципы рисования с натуры поддерживаются в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Продолжателем традиций реалистической школы становится И.Е. Репин. В основе его метода обучения рисунку и живописи лежал принцип изучения обнаженной фигуры человека. Ученики выполняли с натуры рисунки и живописные этюды как мужской, так и женской фигуры. И.Е. Репин считал, что изучение обнаженной фигуры человека лучше начинать с изучения женской модели, утверждение не бесспорное, т.к. конструктивные особенности и пластическая взаимосвязь различных частей тела лучше просматриваются на мужской модели. Его учениками стали известные отечественные художники и преподаватели: Ф.А. Малявин (рис. 8²⁴), Б.М. Кустодиев (рис. 9²⁵), И.И. Бродский.

На волне революционных событий 1917-1920 гг. в России художники-педагоги отказываются от принципов изображения человека с натуры, начинается период формалистических и абстрактных поисков в преподавании изобразительного искусства в отечественной школе. С 1930–1940-х гг. отечественная школа изобразительного искусства начинает основываться на принципах соцреализма. В 1937 г. открывается Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры и Московский институт изобразительных искусств. В процессе обучения в этих учебных заведениях академический рисунок занимает ведущее место. Изображение с натуры человека, в первую очередь обнаженной модели, рассматриваются как наиболее эффективный метод овладения изобразительной грамотой, которая помогает понять закономерности построения формы человеческого тела.

К рисункам и живописным этюдам с изображением природы предъявляются требования полной завершенности рисунка, взаимного подчинения различных деталей и анализ светотонального решения формы фигуры человека.

После окончания Великой Отечественной войны происходит дальнейшее развитие реалистической школы рисования и живописи. Проводится реформа художественного образования. В 1947 г. было принято постановление Советов Министров СССР о преобразовании Всероссийской Академии художеств в Академию художеств СССР. В результате, начиная с 1947-1948 учебного года, вводится рисование головы человека с гипса

²⁴ Рис. 8. Филипп Малявин. Контур. Графика из собрания И. И. Бротского // Музей Академии Художеств : [сайт]. – URL: <https://artsacademymuseum.org/exhibition/filipp-andreevich-malyavin/> (дата обращения: 12.03.2025).

²⁵ Рис. 9. Девушка, расчесывающая волосы // Галерея : [сайт]. – URL: <https://www.artcontext.info/modern-art-galleries.html?func=detail&id=8361> (дата обращения: 12.03.2025).

и натуры, рисунок торса и фигуры, а также частей тела человека (рук, ног), фигура человека в ракурсе, обнаженная фигура, двойная модель и портрет. Особое внимание уделялось длительным постановкам с проработкой деталей в рисунке. Создается единая система подготовки художников-живописцев, изучение обнаженной модели происходит на уровне художественных училищ и средних художественных школ Ленинграда и Москвы.

Рис. 8. Малявин Ф.А. Рисунок женской фигуры. 1912 г. Музей Академии Художеств (г. Санкт-Петербург)

Рис. 9. Кустодиев Б.М. Рисунок «Девушка, расчёсывающая волосы». 1917 г. Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых (г. Киров)

Подобный подход позволял сохранить высокий уровень реалистического искусства и воспитать поколения художников, которые не только в совершенстве могли изобразить фигуру человека, но и воплотить полученные знания в тематических картинах, панно, мозаиках.

На современном этапе развития отечественной художественной школы сохраняются традиции русской и советской школы реалистического изобразительного искусства. Несмотря на современные вызовы времени, проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности, в т.ч. в изобразительное искусство, изучение фигуры человека остается важным этапом профессиональной подготовки современных художников-станковистов, монументалистов и прикладников.

Анализируя опыт отечественной художественной школы за последние 300 лет, можно сделать вывод, что одной из основ является изучение человека, как в рисунке, так и в живописи, в т.ч. обнаженной модели. Без знания пластики, пропорций и характерных особенностей изображения человека невозможно создать убедительное произведение, отражающее его жизнь и деятельность во всей сложности и многообразии.

Накопленный опыт и принципы обучения будущих художников живописцев нельзя полностью «скопировать» и применить для подготовки художников традиционных художественных промыслов, в частности, лаковой миниатюрной живописи. Перед художниками стоят разные задачи, различен и подход в построении композиции, технике и технологии исполнения произведения, трактовке формы. Но использование некоторых методик, в частности изучение фигуры человека в рисунке и живописи, наработанных академической школой, не только не будет противоречить особенностям лаковой миниатюрной живописи, но и поможет создавать высокохудожественные произведения.

В процессе работы над современными сюжетными композициями лаковой миниатюрной живописи перед студентами стоит сложная задача – разработка композиции на современные темы, где требуется изображение человека в одежде, которая подчеркивает пластику человеческого тела. При постановке подобных задач без глубокого знания пластики фигуры невозможно создать высокопрофессиональное произведение лаковой миниатюрной живописи.

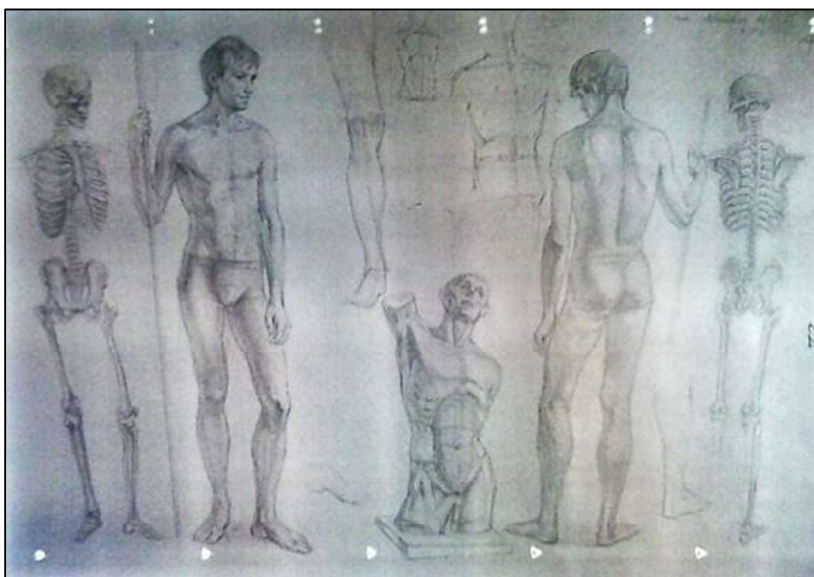

Рис. 10. Учебное задание по рисунку «Обнаженная фигура в двух поворотах с анатомическим разбором

Задания по изучению обнажённой фигуры человека должны стать той основой, которая поможет изображать фигуру человека в композициях лаковой миниатюрной живописи. Для изучения обнаженной фигуры человека лучше всего выполнять задания по рисунку и живописи мужской модели.

Конструктивные особенности мужского телосложения позволяют лучше проследить особенности и взаимосвязь частей человеческого тела.

В учебных программах по рисунку и живописи для студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, предусмотрены задания по изучению обнаженной модели. Особенно полезно задание «Рисунок фигуры человека в двух поворотах с анатомическим разбором» (рис. 10), при выполнении которого происходит изучение анатомии обнаженной фигуры человека, анализ конструктивных особенностей строения тела. На занятиях по живописи также выполняются этюды обнаженной фигуры.

Полагаем, что количество часов, отведенное на изучение обнаженной модели будущими художниками лаковой миниатюрной живописи, может быть увеличено, прежде всего по рисунку. Наиболее эффективно, если задания

по изучению обнаженной мужской фигуры выполняются в полной взаимосвязи с изучением пластической анатомии.

Литература

1. Ломакин М. О. Влияние исторической традиции на трансформацию формы в декоративных решениях по рисунку студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи / М. О. Ломакин – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 – С. 152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-22.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

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. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2020_1/2020_02-07.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

3. Уткин А. Л. Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи: стилизация формы с учетом пластической анатомии живописи / А. Л. Уткин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 300-310. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-36.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

4. 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. – № 4 (50). – С. 191-202. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

5. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.

6. 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; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Текст : непосредственный.

7. 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. – Текст : непосредственный.

8. 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. – Текст : непосредственный.

9. Гинзбург И. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система / И. В. Гинзбург. – Ленинград, Москва : Искусство, 1940. – 204 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Lomakin M. O. Vliyanie istoricheskoy tradicii na transformaciyu formy` v dekorativny`x resheniyax po risunku studentov, obuchayushhixsya lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M. O. Lomakin – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 – S. 152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-22.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

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. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2020_1/2020_02-07.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

3. Utkin A. L. Izobrazhenie figury` cheloveka v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: stilizaciya formy` s uchetom plasticheskoy anatomii zhivopisi / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 300-310. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-36.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

4. 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. – № 4 (50). – S. 191-202. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

5. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. 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; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

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

8. 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. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Ginzburg I. V. P. P. Chistyakov i ego pedagogicheskaya sistema / I. V. Ginzburg. – Leningrad, Moskva : Iskusstvo, 1940. – 204 s. – Tekst : neposredstvenny`j.