

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: serov_p@mail.ru

Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи
Development of professional skills through execution of small-format studies in the field of lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния выполнения малоформатных живописных этюдов на совершенствование профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись. Основная цель заключается в анализе подходов, способствующих интеграции академических знаний и практических умений в процессе обучения студентов лаковой миниатюрной живописи. Применяя методику, основанную на выполнении этюдов с натуры, автор исследует как данный подход способствует развитию аналитического мышления, технической точности и творческой интерпретации художественного образа.

Ключевые слова: лаковая миниатюра, малоформатный этюд, профессиональные навыки, художественное мышление, технологическая грамотность, интеграция теории и практики, традиционные художественные промыслы, образовательные методики.

Abstract. The article is devoted to investigating the impact of executing small-format painting studies on enhancing the professional skills of students studying lacquer miniature painting. The main objective lies in analyzing approaches that facilitate the integration of academic knowledge and practical skills during the training process for lacquer miniature painting students. By employing a methodology based on performing studies from nature, the author explores how this approach contributes to developing analytical thinking, technical precision and creative interpretation of artistic imagery.

Keywords: lacquer miniature, small-format study, professional skills, artistic thinking, technological literacy, integration of theory and practice, traditional art crafts, educational methodologies.

Современное социокультурное пространство характеризуется возрастающим интересом к сохранению и развитию традиционного культурного наследия России. В условиях современного образовательного процесса возникает необходимость совершенствования профессиональных

навыков студентов посредством использования разнообразных методик, способствующих всестороннему развитию их творческого потенциала [3, с. 11].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных педагогических подходов, позволяющих не только совершенствовать технику выполнения малоформатного живописного этюда, но и способствующих формированию эстетического вкуса, аналитических способностей и умения интерпретировать традиционные художественные мотивы в современном контексте. Цель исследования заключается в изучении влияния выполнения малоформатных этюдов на развитие профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись.

Совершенствование профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, в процессе выполнения малоформатных живописных этюдов, представляет собой сложную проблему, охватывающую разнообразные аспекты формирования художественного мышления и технологической грамотности, направленные на подготовку будущих художников-миниатюристов.

Реализация интегративного подхода в профессиональном художественном образовании, особенно в сфере традиционных художественных промыслов, является ключевым условием преодоления разрыва между теоретическим знанием, технологическим мастерством и творческим мышлением студентов.

Интегративные связи междисциплинарного уровня в профессиональном образовании рассматриваются многими исследователями как эффективный педагогический метод, способствующий формированию у обучающихся целостной картины мира и развитию универсальных компетенций.

В области традиционных художественных промыслов, отмечает Н.М. Александрова, интеграция является одной из основных идей, воплощаемой в профессиональном образовании уже несколько лет. Исследователь выделяет комплекс интегративных методологических подходов, применяемых в профессиональном образовании в области традиционных промыслов: регионально-исторический, художественно-технологический, интегративно-модульный, инвариантно-вариативный, практико-ориентированный и междисциплинарный.

Художественно-технологический подход, в частности, устанавливает взаимосвязь между художественной и технологической видами деятельности студентов, подчеркивая совместимость их практического освоения. Именно в рамках этого подхода интеграция живописных техник в обучении лаковой миниатюре находит свое обоснование. Обоснованность применения малоформатных этюдов подтверждается и классификацией интегративных подходов, предложенной Н.М. Александровой [1, с. 41]. Выполнение этюдов в малом формате способствует реализации практико-ориентированного подхода, направленного на успешное освоение знаний, умений и навыков.

Академическая живопись как дисциплина, основанная на непосредственном наблюдении натуры, развивает навык зрительной точности,

колористической грамотности и пластического анализа формы (рис. 7).

Академический подход выполнения живописных этюдов с натуры предусматривает следующее:

- распределение степени детализации – чем ближе предмет к зрителю, тем тщательней его детализация [2];
- акцентирование главного, обобщение второстепенного – явное выделение смысловых центров смягчением периферии;
- создание глубины пространства – достигается контрастом переднего плана и размытостью фона.

Академический и малоформатный этюд в образовательной практике дополняют друг друга и успешно применяются в процессе подготовки художников-миниатюристов, владеющих различными средствами выразительности.

В основе уникальной стилистики лаковой миниатюрной живописи синтез иконописных технических и стилистических приемов с композицией, светской тематикой сюжетов, движениями фигур, унаследованных от академической живописи.

В лаковой миниатюрной живописи художники формируют художественные образы не непосредственно с натуры, а опираясь на визуальную память, художественное воображение и глубоко изученные источники. Таким источником информации в процессе рисования малоформатного этюда служит академический этюд с натуры. Выполняя его, студенты приобретают навык работы по памяти и представлению, опираясь на собранный натурный материал.

Сюжеты лаковой миниатюрной живописи традиционно включают сцены и образы, которые трудно или невозможно точно воспроизвести с натуры или в постановочных композициях (исторические и религиозные сюжеты, темы сказок, былин, народного быта). В связи с необходимостью обеспечения исторической и культурной достоверности студенты предварительно проводят тщательную исследовательскую работу: выполняют этюды с натуры, изучают литературные и фольклорные источники, исторические иллюстрации, старинные гравюры, коллекции костюмов и предметов традиционных художественных промыслов. Собранный материал служит фундаментом для создания художественно убедительных и стилистически точных композиций. Если художник не имеет личного опыта или непосредственных воспоминаний о сюжете, который он собирается изобразить, он углубляется в исследовательский процесс, позволяющий корректно передать все необходимые детали и нюансы эпохи или фольклорного контекста. Навык сбора и использования материала для выполнения произведения лаковой миниатюрной живописи формируется в процессе работы над малоформатным живописным этюдом.

Начиная с последней трети XVI века и вплоть до XX столетия, в художественной практике утвердился метод, при котором живописец предварительно формировал своего рода эмпирический «банк зрительных данных»: он выполнял натурные этюды человеческих фигур, элементов

костюма, ландшафтных и архитектурных фонов, а также фиксировал в альбомах характерные типажи и выразительные позы. Далее, уже в условиях мастерской, художник, опираясь на эти собранные наблюдения, а также активизируя ассоциативную память и творческое воображение, осуществлял комплексный синтез визуального материала, создавая цельную композицию произведения. Процесс создания художественного образа требовал не только высокого уровня зрительной памяти, но и способности ментально реконструировать и дополнять натурные впечатления. Неслучайно академические учебные программы включали специальные упражнения на развитие памяти, направленные на систематическую тренировку умения воспроизводить объекты по представлению, что, в свою очередь, формировало у студентов основу для последующих творческих экспериментов.

В результате выполнения малоформатного этюда формируется навык самостоятельного создания художественного образа на основе имеющегося визуального опыта и знаний. Это умение напрямую связано с развитием композиционного мышления: способность мысленно структурировать композицию означает творчески мыслить образами.

Как показал опыт преподавания студентам, изучающим миниатюрную живопись, деятельность, опирающаяся на зрительную память, отнюдь не противостоит непосредственному рисованию с натуры, но, напротив, органично проистекает из него и требует систематического подкрепления эмпирическими наблюдениями; следовательно, формирование полноценного живописца-миниатюриста предполагает единство этих двух операций, когда первоначальный этап характеризуется детальным исследованием объективной реальности, а следующий – её креативным преобразованием. Таким образом, описываемое единство двух видов учебных заданий (академический и малоформатный этюд) обеспечивает максимально высокий образовательный эффект: студент обретает одновременно техническую компетентность, повышенную наблюдательность и способность реализовывать замыслы независимо от наличия визуального прототипа. Отсюда следует, что дидактическая ценность упражнений по малоформатной живописи заключается в подготовке обучаемого к самостоятельной творческой деятельности, формирующей его как мыслящего в категориях цвета и формы исследователя, а не как пассивного копировщика действительности, что, в свою очередь, обуславливает статус данного учебного задания как незаменимого звена академической системы художественного образования. В рамках академической художественной школы непосредственное изучение натуры неотделимо от систематической работы с предварительными визуальными материалами (академический этюд, эскизы, зарисовки), формируя единую методологию, в которой оба компонента взаимно дополняют и усиливают друг друга. Интеграция непосредственного наблюдения, аналитического воспроизведения по натурным этюдам и по памяти обеспечивает достоверность, композиционную целостность и тематическую насыщенность произведения лаковой миниатюрной живописи.

Малоформатный живописный этюд – это учебная живописная работа

миниатюрного формата, выполняемая студентом не непосредственно с натуры, а по предварительно написанному академическому этюду с натуры и собранному визуальному материалу (зарисовки, эскизы, репродукции); она служит связующим звеном между академической школой и технологическими приёмами и стилистикой лаковой миниатюрной живописи, требуя точного масштабирования формы, высокой степени детализации, насыщенности колорита и декоративной стилизации, тем самым формируя у художника-миниатюриста навыки зрительной памяти, композиционного мышления и технического мастерства.

Учебные занятия по выполнению малоформатной живописи включают этапы:

1. *Вводно-аналитический блок* – лекция-презентация, разбор методических образцов и постановка критериев качества; преподаватель объясняет, как при уменьшении формата сохранить пропорции, детализацию и колорит;

2. *Организация рабочего пространства и материалов* – подбор картонов, грунтов, темперной палитры, кистей разного размера и вспомогательных оптических приборов (лупа по необходимости);

3. *Демонстрационно-технологический показ* – пошаговая демонстрация преподавателем подготовки основы, последовательности живописных слоёв и принципов стилизации;

4. *Самостоятельная практическая работа под контролем преподавателя* – студент применяет весь алгоритм выполнения малоформатного живописного этюда, корректируя работу по текущим замечаниям;

4.1. *Подготовительный этап и перенос рисунка* – масштабирование академического этюда, точный перевод контуров на картон, нанесение грунтовки для усиления цветовой насыщенности;

4.2. *Подмалёвок* – обобщённое решение основных тонально-цветовых отношений кроющими мазками или прозрачной прокладкой цвета;

4.3. *Лессировочные слои* – последовательное наложение тонких прозрачных слоёв краски для углубления цвета и моделировки объёма;

4.4. *Детализация и моделировка формы* – тщательная прорисовка мелких элементов, акценты бликами, использование кроющих пигментов в светах;

4.5. *Обобщение и декоративная стилизация* – смягчение излишне резких деталей, выравнивание фактуры, усиление орнаментальных и цветовых акцентов в стилистики лаковой миниатюры;

5. *Коллективный и индивидуальный разбор результатов* – экспертная оценка, фиксация ошибок, план дальнейших упражнений; формирование навыка профессиональной рефлексии;

6. *Итоговое оформление и архивирование* – защитная лакировка, подпись, фотосъёмка для портфолио.

Основные этапы процесса создания малоформатного живописного этюда натюрморта в интерьере, демонстрирующие последовательность

выполнения задания, можно проследить на примере конкретной работы студента (рис. 1-5³²). Разделение процесса на стадии (подмалёвок → лессировка → детализация → обобщение) обеспечивает методичное освоение сложной техники, строгую технологическую дисциплину при работе с материалом и гарантирует достижение художественной целостности и выразительности малоформатного живописного этюда.

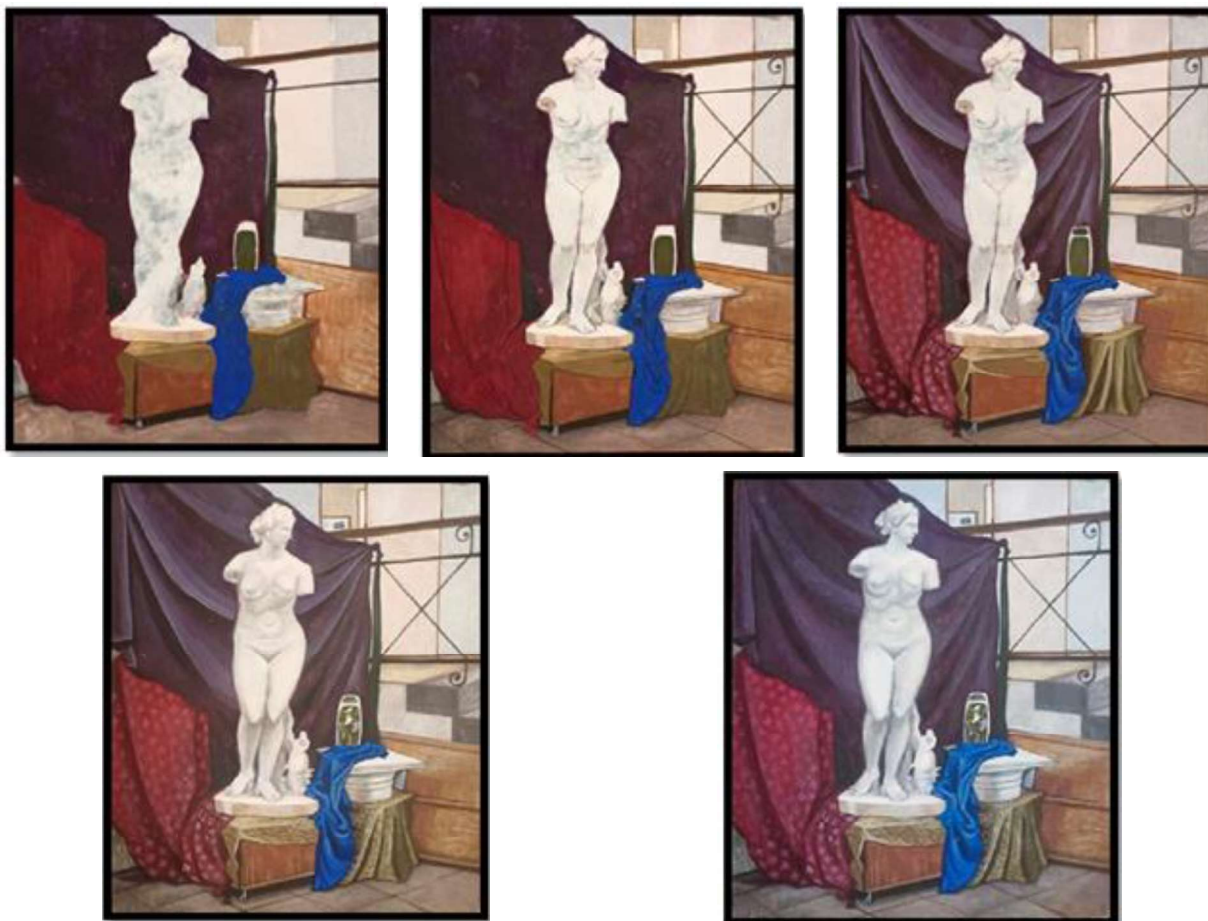

Рис. 1-5. Панфилец П.Р., студент IV курса специалитета.
Стадии выполнения малоформатного этюда

После переноса рисунка на картон и нанесения грунтовки для усиления насыщенности цветов переходят к этапу подмалёвка, то есть нанесения первых слоёв темперной краски, определяющих основные цветовые пятна будущей живописи. Подмалёвок – это обобщённое решение основных тональных и цветовых отношений, на этом этапе определяется локальный цвет объектов или фона, который наносится как кроющим способом, так и методом лессировки [4, с. 105]. Далее происходит тщательное прорисовывание предметов живописного этюда, проработка мелких деталей и выделение ключевых формообразующих складок. Выполняется нанесение полутонов и первых слоев пробелов посредством лессировочной техники. Лессировка –

³² Рис. 1-8. Фото из архива кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

это техника многослойной живописи, при которой на хорошо просушенный подмалёвок накладываются тонкие прозрачные слои краски [4, с. 107]. Завершающий этап включает нанесение бликов на освещенные участки формы для усиления её выразительности и придания объемности.

На этапе детализации краску чаще всего накладывают более плотными мазками. Используются кроющие пигменты и белила для светлых участков, краску берут густой или средней консистенции.

Студентам объясняют необходимость навыка моделировки мельчайших фрагментов изображения: сначала учат видеть и планировать общую композицию, затем последовательно «углубляться» в детали, не теряя целостности образа. Моделировка, являющаяся завершающим этапом работы над живописным этюдом, представляет собой наиболее сложную и ответственную стадию художественного процесса. Данная техника, базирующаяся на системе светотеневых отношений, служит фундаментальным инструментом для передачи пластического рельефа и создания иллюзии материальной предметности изображаемых форм. По своей сути, моделировка есть специфическая технология визуализации светотени, требующая строгого соответствия колористического решения наносимого пигмента характеристикам источника освещения. Цветовое наполнение каждой моделируемой плоскости диктуется направленностью светового потока и его спектральными особенностями, что обеспечивает оптическое восприятие объемности и пространственной достоверности изображенного предмета [5, с. 122].

Преподаватели учат специальным приёмам имитации фактур: например, штриховка и пунктир для изображения меха, гладкие лессировки для шёлка, мелкие бликовые точки для блеска металла. Из наиболее важных традиционных приемов детализации следует указать мазок, штрих и ретушь кистью. Отмечается, что студент должен уделять большое внимание прорисовке текстур разных материалов – это не только обогащает визуальный образ, но и развивает технику и расширяет арсенал приёмов живописи. Малоформатный живописный этюд и лаковая миниатюра рассматриваются на близком расстоянии, когда требуется наибольшая точность рисунка, высокий уровень живописной техники, законченность изображения.

Завершающая стадия выполнения малоформатного этюда – обобщение. Обобщение означает смягчение слишком резких деталей, которые мешают целостности этюда.

Ключевой навык, формируемый в процессе выполнения малоформатного живописного этюда, – точность масштабирования изображения в миниатюрном формате без искажений. Лицо, пейзаж или узор, должны выглядеть гармонично, уменьшенными копиями реальности, постепенно развивая «чувство масштаба» [8, с. 11].

Учебные задания по созданию малоформатных живописных этюдов формирует у художников-миниатюристов всесторонние профессиональные знания. Рассмотрим, какие задачи решаются на примере некоторых учебных тем.

Малоформатный натюрморт с включением гипсового слепка головы человека (рис. 6) помогает работать с объемом и фактурой в малом формате. Гипсовый слепок требует точного анализа формы и светотени, что позволяет художнику освоить передачу трехмерности на плоской поверхности. Кроме того, упражнение развивает умение сочетать монохромные элементы (гипсовая голова) с цветными (натюрморт), навыки работы с тоном и цветом для передачи светотени, постепенного наращивания тональных отношений, добиваясь передачи объёма формы. Работа ведется на картоне загрунтованным черным тоном и покрытым лаком.

Представленный малоформатный натюрморт с включением гипсового слепка головы человека решает комплекс взаимосвязанных учебно-методических задач, направленных на формирования у студента целостного профессионального видения и практических навыков миниатюрной живописи. В композиционном отношении студент акцентирует внимание на белой матовой форме бюста, уравнивая её диагональной осью скрипки и создавая устойчивую треугольную структуру, в которой свеча и декоративный сосуд выступают дополнительными акцентами и задают ритмическую иерархию деталей. Одновременно моделируется объём: тонкое градуирование полутонов на поверхности гипса демонстрирует освоение приёмов передачи светотени, позволяющих сохранить целостное ощущение формы без потери конструктивной ясности. Фактурное разнообразие постановки – сочетание гладкого гипса, лакированной древесины, металлического сплава, плотной книжной бумаги и бархатистой драпировки – требует дифференцированного живописного языка, что предполагает использование прозрачных и кроющих слоёв, лессировок и моделировки формы, развивает способность передавать материальность предметов при уменьшенном масштабе.

Колористическая задача решается через сопоставление тёплого охристо-коричневого спектра драпировки и инструмента с холодным ультрамариновым фоном, что создает гармоничное тёпло-холодное равновесие и при этом подчёркивает пространственную глубину благодаря постепенному снижению контрастов на дальнем плане. Линейная и воздушная перспектива отрабатываются на примере перспективного сокращения плоскостей скрипки, книг и коробки, плавного снижения контрастов в тени за бюстом, что углубляет понимание студентом правил конструктивного построения предметов в пространстве. Работа в малом формате при сохранении узнаваемости мелких элементов – пуговиц на костюме бюста, складок драпировки, тонких бликов на металле – показывает уверенное владение приёмами миниатюризации без дробления общего пятна (формат работы 15 x 20 см).

Итоговый результат свидетельствует о достигнутом балансе между академической точностью формы и декоративной цельностью цветового решения, отражая готовность студента к более сложным заданиям в области лаковой миниатюры; при этом выявленные незначительные огрехи линейной перспективы предметной плоскости и локальные провалы насыщенности в глубоких тенях указывают направления дальнейшего совершенствования

в части тонко-колористической корректировки и точности конструктивного построения.

Рис. 6. Смирнова Д.Е., студент IV курса специалитета.
Малоформатный натюрморт с включением гипсового слепка головы человека

В процессе работы совершенствуются умения владения художественными материалами (карандашом, темперными красками), точно передавать пропорции, а также свободно владеть лессировкой и мазком.

Лаковая миниатюрная живопись – традиционный художественный промысел, в котором силуэты играют огромную роль. Педагоги вводят понятие «пятно» – силуэтное пятно предмета одного тона. В процессе выполнения малоформатного натюрморта студентов учат видеть этюд в виде групп цветовых пятен – необходимый навык для компоновки сложной сцены в миниатюре.

Рассмотрим особенности выполнения малоформатного этюда фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере (подобный мотив широко представлен в лаковой миниатюрной живописи).

Малоформатный живописный этюд фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере: равномерная проработка всех элементов, проработка орнамента костюма, стилизация изображения,

соотнесенная с приемами конкретного традиционного художественного промысла. Стилизация – приём, позволяющий сохранить выразительность изображения при уменьшенном масштабе. Педагоги уделяют особое внимание тому, чтобы студенты поняли: стилизовать – не значит упростить до примитива, а значит отобрать самое главное и усилить его художественными средствами.

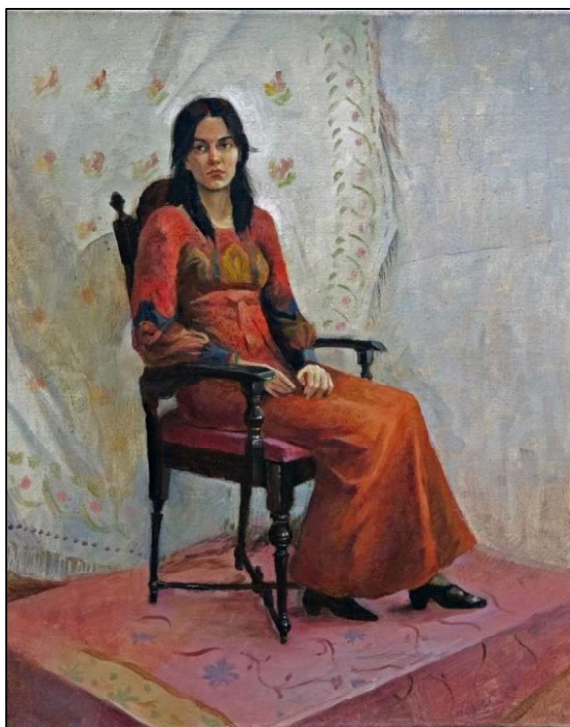

Рис. 7. Перевозчикова С.Г., студент IV курса специалитета.

Академический этюд фигуры натурщи в русском национальном костюме в интерьере

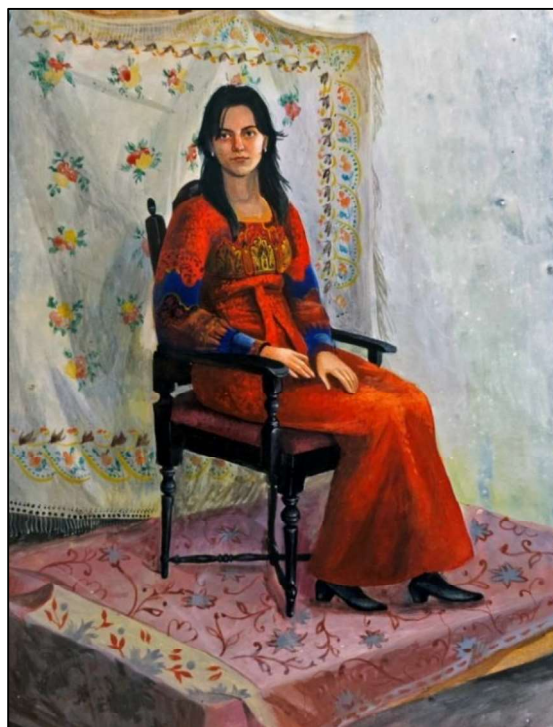

Рис. 8. Перевозчикова С.Г., студент IV курса специалитета.

Малоформатный этюд фигуры натурщи в русском национальном костюме в интерьере

Малоформатный живописный этюд фигуры натурщи в русском национальном костюме в интерьере предполагает равномерную проработку всех элементов. В отличие от академического подхода с его отбором степени детализации элементов, в малом формате каждой части композиции уделяется одинаково пристальное внимание. Эта особенность обусловлена спецификой малоформатного этюда, соотнесенной с лаковой миниатюрной живописью, где каждый элемент визуально важен (рис. 8). Выполняя малоформатный этюд, студент соединяет пластику фигуры и специфику национального костюма, работает с силуэтом, орнаментом, характерными позами, вписывая это всё в окружение. Миниатюрный масштаб требует безупречной, острой и живой характеристики образа, выразительности формы, тонкости детали. Результат – цельный образ, который сразу читается как аутентичный [9, с. 4].

Сюжетам произведений лаковой миниатюрной живописи свойственна высокая степень проработки всех элементов, включая фигуру, одежду, орнаменты, предметное окружение и фоновую среду. Даже второстепенные

элементы прописываются с тем же уровнем внимания, что и главные, обеспечивая насыщенность, плотность и декоративную цельность изображения [10, с. 12].

В отличие от академической живописи орнаменты в лаковой миниатюре не упрощаются, а, напротив, становятся выразительными носителями стилистики, настроения и визуального ритма композиции. Это создаёт ощущение «однородного декоративного ковра» и усиливает текстурную насыщенность работы. Элементы ткани, вышивки, ковров, предметов интерьера детализированы столь же тщательно, как и фигура.

Малоформатный живописный этюд выступает эффективным инструментом формирования профессионального навыка тщательного анализа композиционных и колористических решений, поскольку малые размеры этюда концентрируют внимание на наиболее значимых элементах изображения. Этот процесс обусловлен необходимостью выстраивать сложные колористические отношения в условиях ограниченного формата, что требует глубокого понимания принципов распределения визуальных элементов [6, с. 6].

Миниатюрный масштаб изображения предъявляет специфические требования к колористическому решению, в первую очередь, к использованию красок с повышенной яркостью и насыщенностью пигментов. Создание малоформатного этюда зачастую характеризуются сниженной светоносностью, тенденцией к нейтрализации цветового тона и сухостью колорита. Данный феномен объясняется переносом методик, адекватных для живописи среднего формата, в принципиально иную масштабную категорию. При уменьшении физических размеров изображения его визуальная активность закономерно ослабевает, и компенсация этого эффекта достигается исключительно за счет интенсификации цветового звучания, придающей изображению необходимую жизненность. Физика восприятия цвета демонстрирует, что крупная цветовая плоскость сохраняет визуальное воздействие даже при умеренной интенсивности пигментации, в то время как малоразмерное цветовое пятно для достижения сопоставимой выразительности требует значительного увеличения силы тона относительно общепринятых норм.

Эта объективная необходимость в высокой степени насыщенности и яркости колорита напрямую обуславливает требование к исключительной прозрачности применяемых красочных материалов. Формирование палитры для малоформатной живописи должно базироваться на тщательном отборе прозрачных и лессирующих пигментов, поскольку использование кроющих или малопрозрачных красок неизбежно приводит к визуальному эффекту обесцвечивания, повышенной визуальной плотности и глухости цветового тона. Учитывая специфику восприятия малоформатной работы в режиме близкого, детального рассматривания, свежесть и чистота красочного слоя приобретают критическое значение. Высокохудожественная малоформатная живопись достигает уровня подлинного мастерства лишь в том случае, когда она визуально уподобляется оптически чистой поверхности драгоценного

камня (в миниатюре для достижения этого эффекта применяют вставки из перламутра и живопись по золотой основе), обладая сходными характеристиками светоносности, чистоты тона и общей декоративности, акцентирующей внимание на главных элементах композиции [5, с. 123].

Совокупность перечисленных фактов – улучшение академических оценок студентов, снижение конструктивных ошибок, ускоренное освоение технологических навыков – позволяет обоснованно заключить, что включение малоформатного живописного этюда в логически выверенную цепочку обучения «наблюдение с натуры → миниатюризация мотива» является надёжным инструментом формирования высококвалифицированных специалистов для сферы традиционных художественных промыслов, обеспечивая им устойчивое сочетание технической точности, колористической культуры и композиционной гибкости [8, с. 5].

Выполнение малоформатных живописных этюдов предполагает освоение специфических методов работы с материалами, что требует от обучающихся глубокого понимания физических и химических свойств красок, грунтов, яичной эмульсии и разбавителя. Этот аспект является важным фактором формирования профессиональных компетенций, поскольку знание свойств материалов и умение правильно их применять влияет на достижение высокой точности и эстетической выразительности малоформатных изображений.

Немаловажным аспектом является влияние малоформатного этюда на развитие аналитического мышления, присущего будущему художнику-миниатюристу. Работа над изображением требует от студента выработки умения быстро и точно определять ключевые элементы композиции, что обусловлено необходимостью формирования устойчивой связи между теоретическими представлениями о построении изображения и практическими навыками точного исполнения.

Практический опыт выполнения этюдов свидетельствует, что студенты, выполняющие данное задание, демонстрируют заметное улучшение в умении анализировать и синтезировать информацию о визуальных элементах, что приводит к формированию профессионально значимых навыков [7, с. 10].

Малоформатный живописный этюд обладает существенной методологической значимостью, функционируя как в образовательном контексте, так и в сфере профессиональной художественной практики. В рамках педагогического процесса он выполняет комплексную обучающую функцию: систематическая работа над малоформатным живописным этюдом формирует и развивает такие ключевые навыки, как:

- навык самостоятельно создавать художественный образ на основе имеющегося визуального опыта и знаний;
- навык масштабировать изображение, передавая подлинный масштаб изображаемого объекта, несмотря на его физически малый формат;
- навык достигать высокой степени детализации и моделировки формы;
- навык формирования особой масштабности цветовых отношений в рамках ограниченного пространства изображения;

- навык декоративной стилизации изображения соотнесенной с уникальной стилистикой лаковой миниатюрной живописи.

Функционально малоформатный живописный этюд выполняет роль связующего звена между живописью и лаковой миниатюрой, предоставляя эффективный инструментарий для визуализации и раскрытия художественного образа проектируемого изделия. Такой комплексный подход к формированию профессиональных навыков студентов посредством выполнения малоформатного живописного этюда создает прочную основу для последовательного повышения уровня профессионального мастерства, где техническая виртуозность неразрывно сопряжена с глубиной художественного замысла и его безупречным воплощением.

С учетом рассмотренного можно утверждать, что совершенствование профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, посредством выполнения малоформатных этюдов представляет собой комплексное явление, охватывающее как особенности технического исполнения, так и вопросы организации образовательного процесса в сфере традиционных художественных промыслов.

Выполнение малоформатных живописных этюдов свидетельствует о том, что достижение высоких результатов возможно только в условиях целостной образовательной системы. В такой системе теория и практика неразрывно связаны и дополняют друг друга. Кроме того, важно наличие современного материально-технического обеспечения и квалифицированного профессорско-преподавательского состава вуза. Именно такой комплекс условий является решающим фактором для развития творческих способностей и технического мастерства будущих художников-миниатюристов, что, в свою очередь, имеет принципиальное значение для сохранения и дальнейшего развития культурного наследия России в современных условиях.

Литература

1. Александрова Н. М. Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 38-46 – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (дата обращения: 02.03.2025).

2. Коханик А. С. Формирование профессиональных компетенций студентов художественно-графического факультета в процессе работы над рисунком и живописью портрета / А. С. Коханик, Н. А. Коханик. – Текст : электронный // Вестник науки. – Тольятти, 2023. – № 10 (67). – С. 207-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-hudozhestvenno-graficheskogo-fakulteta-v-protssesse-raboty-nad-risunkom-i> (дата обращения: 28.05.2025).

3. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. Ф. Максимович. – Текст :

электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (46). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения: 05.04.2025).

4. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Н. И. Прокофьев. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 158 с. – ISBN 978-5-691-01834-3. – Текст : непосредственный.

5. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для архитектурных вузов и фак / П. П. Ревякин. – Москва : Госстройиздат, 1959. – 223 с. – Текст : непосредственный.

6. Серов П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие по декоративной живописи для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : непосредственный.

7. Серов П. Е. Академическая живопись : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 102 с. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Текст : непосредственный.

8. Серов П. Е. Современные информационные и коммуникационные технологии в учебно-творческой деятельности студентов художественных вузов: учебные справочно-информационные материалы для студентов образовательных учреждений традиционного прикладного искусства / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 32 с. – ISBN 978-5-906697-07-3. – Текст: непосредственный.

9. 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.

10. 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.

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativny`x metodologicheskix podxodov k professional`nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 38-46 – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (data obrashheniya: 02.03.2025).
2. Koxanik A. S. Formirovanie professional`ny`x kompetencij studentov xudozhestvenno-graficheskogo fakul`teta v processe raboty` nad risunkom i zhivopis`yu portreta / A. S. Koxanik, N. A. Koxanik. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik nauki. – Tol`yatti, 2023. – № 10 (67). – S. 207-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-hudozhestvenno-graficheskogo-fakulteta-v-protsesse-raboty-nad-risunkom-i> (data obrashheniya: 28.05.2025).
3. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vostrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 05.04.2025).
4. Prokof`ev N. I. Zhivopis`. Texnika zhivopisi i texnologiya zhivopisny`x materialov : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po special`nosti «Izobrazitel`noe iskusstvo» / N. I. Prokof`ev. – Moskva : VLADOS, 2010. – 158 s. – ISBN 978-5-691-01834-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Revyakin P. P. Texnika akvarel`noj zhivopisi: uchebnoe posobie dlya arxitekturny`x vuzov i fak / P. P. Revyakin. – Moskva : Gosstrojizdat, 1959. – 223 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis` : uchebnoe posobie po dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Serov P. E. Akademicheskaya zhivopis` : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 102 s. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Serov P. E. Sovremenny`e informacionny`e i kommunikacionny`e texnologii v uchebno-tvorcheskoj deyatel`nosti studentov xudozhestvenny`x vuzov: uchebny`e spravочно-informacionny`e materialy` dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij tradicionnogo prikladnogo iskusstva / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 32 s. – ISBN 978-5-906697-07-3. – Tekst: neposredstvenny`j.
9. 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.

10. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : 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. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.