

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 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

**Передача материальности предметов в живописном натюрморте для
будущих художников лаковой миниатюрной живописи:
проблемы и решения**

**Transmission of the materiality of objects in a picturesque still life painting
for future artists of lacquer miniature painting: challenges and solutions**

Аннотация. Статья посвящена исследованию способов передачи материальности предметов в учебных натюрмортах, выполняемых будущими художниками лаковой миниатюрной живописи. Цель работы – выявить возникающие у студентов при выполнении натюрморта ключевые трудности и обозначить их эффективные педагогические решения, адаптированные к специфике миниатюрной живописи.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, натюрморт, живопись, многослойная живопись, высшее образование, профессиональное образование, светотень, блик, лессировка.

Abstract. The article focuses on investigating methods for transmitting the materiality of objects in instructional still life produced by aspiring lacquer miniature painters. The aim of the study is to identify the principal challenges faced by students in executing still life and propose effective pedagogical solutions tailored specifically to the peculiarities of miniature painting.

Keywords: lacquer miniature painting, still life, painting, multi-layered painting, higher education, vocational education, chiaroscuro, highlight, glazing.

Выполнение учебного натюрморта в технике масляной живописи является одним из ключевых этапов в процессе обучения студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, поскольку именно натюрморт как жанр формирует навык внимательного изучения натуры, анализа структурных, цветовых и светотеневых особенностей предметов. В отличие от других техник, таких как акварель и гуашь, масляная живопись позволяет художнику осуществлять сложные переходы цвета, тщательно прорабатывать фактурные детали предметов, достигая особой глубины и убедительности изображения.

Актуальность исследования обусловлена не только художественно-эстетическими задачами, но и методическими потребностями обучения будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Современные образовательные программы в области традиционных художественных промыслов ориентированы на сочетание освоения классических живописных техник с актуальными педагогическими методами обучения, эффективно формирующими у студентов способность к созданию художественного образа, соответствующего конкретному виду этого уникального искусства [3, с. 11].

В этой связи возникает необходимость научного обоснования и описания педагогических условий, способствующих передаче материальности в натюрморте и позволяющих студентам на практике осваивать комплекс приёмов живописной работы, необходимых в профессиональной деятельности художника-миниатюриста.

Педагогические условия – результат целенаправленного отбора, констатирования и применения элементов содержания, методов (приёмов), а также организационных форм обучения для достижения дидактических целей [1].

В данном исследовании под такими условиями понимаются педагогически организованные обстоятельства обучения: этапность выполнения, подбор постановки, выбор приёмов живописи, обеспечивающие эффективное освоение студентами способов передачи материальности в натюрморте.

Важность темы продиктована спецификой лаковой миниатюры, где особое значение приобретает точное воспроизведение различных фактур и материалов предметов в малых форматах, требующих высокой степени детализации и тонкой цветовой нюансировки. Добиться передачи материальности предметов в масляной живописи возможно только при условии соблюдения этапности выполнения учебного задания: «подмалёвок – моделировка – лессировка – блик». В связи с этим овладение последовательной методикой работы над живописным натюрмортом, основанной на поэтапном решении задач рисунка, цветовых отношений, тонального построения и фактурного разнообразия, способствует формированию у студентов навыков точной передачи материальных характеристик объектов.

Передача материальности в масляной живописи – целенаправленный художественный процесс, основанный на использовании цветовых, светотеневых и фактурных средств, позволяющий достоверно визуализировать физические свойства, оптические характеристики и текстуру изображаемых объектов, а также различать материалы по их внешним признакам (блеск, прозрачность, плотность, шероховатость, отражательная способность и т.д.) в рамках живописной системы масляной техники. Этот процесс предполагает осознанное моделирование пространственного и пластического строя предмета, выявление его объёма и внутренней структуры посредством взаимодействия цвета, света, тени, бликов

и рефлексов с учётом особенностей материала, что обеспечивает зрителю возможность однозначно интерпретировать изображённую вещь как обладающую конкретной материальной основой и убедительной визуальной достоверностью.

В художественной педагогике натюрморт рассматривается не просто как изображение фрагмента предметного мира, а как сложная система, в которой соединяются задачи передачи материальности, объёма, цвета, фактуры и авторского отношения к действительности. Несмотря на кажущуюся простоту изображаемых объектов – будь то утварь, плоды, цветы или книги – жанр натюрморта требует от студента высокой степени наблюдательности, аналитических умений и художественного мастерства, поскольку именно посредством изучения этих свойств осуществляется формирование художественного видения, столь необходимого будущему художнику лаковой миниатюры.

Исторически жанр натюрморта окончательно оформился на стыке XVI–XVII вв. в художественной культуре Голландии и Фландрии, где работы таких мастеров, как Питер Клас, Виллем Хеда и Франс Снейдерс, задали стандарты глубины передачи материальности предметной среды, нюансировки света и цвета, а также выработали устойчивую систему организации композиционного пространства, на которую до сих пор ориентируются современные художники и педагоги [2, с. 45]. Однако для образовательных целей наибольшую ценность представляет академический (учебный) натюрморт, являющийся не только средством формирования базовых изобразительных навыков, но и основой для развития аналитического мышления и зрительной памяти.

Учебный натюрморт – целенаправленно организованная учебная постановка, где тщательно отобранные предметы группируются по признакам формы, тона, цвета и фактуры, а освещение продумывается так, чтобы выявить необходимые для изучения свойства — от построения объёма до передачи цветовых отношений и фактурных различий. Личный опыт работы со студентами показывает, что подобная постановка позволяет будущим художникам лаковой миниатюры осваивать законы перспективы и светотени, а также осознанно выбирать выразительные средства для передачи конкретного материала, что является критически важным при работе с многофигурными или орнаментальными композициями. Отечественной наукой разработана богатая система упражнений, предполагающая вариацию учебных задач: постановки могут отличаться по преобладающему колориту (тёплый или холодный), по характеру цветовых сочетаний (контрастные или сближенные), по типу освещения (жёсткое, боковое, рассеянное), по продолжительности исполнения (от быстрой этюдной зарисовки до длительной композиционной работы), что позволяет гибко адаптировать учебный процесс под уровень подготовки студентов и решаемые ими в процессе обучения художественные задачи.

Грамотно организованный учебный натюрморт помогает профессиональному становлению обучающихся: он не только обеспечивает

формирование технических навыков в области изображения формы, света, цвета и фактуры, но и способствует развитию композиционного мышления, способности видеть целое, не упуская из виду детали, формированию осознанного отношения к художественному материалу. Систематическое освоение академического натюрморта является фундаментом, на котором строится дальнейшее индивидуальное творческое развитие студента, в том числе в области лаковой миниатюрной живописи, где умение тонко различать материальные и оптические свойства предмета, работать с нюансами освещения становится определяющим для успешного выполнения авторской работы.

В профессиональной подготовке художника лаковой миниатюры по-прежнему значимым остаётся поэтапный подход к работе над натюрмортом в технике масляной живописи, что обусловлено сложностью передачи не только цветовых и светотеневых отношений, но и материальной структуры изображаемых предметов [5, с. 5].

На *первом этапе* работу над учебным натюрмортом целесообразно начинать не с непосредственного переноса композиции на холст, а с выполнения предварительных эскизов. Рекомендуется создать как минимум два небольших наброска: тональный (черно-белый) и цветовой.

Такой подход позволяет заранее определить основные композиционные и цветовые решения, освещение и общее колористическое единство будущей работы. На данном этапе детализация не является приоритетной задачей; основное внимание уделяется выявлению соотношения светлых и темных масс, а также общему цветовому строю натюрморта. Тональный эскиз, как правило, выполняется простым карандашом или тушью, максимально обобщённо, с акцентом на распределении света и тени. Цветовой набросок может быть выполнен на грунтованном картоне в живописной манере; при этом важно быстро и целостно наметить основные цветовые отношения и выявить цветовые характеристики оттенков, присутствующих в натуре.

На *втором этапе* важно сосредоточиться на построении предварительного наброска-подмалёвка на холсте (используя найденную в эскизах композицию), который позволяет не только наметить основные композиционные и цветовые решения, но и определить характер распределения света и тени. Здесь целесообразно уточнить пропорции, конструктивное строение каждого предмета, их расположение в пространстве.

Личный опыт показывает, что акцент на лёгкости и лаконичности подмалёвка способствует сохранению живости и свежести последующего живописного слоя, а использование кисти вместо карандаша или угля даёт возможность сразу моделировать объём тональными отношениями, не разрушая при этом структуру грунта. Прозрачный подмалёвок, выполненный тонким слоем умбры или другой нейтральной краской (техника гризайль), становится основой для дальнейшей работы, позволяя уточнить пропорции, тональность, пространственное положение объектов и их структурную форму, при этом не перегружая поверхность плотными слоями.

Практика свидетельствует, что на этой стадии особенно велик риск

слишком плотного и густого нанесения краски, из-за чего нарушаются цветовые отношения и в дальнейшем возникают необратимые технические проблемы, такие как потемнение или растрескивание живописного слоя. Дисциплина в отношении экономии материала и строгое следование принципу постепенности перехода от крупных отношений к деталям позволяют избежать подобных ошибок (таблица 1).

Таблица 1

Основные ошибки и рекомендации на этапах работы
над учебным натюрмортом

Этап	Типичные ошибки	Рекомендации для студентов
Этап 1. Эскиз	Излишняя детализация	Делать акцент на композиции и основных тональных и цветовых отношениях
Этап 2. Подмалёвок, построение	Чрезмерно плотный слой краски, нарушение фактуры грунта	Использовать прозрачные краски, соблюдать технику лессировки, экономно расходовать материал
Этап 3. Проработка формы и цвета	Смешение цветовых отношений, утрата объёма	Разделять работу с освещёнными и теневыми участками, использовать корпусное письмо и лессировки
	«Грязные» цвета и мутные тени, смешение множества красок прямо на холсте	Придерживаться многослойной техники, дать высохнуть каждому слою
	Ошибки в последовательности слоёв (в многослойной технике)	Строго следовать этапам работы над натюрмортом
Этап 4. Завершение этюда, обобщение	Потеря целостности композиции, отсутствие планов	Писать отдельными мазками по форме, структурировать пространство через цвет и тон
	Нарушение целостности из-за увлечения деталями	Соблюдать принцип «от общего к частному»

Третий этап работы предполагает последовательное выявление объёма и материальных свойств каждого предмета посредством сопоставления цветовых и светотеневых отношений. Здесь особое значение приобретает метод корпусного письма на освещённых участках формы, при котором применяются плотные, пастозные мазки с добавлением белил, и техника лессировок в теневых местах, позволяющая добиться глубины и нюансировки цвета без излишней толщины слоя. Такой подход формирует у студентов ощущение пластической выразительности, необходимой для передачи индивидуальных особенностей материала, будь то медь, никелированный металл, стекло или ткань. Крайне важно, чтобы внимание к разработке фактуры не вытесняло задачи сохранения целостности цвета и объёма, иначе предметы теряют свою убедительность и растворяются на фоне композиции. Эффективность поэтапного метода особенно заметна в работе с прозрачными материалами, где сложность передачи материальности и объёмной формы усиливается необходимостью учитывать цветовые рефлекссы, просвечивающие слои, а также взаимное влияние окружающих предметов.

Четвертый этап, заключительный, направлен на объединение всех ранее найденных решений с целью создания целостного и выразительного живописного этюда, где пространственная организация достигается посредством грамотного распределения цветовых мазков и выделения планов. Здесь цветной мазок приобретает самостоятельную ценность, а раздельное письмо по форме позволяет акцентировать внимание зрителя на ключевых элементах композиции, одновременно подчёркивая особенности фактуры, освещённости и пространственного положения объектов. Собственный профессиональный опыт подтверждает, что строгое следование этим стадиям формирует не только техническую грамотность, но и видение, необходимое для профессионального овладения техникой масляной живописи и успешной передачи материальности предмета в натюрморте.

Можно заключить, что последовательное выполнение всех стадий работы способствует не только овладению техникой масляной живописи, но и достижению материальности изображаемых предметов, что особенно важно в контексте лаковой миниатюры.

В ходе анализа теоретических и практических аспектов вопроса передачи материальности предметов в натюрморте обращается особое внимание на характер светотеневого моделирования, определяющего не только пространственное положение объектов, но и специфические свойства изображаемого материала. В таблице 2 представлены сравнительные характеристики светотеневой структуры четырёх материалов: гипса, глины, стекла и металла. На примере гипса и глины чётко прослеживается высокая степень плавности переходов от света к тени – границы между освещёнными и затенёнными участками размыты, что создаёт мягкий, едва уловимый контраст. Интенсивность бликов у этих материалов крайне низкая или вовсе отсутствует, поскольку их матовые поверхности равномерно рассеивают свет. В противоположность этому стекло и металл демонстрируют резкие, практически графичные границы между светом и тенью. Особенно выделяются яркие локальные блики, отражающие источники света и предметы окружающей среды: у стекла такие блики часто линейны и повторяют форму окружающих предметов, у металла – точечные, насыщенные и предельно контрастные. Таким образом, таблица позволяет ясно увидеть, что ключевыми дифференцирующими параметрами для художника являются степень размытости светотеневых переходов и выраженность бликов (рис. 1²⁹).

Можно констатировать, что подобная дифференциация визуальных признаков материалов имеет не только прикладное, но и методическое значение для формирования у студентов художественного видения и развития их технических навыков передачи материальности в натюрморте.

²⁹ Рис. 1, 2. Сгенерированы нейросетью ChatGPT.

**Сравнительная характеристика светотеневой
структуры различных материалов**

Материал	Характер переходов от света к тени	Размытость границы	Интенсивность бликов	Характер рефлексов	Специфика визуального восприятия
Гипс	Плавные, постепенные	Высокая	Очень низкая	Практически отсутствуют	Матовая, однородная, мягкая поверхность
Глина Ткань	Плавные, постепенные	Высокая	Низкая	Незначительные	Матовая, пластичная, теплая
Фарфор	Плавные, постепенные	Высокая	Высокая	Незначительные	Матовая, однородная, мягкая поверхность
Стекло	Резкие	Низкая	Высокая	Ярко выражены	Прозрачная, присутствуют отражения
Металл	Контрастные, часто резкие	Очень низкая	Очень высокая	Чётко очерчены	Блестящая, отражающая, яркие блики

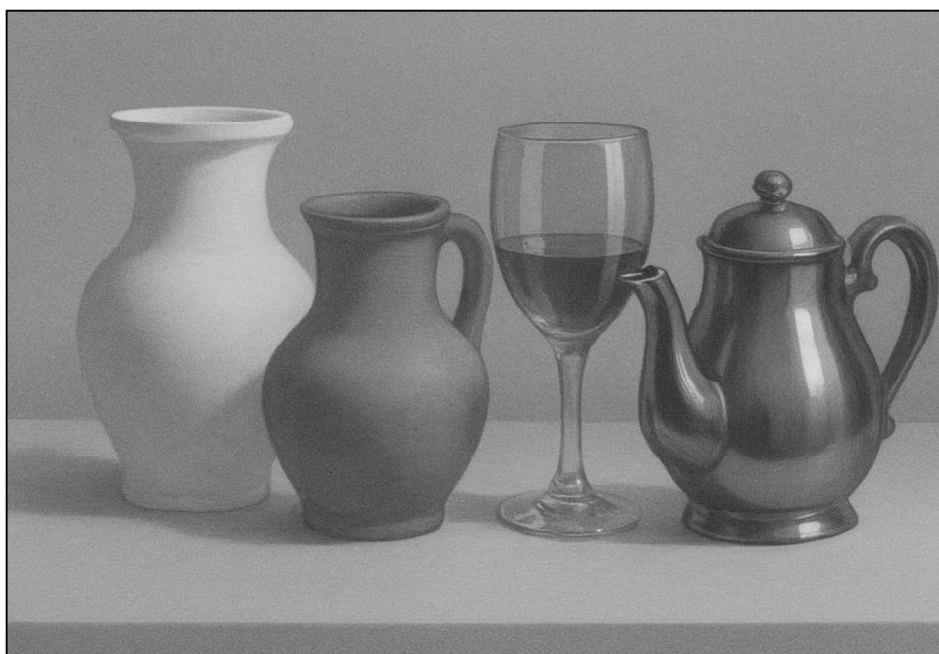

Рис. 1. Характер светотеневого моделирования гипса, глины, стекла и металла

Личный опыт показывает, что при обучении студентов лаковой миниатюре акцент на этих нюансах позволяет не просто имитировать внешний облик предмета, но и достичь достоверной передачи ощущений массы, веса и фактуры поверхности. Следовательно, материальность изображаемых предметов становится не абстрактной художественной задачей, а основой

грамотной композиции и средством повышения выразительности художественного образа. В связи с этим, комплексный подход к анализу характера светотени, специфики бликов и рефлексов, основанный на сопоставлении теоретических и практических параметров, формирует у обучающихся понимание закономерностей передачи материальной сущности объектов в натюрморте, что особенно значимо для профессиональной подготовки художников лаковой миниатюрной живописи [6, с. 149].

В современной теории и практике преподавания живописи особое место занимает проблема дифференцированной передачи различных типов поверхностей по характеру их отражения света, что особенно значимо в живописной подготовке будущих художников лаковой миниатюры. Обобщая данные художественных методик и собственные наблюдения, можно выделить три ключевые группы поверхностей: матовые, глянцевые и сильно блестящие, каждая из которых предъявляет к художнику свои технические и композиционные требования.

Матовые материалы – керамика, текстиль, необработанное дерево – характеризуются выраженным рассеиванием света, что обуславливает мягкость теней и почти полное отсутствие ярких бликов; тени на таких объектах имеют бархатистую структуру и переходят в освещённые участки незаметно, без ощутимых границ (таблица 3).

Таблица 3

Характеристика светотеневой структуры поверхностей по типам отражения

Тип поверхности	Характер отражения света	Переходы от света к тени	Характер бликов	Степень выраженности рефлексов	Примеры предметов
Матовые	Диффузное, рассеянное	Плавные, размытые	Отсутствуют или очень слабые	Незначительная	Лимон, керамика, ткань
Глянцевые	Умеренно зеркальное	Достаточно плавные	Умеренно яркие	Выраженные, но не резкие	Лакированное дерево, фрукты
Сильно блестящие	Умеренно зеркальное	Резкие, контрастные	Яркие, локальные	Максимально выраженные	Металл, стекло, зеркало

В случае глянцевых поверхностей, к примеру, лакированного дерева или некоторых видов фруктов, наблюдается появление умеренно выраженных бликов, а тональные переходы остаются относительно плавными, хотя и менее размытыми, чем у матовых объектов.

В свою очередь, сильно блестящие поверхности – стекло, металл, зеркало – действуют как оптические отражатели, давая яркие, насыщенные блики и резкие контрасты между освещёнными и затенёнными участками, что принципиально меняет композиционное решение натюрморта. Рисунок 1

наглядно демонстрирует специфику светотеневой структуры для каждого типа материала: матовая поверхность лимона выполнена с акцентом на полутонные переходы и фактурную пористость, тогда как металлический чайник изображён с намеренно оставленными на поверхности белыми участками холста, имитирующими максимально интенсивные блики и создающими впечатление блеска (рис. 1, 2). Как отмечается в специализированных методических пособиях [4, с. 25], студент, работающий над натюрмортом, должен уже на этапе предварительного анализа определить оптические свойства поверхности предмета и выбрать адекватные приёмы передачи его материальности. Основываясь на личном многолетнем опыте преподавания живописи, подчеркнем, что важнейшим моментом оказывается именно умение студентов осознанно дифференцировать приёмы передачи светотени: для матовых поверхностей избегать жёстких бликов, для глянцевых и особенно для металла и стекла — использовать приёмы построения композиции, основанные на контрастах и локальных световых пятнах. Это позволяет достичь не только технически точного, но и художественно выразительного изображения, что подтверждается практическими результатами учебных постановок (таблица 5; рис. 3). В целом, освоение закономерностей светотеневой моделировки разных типов поверхностей формирует у студентов не только техническую грамотность, но и глубокое понимание природы изобразительного материала, что критически важно для профессионального становления художника лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 2. Примеры различной светотеневой структуры поверхностей по типам отражения

В академической практике формирования профессиональных навыков будущих художников, изучающих лаковую миниатюрную живопись, принципиальное значение приобретает освоение законов построения формы

и перспективы. Исследования [2; 4; 5] и личный педагогический опыт подтверждают: без тщательного владения основами рисунка, в том числе умением точно передавать объём предмета, любые усилия по детальной проработке фактуры или светотеневых нюансов оказываются не только малоэффективными, но зачастую и совершенно бесполезными с точки зрения достижения убедительности изображения.

Наиболее остро эта проблема проявляется на примере простых бытовых объектов натюрморта – например, кувшинов, ваз, фруктов, где малейшее искажение в построении эллипсов или неуверенное определение пропорций приводит к нарушению целостности формы, вследствие чего даже самая тщательная имитация поверхности оказывается неубедительной, а предмет визуально теряет объём. Только точное следование закономерностям построения простых геометрических тел – шара, куба, цилиндра — позволяет студенту успешно анализировать и воспроизводить более сложные формы в сложных композициях (таблица 4).

Таблица 4

Соотнесение бытовых предметов натюрморта с геометрическими прототипами и особенностями светотени

Бытовой предмет	Геометрический прототип	Особенности светотени	Ключевой признак объёма
Яблоко	Шар	Центральный блик, равномерный полутон, тень по окружности	Ярко выраженный объём
Бутылка, стакан	Цилиндр	Вертикальная ось светотени, плавный переход по бокам	Удлиённость, стабильная ось
Кувшин, ваза	Комбинация эллипсов и цилиндра	Сложное сочетание эллипсовидных бликов и теней	Удлиённость, стабильная ось
Коробка, книга	Куб	Резкие границы света и тени, три видимых плоскости	Прямолинейность, плоскости

Личный опыт преподавания подтверждает: последовательная работа над конструкцией, с акцентом на пространственную организацию, позволяет начинающему художнику не только избежать ошибок в изображении объёма, но и создавать устойчивую опору для последующего введения живописных деталей, таких как блики, рефлексы, трещины и иные признаки материальности. В этом контексте академический курс рисунка, основанный на постепенном переходе от простых форм к сложным, оказывается наиболее продуктивным с точки зрения формирования навыков художественного анализа и визуального синтеза. Так, если студент усвоил, что эллипс горлышка вазы должен строиться в соответствии с перспективными сокращениями, то все элементы светотени и локальных цветовых акцентов автоматически займут правильное положение, усиливая ощущение пластичности и убедительности предмета. Отсюда вытекает важный методический вывод:

последовательность, когда сперва выстраивается объём, а затем накладывается фактурная обработка, не только способствует преодолению типичных ошибок, но и формирует у студента умение видеть композицию целостно, что особенно востребовано в специфике лаковой миниатюрной живописи, требующей высокой точности и изысканной проработки формы [7, с. 4].

Передача материальности предметов в живописном натюрморте для будущих художников лаковой миниатюрной живописи представляет собой комплексную задачу, объединяющую теоретические и практические аспекты академической подготовки.

Основные трудности студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, связаны с необходимостью высокой степени владения техническими приёмами и технологией живописи для убедительного и точного отражения фактур различных материалов на миниатюрной поверхности изделия.

Проведем анализ практической реализации всех приведённых условий (этапность, светотень, материалы), выделенных в исследовании на примере выполнения натюрморта «Этюд сложного тематического натюрморта “Искусство”», который может служить наглядным пособием для студентов лаковой миниатюрной живописи, изучающих способы передачи материальности предметов (рис. 3³⁰).

На холсте выстроена сложная академическая постановка – классический «тематический натюрморт», где на фоне гипсового рельефа с изображением Мадонны и Младенца располагаются предметы разных фактур, такие как:

- металлический трёхрожковый подсвечник;
- одинарная свеча (матовый воск);
- небольшой керамический кувшин молочник – сероватый глянец;
- фаянсовый кувшин-ваза с букетом роз: бело-розовые, жёлтые и белые бутоны с листвой;
- старая книга;
- четыре драпировки: ярко-синяя на плоскости стола, темно синяя на фоне, алая бархатная драпировка справа, а также чёрная драпировка на переднем плане, объединяющая композицию.

Свет идёт слева-сверху, задавая единый тональный ключ и позволяя автору разыграть контраст «холодного переднего плана – тёплого фона».

В работе наблюдается следующая последовательность этапов:

- полупрозрачный подмалёвок (видим лёгкий коричневатый просвет по краям книги и на гипсе) задаёт конструкцию и общий тон;
- моделировка формы: объёмы предметов уточнены, связь света и тени логична (см. эллипсы ваз и подсвечника);
- лессировки: глубина синей и чёрной ткани, дымчатые тени под

³⁰ Рис. 3. Фото из архива кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

кувшином демонстрируют послойное нанесение краски;

- финальные блики: металлические «искры» на подсвечнике, острые блики на глазурованном горлышке и точечные высветления на лепестках.

Рис. 3. Перевозчикова С.Г., студент V курса специалитета.
Академический этюд «Этюд сложного тематического натюрморта “Искусство”»

Такая четырехэтапная логика полностью соответствует предложенной методике «подмалёвок – моделировка – лессировка – блик», критически важной для передачи материальности в учебном натюрморте.

В итоге выполнение натюрморта формирует у студентов следующие умения:

- дифференциация поверхностей: зритель мгновенно различает металл, матовый гипс, глянцевую керамику, живую органику и мягкую ткань;
- контроль блика как индикатора материала: меняется интенсивность и форма блика – меняется ощущение фактуры;

- цветовой «кросс-рефлекс»: синий рефлекс в металле, красный – в гипсе создают единство среды;

- работа большими массами до деталей иллюстрирует принцип «от общего к частному», что минимизирует ошибки формы и усиливает убедительность материала (типичные ошибки и рекомендации рассмотрены в таблице 1).

Таким образом, натюрморт демонстрирует практическую реализацию пяти методических условий, выделенных в исследовании: этапности выполнения задания, дифференциации методов письма, специфики светотеневой моделировки, конструктивной основы изображения и целенаправленной постановки натюрморта. Он может служить наглядным пособием для студентов лаковой миниатюрной живописи, изучающих способы передачи материальности предметов (таблица 5).

Таблица 5

Передача материальности предметов в учебном натюрморте
«Этюд сложного тематического натюрморта “Искусство”»

Объект	Приёмы передачи материальности, наблюдаемые на картине	Методические рекомендации
Гипсовый рельеф (матовая поверхность)	Плавные переходы полутона к тени без активных бликов; мягкая тёплая рефлексия от красной драпировки	Тип поверхности «матовые» – рассеянное отражение, размытые границы света и тени
Металлический подсвечник (сильно блестящая поверхность)	Резкие локальные блики корпусным письмом; тени сведены к глубоким контрастам; отражения синей драпировки читаются в полутоновых участках	Тип поверхности «сильно блестящие» – яркие блики, резкие контрасты; приём: пастозное корпусное письмо на свету, прозрачные лессировки в тени
Кувшин-ваза (глазурованный керамический глянec)	Умеренные блики, но без «зеркальности»; границы света мягче, чем у металла; цветовая глубина достигается тонкими полупрозрачными слоями	Тип поверхности «глянцевые» – комбинация плавных переходов и умеренно ярких бликов; дифференциация методов письма (плотное письмо/лессировка)
Розы и листья (органическая фактура)	Тонкое лессировочное наслаивание даёт полупрозрачность лепестков; центральные блики смягчены; края лепестков прописаны сухой кистью	Письмо лессировками для передачи хрупких материалов; принцип «от общего к частному»
Книга	Матовый переплет: отсутствие активных бликов, тёплый рассеянный рефлекс; текстура подчеркнута контрастом края бумаги	Подход к матовым поверхностям – избегать жёстких бликов, работать полутонами

Синяя и чёрная драпировки	Драпировка моделируется крупными отношениями тона; складки усиливаются глубинными лессировками; наружные сгибы высвечены корпусно	Контраст фактур. Отсутствие ярких бликов и плавность тональных градаций перекликаются с описанием «диффузного рассеянного отражения» для матовых материалов
Алая бархатная драпировка	Пастозное нанесение краски в освещенных местах, бархатистость за счёт тёплых полутонов; глубокие тени сближены с холодным фоном, формируя цветовой рефлекс на гипсе	Выделение планов через цвет-тон; использование «тёплого/холодного» колорита как средства композиции

На основе анализа представленного материала можно выделить следующие педагогические условия, под которыми понимаются специально организованные педагогические обстоятельства и приёмы обучения, создающие основу для освоения студентами способов передачи материальности в натюрморте. К числу таких условий, определяющих результативность работы студентов над натюрмортом, относятся:

- *этапность выполнения задания.* Передача материальности предметов эффективна только при соблюдении последовательности: подмалёвок, моделировка, лессировка, блик. Каждый этап направлен на решение конкретных художественных задач, их реализация способствует формированию профессиональных компетенций художников лаковой миниатюрной живописи;

- *дифференциация методов письма.* Использование плотных, пастозных мазков на освещённых участках (корпусное письмо) и лессировок в теневых местах способствует точной передаче фактуры различных материалов, таких как металл, стекло, ткань и дерево;

- *специфика светотеневой моделировки.* Чёткое понимание различий в светоотражающих свойствах материалов (матовых, глянцевых, сильно блестящих) позволяет художникам осознанно выбирать художественные средства, обеспечивая убедительность изображения и целостность композиции;

- *конструктивная основа изображения.* Точное соблюдение законов перспективы и принципов геометрического построения предметов в учебном натюрморте является критически важным фактором, поскольку любые нарушения приводят к потере убедительности материальных характеристик;

- *целенаправленная постановка натюрморта.* Подбор и группировка предметов по признакам формы, цвета, фактуры, а также продуманное освещение способствуют развитию аналитических умений студентов, формируя их способность передавать материальные свойства объектов.

Исследование показывает, что успешная передача материальности в учебном натюрморте для студентов, изучающих лаковую миниатюрную

живопись, обусловлена чёткой методикой обучения, последовательностью технологии масляной живописи, системным изучением особенностей фактуры, цвета и светотени различных материалов. Эмпирические данные подтверждают, что соблюдение указанных факторов способствует не только техническому мастерству, но и формированию профессионального художественного мышления, критически важного для успешной работы в технике лаковой миниатюры.

В данной работе рассмотрен процесс выполнения учебного натюрморта как эффективный метод обучения будущих художников лаковой миниатюрной живописи, который способствует формированию:

- *технологической дисциплины* (этапность, послойное нанесение краски и использование ее фактуры);
- *способности к оптико-материаловедческому анализу* поверхности (блики, рефлексy, особенности фактуры);
- *конструктивного рисунка и композиции* как основы любой фактурной проработки.

Последовательное выполнение этапов работы над учебным натюрмортом – от подмалёвка до финальных бликов – позволяет студентам овладеть приёмами, необходимыми для точной передачи материальности предметов. Их освоение помогает будущим художникам лаковой миниатюры развивать наблюдательность, чувство формы и цвета, а также уверенно работать с различными фактурами. Практика показывает, что именно через учебный натюрморт формируются устойчивые навыки, без которых невозможно дальнейшее профессиональное развитие в области лаковой миниатюрной живописи. Использование описанных приёмов в образовательном процессе способствует решению основных задач передачи материальности предметов, формированию профессионального видения и развитию компетенций, обеспечивающих качество и выразительность учебно-творческих работ студентов.

Литература

1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности : Основы педагогики творчества / В. И. Андреев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 236 с. – ISBN 5-7464-0029-7. – Текст : непосредственный.
2. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : [учебное пособие для художников-графиков факультетов педагогических институтов] / Г. В. Беда. – Москва : Просвещение, 1977. – 188 с. – Текст : непосредственный.
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. 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.

6. Серов П. Е. Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (46). – С. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (дата обращения: 05.07.2025)

7. 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. – 64с. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Andreev V. I. Dialektika vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoj lichnosti : Osnovy` pedagogiki tvorchestva / V. I. Andreev. – Kazan` : Izdatel'stvo Kazanskogo universiteta, 1988. – 236 s. – ISBN 5-7464-0029-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Beda G. V. Zhivopis` i ee izobrazitel`ny`e sredstva : [uchebnoe posobie dlya xudozhnikov-grafikov fakul'tetov pedagogicheskix institutov] / G. V. Beda. – Moskva : Prosveshhenie, 1977. – 188 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

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`sших 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. 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.

6. Serov P. E. Formirovanie professional'ny'x navy'kov v processe vy'polneniya maloformatny'x e'tyudov v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (46). – S. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (data obrashheniya: 05.07.2025)

7. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : 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. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny'j.