

Уколова Ю.И., кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, научной и методической работе Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 601408, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстёра, ул. Советская, д. 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, deputy director for academic and educational work, scientific and methodological work of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – a branch of Russian university of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Специфика обучения будущих художников мстёрской миниатюрной живописи Specifics of training future artists in mstyora miniature painting

Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения студентов мстёрской миниатюрной живописи в профильном высшем образовании. Представлены новые компоненты содержания профильного обучения студентов мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Анализируются результаты внедрения новых компонентов содержания обучения мстёрской декоративной (миниатюрной) живописи, подтверждающие повышение профессиональных компетенций студентов. Выявлены перспективы дальнейшего совершенствования содержания обучения в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: мстёрская декоративная живопись, мстёрская лаковая миниатюрная живопись, иконопись, стилизация, трансформация фигуры человека, методика преподавания, содержание обучения, высшее образование.

Abstract. This article examines the peculiarities of teaching students the art of mstyora lacquer miniature painting in specialized higher education institutions. new components of the content for professional training in mstyora lacquer miniature painting are presented. The results of implementing new components into the curriculum of mstyora decorative (miniature) painting instruction are analyzed, confirming an increase in students' professional competencies. Prospects for further improvement of the content of education in the field of Mstyora lacquer miniature painting have been identified.

Keywords: mstyora decorative painting, mstyora lacquer miniature painting, iconography, stylization, transformation of human figure, teaching methodology, content of education, higher education.

Мстёрская лаковая миниатюрная живопись – вид традиционных художественных промыслов, сформировавшийся в поселке Мстёра Владимирской области в 1920-е гг. Данный вид искусства сочетает декоративность, сложную технику многослойной лаковой живописи темперными красками на папье-маше и глубокие художественные, композиционные, колористические, эстетические традиции иконописного искусства региона. В отличие от палехской и холуйской лаковой миниатюрной живописи, где акцент делается на других аспектах, таких как графичность и пластика линий, мстёрская живопись отличается, прежде всего, своим цветовым решением (цветовые растяжки фона и т.п.).

Ключевым фактором создания востребованных высокохудожественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи является умение художника грамотно сочетать в работе над композицией живописные приемы письма с сохранением конструктивности формы миниатюрных изображений фигуры человека. Для достижения этой цели в содержание высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи входит изучение академической живописи. В рамках этого модуля студенты осваивают принципы цветовой композиции, технологии использования основных живописных материалов и художественные приемы работы с натурой. Однако обучение академической живописи не может полностью реализовать потребность в знаниях о способах живописного изображения фигуры человека непосредственно для создания произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Существенным вызовом для студентов, занимающихся разработкой собственно-творческих произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи, является достижение высокого уровня мастерства в изображении и проработке человеческой фигуры в малом масштабе в соответствии с художественно-колористическими и эстетическими особенностями данного вида искусства. Другая проблема – поиск баланса между реалистическим изображением фигуры человека и художественной стилизацией, без потери уникальности образа.

Художественная стилизация – это процесс преобразования формы живописного изображения натурального предмета или фигуры человека в соответствии с характерными колористическими особенностями и соотношениями пропорций объекта стилизации. Такими живописными особенностями композиционного решения в мстёрской лаковой миниатюрной живописи являются:

- «ковровая» декоративность в изображении элементов одежд фигуры человека;
- преобладание в колористических решениях розовых, голубых и оливковых оттенков;
- построение многопланового реалистического пейзажа при помощи наложения сложных лессировок.

В рамках действующего содержания обучения студентов мстёрской миниатюрной живописи дисциплина «Декоративная живопись» служила

частичным решением задачи по изучению ими способов создания миниатюрной живописной стилизации.

Подробно основные принципы изобразительных приемов декоративной живописи раскрыты в трудах П.Е. Серова [4; 5; 6]. Соглашаясь с результатами исследований П.Е. Серова о роли декоративной живописи в содержании обучения художников традиционного прикладного искусства, можно утверждать, что направление освоения способов изображения живых и неживых объектов природы – человеческой фигуры, животных, растительных мотивов и прочих элементов – необходимо соотносить с художественными традициями и спецификой каждого вида искусства [8, с. 81]. Однако разработанные П.Е. Серовым принципы обучения декоративной живописи для студентов традиционных художественных промыслов не отражали сущностные художественно-технологические и композиционные приемы письма мстёрской лаковой миниатюрной живописи [5]. Ранее выполняемые студентами-миниатюристами в рамках учебного процесса практические задания по декоративной живописи не были ориентированы на интерпретирование мстёрской лаковой миниатюрной живописи, а основывались на применение условно-плоскостных декоративных стилей, таких как иконический, геометрический, метрический, ассоциативный, которые в наибольшей степени адаптированы для студентов, обучающихся художественной вышивке или художественному кружевоплетению [6, с. 93]. В результате у студентов, осваивающих мстёрскую лаковую миниатюрную живопись, не развивалось умение самостоятельно создавать художественные образы, опираясь на визуальный опыт и знания, приобретённые в процессе работы с академическими изображениями [4, с. 152].

Вместе с тем выявлено, что мстёрская миниатюрная живопись является ключевой составляющей при обучении проектированию и исполнительскому мастерству данного вида искусства. В основе обучения мстёрской миниатюрной живописи лежит последовательное изучение способов живописного решения миниатюрного изображения фигуры человека в статичном сидящем положении и стоя, в движении, во взаимодействии с предметами быта; многофигурных композиций и взаимодействии многофигурных изображений в историческом и русском национальном костюмах.

При этом мстёрская миниатюрная живопись представляет собой совокупность теоретических и практических знаний и умений из области живописи, рисунка, пластической анатомии, а также региональных колористических, композиционных и технологических особенностей мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Разработка и апробация содержания обучения мстёрской миниатюрной живописи в вузе ориентирована на освоение техник мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи с акцентом на стилизацию и трансформацию фигуры человека, а также исследование влияния данного содержания на развитие у студентов, обучающихся по программам высшего образования, профессиональных компетенций.

Основой содержания обучения мстёрской миниатюрной живописи является изучение стилизации и трансформации фигуры человека, что позволяет овладеть не только техническими приемами, но и развить художественное мышление, способность к творческому обобщению и пониманию изображения объектов в условно-плоскостном двухмерном пространстве. Стилизация представляет собой не только использование практических условно-декоративных методов, но и знаний о колористических и пластических характеристиках изображения [1, с. 108].

Содержание обучения мстёрской миниатюрной живописи базируется на совокупности художественно-исторических знаний и традиционных технологических приемов темперной живописи. Ключевым моментом является понимание стилизации как творческого процесса обобщения и трансформации формы фигуры человека в соответствии с особенностями традиционной мстёрской лаковой миниатюры, направленного на создание выразительного художественного образа. Трансформация фигуры человека рассматривается как изменение ее пропорций, контуров и деталей с целью усиления художественной выразительности и соответствия регионально-историческим художественным традициям.

Акцент в обучении мстёрской миниатюрной живописи на уровне высшего образования ставится на понимание студентами историко-культурного контекста создаваемых костюмов персонажей, особенностей авторских техник письма темперной живописи, анализ колористических, композиционных и технологических приемов лаковой миниатюрной живописи. Обучение происходит параллельно во взаимосвязи с академическим рисунком, академической живописью, пластической анатомией, перспективой, мстёрскими миниатюрным рисунком и проектированием художественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Для повышения эффективности обучения внедрены практические задания: по интерпретации в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи академических постановок живописных этюдов головы натурщика, фигуры человека в статике и движении; стилизации сидящей фигуры человека во взаимодействии с предметами быта; миниатюрному живописному решению единичной фигуры и многофигурной постановки в русском национальном костюме (рис. 1-4⁴⁹).

Таким образом, система практических заданий построена по принципу нарастания сложности. Выполненные учебные задания в рамках изучения мстёрской миниатюрной живописи позволяют студентам исследовать композиционные, технологические и колористические особенности художественных образов в мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи, способствуя осознанному творческому подходу через применение

⁴⁹ Рис. 1-4. Фото из методического фонда Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».

анализа и синтеза. Создание декоративных миниатюрных решений и экспериментирование с вариативностью композиции позволяют интерпретировать по-новому традиционные сюжеты, формы, цвет и декоративные элементы, стимулируя развитие творческого мышления у студентов.

Рис. 1, 2. Примеры выполнения практического задания по мстёрской миниатюрной живописи. Миниатюрное живописное решение этюдов сидящей фигуры человека

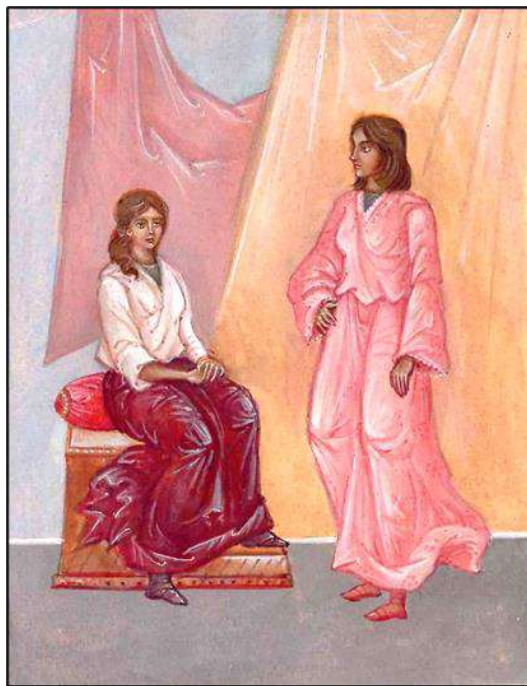
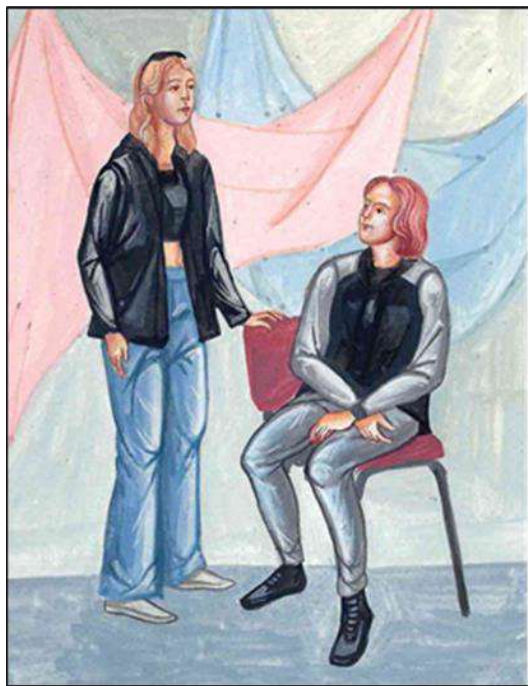

Рис. 3, 4. Примеры выполнения практического задания по мстёрской миниатюрной живописи. Миниатюрное живописное решение этюда двух человеческих фигур

Для комплексной оценки результатов уровня выполнения практических заданий в рамках внедрения содержания обучения мстерской миниатюрной живописи привлекалось экспертное мнение преподавателей и специалистов в области мстерской лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Критериями оценивания служили качество исполнения, уровень стилизации, композиционная выразительность по системе интервального шкалирования (рис. 5).

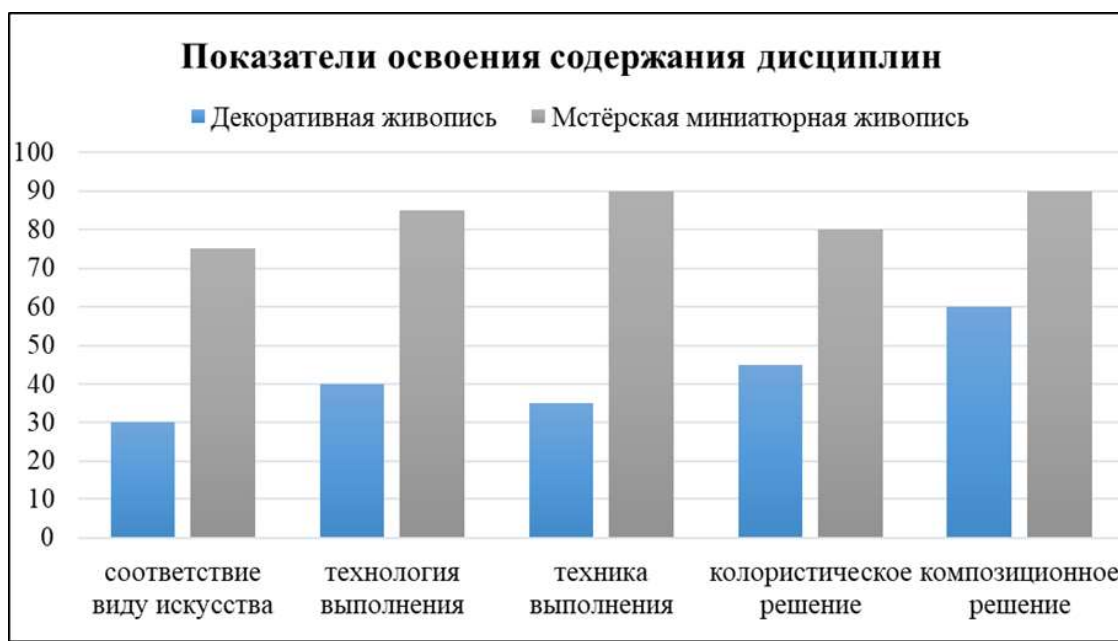

Рис. 5. График показателей освоения мстерской миниатюрной живописи по критериям оценивания художественных работ студентов, обучающихся по программам высшего образования

Внедрение содержания обучения мстерской миниатюрной живописи показало положительную динамику в овладении техникой мстерской лаковой миниатюрной живописи и иконописи, а также в развитии профессиональных знаний, умений и навыков.

Результат наблюдения за творческой деятельностью студентов профильного направления показал изменения в стилизации и трансформации изображаемых объектах, а также повышение уровня профессиональных знаний, умений и навыков.

Студенты освоили сложные технологические этапы мстерской лаковой миниатюрной живописи, что подтвердилось качеством выполненных работ, научились эффективно использовать стилизацию и трансформацию фигуры человека для создания выразительных образов. Результаты промежуточных аттестаций показали высокую мотивацию студентов и успешность освоения ими разработанного содержания обучения мстерской миниатюрной живописи.

Исследование подтвердило, что внедрение разработанного содержания обучения способствует повышению качества обученности студентов. Особое значение оказала вариативность творческих заданий, позволяющая учитывать индивидуальные особенности и художественный потенциал каждого

обучающегося. По итогам исследования был разработан и успешно внедрен в учебный процесс учебно-методический комплекс по мастерской миниатюрной живописи [9].

Литература

1. Безина И. А. Формирование творческой активности будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи в процессе выполнения декоративных работ по живописи / И. А. Безина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 105-110. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-105-110. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-18.pdf (дата обращения: 12.08.2025).

2. Кузнецов Н. Г. Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 127–138. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (дата обращения: 30.07.2025).

3. Кузнецов Н. Г. Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи? / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3. – С. 183-190. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (дата обращения: 30.07.2025).

4. 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 (53) – С. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-149-164. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

5. Серов П. Е. Специфика обучения декоративной живописи в Высшей школе народных искусств (академия) / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 4 (31) – С. 87-94. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00071 – URL: https://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-12.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

6. Серов П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 108 с. – Текст : непосредственный.

7. Уткин А. Л. Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи: стилизация формы с учетом пластической анатомии / 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: 31.07.2025).

8. Уколова Ю. И. Содержание высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Уколова Юлия Игоревна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2024. – 236 с. – Текст : непосредственный.

9. Уколова Ю. И. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись. Учебно-методический комплекс : рабочие программы учебных дисциплин «Мстёрский миниатюрный рисунок», «Мстёрская миниатюрная живопись» 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. – 92 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Bezina I. A. Formirovanie tvorcheskoy aktivnosti budushhix xudozhnikov xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v processe vy`polneniya dekorativny`x rabot po zhivopisi / I. A. Bezina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 105-110. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-105-110. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-18.pdf (data obrashheniya: 12.08.2025).

2. Kuznecov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhennoj figury` cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 127-138. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (data obrashheniya: 30.07.2025).

3. Kuznecov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3. – S. 183-190. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (data obrashheniya: 30.07.2025).

4. 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 (53) – S. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-149-164. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

5. Serov P. E. Specifika obucheniya dekorativnoj zhivopisi v Vy`sshej shkole narodny`x iskusstv (akademiya) / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg,

2019. – № 4 (31) – S. 87-94. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00071 – URL: https://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-12.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

6. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis' : uchebnoe posobie / P. E. Serov ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 108 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Utkin A. L. Izobrazhenie figury` cheloveka v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: stilizaciya formy` s uchetom plasticheskoy anatomii / 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: 31.07.2025).

8. Ukolova Yu. I. Soderzhanie vysshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ukolova Yuliya Igorevna ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2024. – 236 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

9. Ukolova Yu. I. Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`. Uchebno-metodicheskij kompleks : rabochie programmy` uchebny'x disciplin «Mstyorskij miniatyurny'j risunok», «Mstyorskaya miniatyurnaya zhivopis`» 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, Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 92 s. – Tekst : neposredstvenny'j.