

Данилова Ю. Н., и. о. директора 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: iu.danilowa2015@yandex.ru

Danilova Yu. N., acting director of Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a branch of the Russian university of traditional art crafts, 601408 Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, 84 Sovetskaya str., e-mail: iu.danilowa2015@yandex.ru

**Интеграция и дифференциация
лаковой миниатюрной и декоративной живописи
Integration and differentiation of lacquer miniature and decorative painting**

Аннотация. Статья посвящена выявлению проблем выполнения вариативных копий произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи в процессе подготовки будущих художников данного вида традиционных художественных промыслов. Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки алгоритма выполнения вариативного копирования произведения лаковой миниатюрной живописи, обеспечивающего повышение уровня практической подготовки студентов. Разработанный алгоритм нацелен на решение проблем и трудностей, возникающих у студентов при создании вариативных копий произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, мстёрская лаковая миниатюрная живопись, исполнительское мастерство лаковой миниатюрной живописи, монументальные произведения, технические приемы монументального письма, высшее образование, вариативное копирование.

Abstract. The article is dedicated to identifying the problems of creating variant copies of Mstyora lacquer miniature paintings in the process of training future artists in this type of traditional art crafts. The relevance of the topic is due to the need to develop an algorithm for creating variant copies of lacquer miniature paintings, which ensures an increase in the level of practical training for students. The developed algorithm is aimed at solving the problems and difficulties that students face when creating variant copies of Mstyora lacquer miniature paintings.

Keywords: Traditional applied art, Mstyora lacquer miniature painting, lacquer miniature painting performance skills, monumental works, technical techniques of monumental writing, higher education, variant copying.

Введение

Мстёрская лаковая миниатюрная живопись – уникальный вид традиционных художественных промыслов, преимущественно представленный миниатюрными изделиями, главной особенностью которых

является детальная проработка композиции, богатый цветовой колорит и тонкая прорисовка деталей. Однако в современных реалиях возникает потребность перехода от миниатюрных изделий к крупноформатным интерьерным панно, что определяет необходимость создания вариативных копий произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи (рис. 1⁵¹). В ходе выполнения данного задания у обучающихся возникает ряд проблем: технических (увеличение элементов композиции, адаптация инструментов и материалов для выполнения мстёрской декоративной живописи), художественных (сохранение композиционной целостности при увеличении размеров) и педагогических (подготовка студентов к выполнению данной работы).

Рис. 1. Монументальное панно в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи в интерьере Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

Актуальность темы исследования определяется отсутствием достаточной практической подготовки студентов для выполнения вариативной крупномасштабной копии произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи. В настоящее время на уровне среднего профессионального образования студенты осваивают художественно-творческую деятельность в выбранной будущей профессии, постигают значение базовых категорий и понятий [5, с. 395], изучают основы мстёрской лаковой миниатюрной живописи и фокусируются на миниатюрных формах изделий. Возможность создания крупномасштабных произведений на данном уровне не рассматривается.

На уровне высшего образования в рамках обучения дисциплине «Мастерство мстёрской лаковой миниатюрной живописи» перед студентами поставлена задача создания монументальных или, наоборот, уменьшенных работ – вариантов произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи. В результате этого студенты сталкиваются с трудностями при создании вариативных копий, «наблюдаются типичные ошибки, связанные с нарушением методической последовательности ведения копии, а также

⁵¹ Рис. 1, 3-5. Фото автора статьи.

с применением живописных материалов, технических средств и приемов в процессе работы над произведением» [8, с. 211]. Исследование направлено на анализ этих проблем, обоснование и разработку методических приемов, способствующих успешному решению обозначенных проблем.

Задачи исследования: 1) выявить ключевые проблемы у студентов при копировании миниатюры в формате панно (мстёрская декоративная живопись) и выполнении копии миниатюры с панно (мстёрская лаковая миниатюрная живопись); 2) разработать методические приемы обучения, способствующие развитию профессиональных навыков студентов – будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Поэтапные методические приемы позволят преодолеть проблемы создания увеличенных (монументальных) или уменьшенных (миниатюрных) произведений в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи и повысить уровень подготовки студентов в этой области.

Теоретическая основа исследования опирается на конструктивистский подход Л.С. Выготского [2], где обучение строится путем активного конструирования знаний. Практическая значимость заключается в создании педагогического алгоритма [4, с. 79], который может быть внедрен в образовательные программы профильного высшего образования, способствуя сохранению мстёрской лаковой миниатюрной живописи и подготовке высококвалифицированных специалистов в этом виде традиционных художественных промыслов.

Материалы и методы

Основой для исследования стал анализ научной, методической и художественной литературы по мстёрской лаковой миниатюрной живописи, монументальному искусству и педагогическим методикам. Проведение опроса студентов Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов – позволило выявить технические, художественные и педагогические проблемы при выполнении практического задания.

При проведении исследования в качестве материалов были использованы образцы и фотографии монументальных панно, выполненных студентами института в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи, а также методические разработки и учебные программы.

Результаты

В ходе обзора научной литературы выяснилось, что исследования по данной проблеме ранее не проводились в связи с отсутствием потребности в создании вариативных копий произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи. В диссертационном исследовании В.Ю. Борисовой указано, что в ходе эксперимента, проводимого в Мстёрском художественном училище им. Ф.А. Модорова в 1980-е гг., «студенты, кроме самой миниатюрной росписи, осваивали технологию, технику и изобразительные принципы стенной монументальной росписи» [1, с. 35]. Результатом стало повышение профессионального уровня будущих художников, что помогало им создавать

собственно-творческие композиции. Тему копирования монументальных произведений в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи рассматривала Ю.И. Уколова, но только с точки зрения изобразительных особенностей и как «обязательный компонент освоения основных компетенций художников лаковой миниатюрной живописи Мстёры» [9, с. 165].

При проведении опроса студентов I, III и IV курсов высшего образования (16 респондентов) был выявлен комплекс проблем:

- *технические*: при увеличении или уменьшении масштаба произведения возникают сложности с сохранением пропорций и точности прорисовки миниатюрных элементов, которые приводят к искажению композиции; также крупноформатные поверхности требуют адаптации используемых материалов и инструментов (например, подготовка большего объема красок для крупноформатных поверхностей); опрос показал, что 50% студентов испытывают трудности при адаптации материалов и инструментов, которые используются для выполнения работы в увеличенном масштабе;
- *художественные*: сохранение целостности композиции при изменении размера – главная проблема; студенты часто сталкиваются с потерей ритма и гармонии, особенно при создании вариативных копий произведений, где требуется сохранение художественной ценности и технических особенностей оригинала; опрос показал, что 57% респондентов испытывают трудности, сохраняя композиционную целостность (ритм, баланс) при увеличении масштаба;
- *педагогические*: опрос показал, что 69% респондентов, даже получив профильное среднее профессиональное образование, считают недостаточным уровень своей подготовки для создания крупномасштабных работ в технике лаковой миниатюрной живописи.

На основе анализа эмпирических данных научной литературы [6; 7, с. 139] был разработан алгоритм выполнения вариативного копирования, который состоит из четырех этапов:

1. *Теоретическая подготовка*:

- изучение образцов миниатюрных изделий и монументальных панно, выполненных в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи;
- анализ композиционного построения произведения, копию которого необходимо выполнить в увеличенном или уменьшенном размере (рис. 2⁵²);
- изучение основ масштабирования (методы, принципы, ошибки и способы их преодоления) и необходимых для выполнения работ инструментов и материалов.

⁵² Рис. 2. Фото из методического фонда Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 2. Панно «Сказка о царе Салтане». Выполнено учащимися Мстёрское художественно-промышленное училище им. Ф.А. Модорова
Руководитель: Л.А. Фомичев. 1990-е гг.

Рис. 3. Выполнение уменьшенной копии панно «Сказка о царе Салтане» студентом I курса, обучающимся по программам высшего образования. 2025 г.

2. *Практическая проверка алгоритма при выполнении изделий миниатюрных форматов:*

- устранение оптических дефектов на фотографии монументального произведения посредством применения цифровых инструментов (графических редакторов);

- перевод и отрисовка рисунка композиции уменьшенного произведения, выполнение корректировки пропорций;

- создание копий уменьшенных произведений с адаптацией техники

исполнения (рис. 3).

3. *Практическая проверка алгоритма при выполнении монументальных форматов:*

- устранение оптических дефектов на фотографии миниатюрного произведения посредством применения цифровых инструментов (графических редакторов);

- перевод и отрисовка рисунка композиции увеличенного произведения, выполнение корректировки пропорций;

- выполнение копий монументальных панно посредством обобщения объема форм, отказа от мелких элементов и тонкой прорисовки деталей (рис. 4, 5).

4. *Оценка результатов и их корректировка:* анализ выполненных работ и оценка улучшения навыков студентов.

Рис. 4. Выполнение копии монументального панно (корректировка композиции, начальный этап раскрытия цветом) студентами III и IV курсов, обучающимися по программам высшего образования. 2025 г.

Рис. 5. Выполнение росписи панно в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи студентами III и IV курсов, обучающимися по программам высшего образования 2025 г.

Обсуждение

Полученные результаты исследования подтверждают актуальность разработки педагогических приемов обучения будущих художников лаковой миниатюрной живописи и обеспечивают гармоничный переход от миниатюрных произведений к крупноформатным панно в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Разработанный алгоритм обучения, состоящий из четырёх этапов, стал эффективным средством решения выявленных проблем. Гипотеза исследования подтверждается: поэтапный подход, сочетающий теоретическую подготовку с практическими упражнениями, способствует преодолению технических, художественных и педагогических трудностей, повышая уровень профессиональной подготовки студентов [3, с. 73].

Практическая значимость результатов заключается в возможности внедрения разработанного алгоритма в содержание обучения будущих художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи [10]. Это не только способствует сохранению традиционного искусства, но и повышает качество подготовки будущих художников, способных работать с произведениями разных форматов. Данный алгоритм может быть адаптирован для других видов лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Борисова В. Ю. Профессиональное образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Борисова Валерия Юрьевна ; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2009. – 271 с. – Текст : непосредственный.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь : [монография] / Л. С. Выготский. – Москва : Лабиринт, 2007. – 350 с. – ISBN 5-87604-037-1. – Текст : непосредственный.
3. Гичибекова Р. М. Активные методы обучения как средство развития профессионального мышления студентов / Р. М. Гичибекова, А. П. Салахбеков, З. Н. Ибрагимова. – Текст: электронный // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта, 2024. – № 84-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnogo-myshleniya-studentov> (дата обращения: 19.09.2025).
4. Журавлева М. М. Научно-методологические подходы к формированию профессиональной компетентности студентов в вузе / М. М. Журавлева, В. Н. Наконечных. – Текст : электронный // Педагогический ИМИДЖ. – Иркутск, 2019. – Т. 13, № 2 (43). – С. 227-239. – DOI 10.32343/2409-5052-2019-13-2-227-239. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-metodologicheskie-podhody-k-formirovaniyu-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-v-vuze> (дата обращения: 19.09.2025).
5. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович – Текст : электронный // Научный диалог : электронный журнал. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-400. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27535729_64590737.pdf (дата обращения: 19.09.2025).
6. Пак Н. И. Учебные дорожные карты как средство личностно ориентированного обучения / Н. И. Пак, Е. Г. Дорошенко, Л. Б. Хегай. – Текст : электронный // Образование и наука : электронный журнал. – Екатеринбург, 2015. – № 8. – С. 97-111. – DOI 10.17853/1994-5639-2015-8-97-111. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnye-dorozhnye-karty-kak-sredstvo-lichnostno-orientirovannogo-obucheniya> (дата обращения: 19.09.2025).
7. Трищенко Д. А. Опыт проектного обучения : попытка объективного анализа достижений и проблем / Д. А. Трищенко. – Текст : электронный // Образование и наука : электронный журнал. – Екатеринбург, 2018; – № 20(4). – С. 132-152. – DOI 10.17853/1994-5639-2018-4-132-152. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-proektnogo-obucheniya-popytka-obektivnogo-analiza-dostizheniy-i-problem> (дата обращения: 19.09.2025).
8. Шаляпин О. В. Проблемы копирования живописных произведений в художественно-педагогическом образовании / О. В. Шаляпин,

Х. Э. Султанов. – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования : электронный журнал. – Горно-Алтайск, 2024. – № 6 (109). – С. 208-211. – DOI 10.24412/1991-5497-2024-6109-208-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemny-kopirovaniya-zhivopisnyh-proizvedeniy-v-hudozhestvenno-pedagogicheskom-obrazovanii> (дата обращения: 19.09.2025).

9. Уколова Ю. И. Изобразительные особенности копирования монументальных произведений в стиле мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 3 (34). – С. 161-167. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00062. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-18.pdf (дата обращения: 17.09.2025).

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

References

1. Borisova V. Yu. Professional'noe obrazovanie v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak faktor soxraneniya i razvitiya tradicionnoj xudozhestvennoj kul'tury' : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Borisova Valeriya Yur'evna ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Moskva, 2009. – 271 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

2. Vy'gotskij L. S. My'shlenie i rech' : [monografiya] / L. S. Vy'gotskij. – Moskva : Labirint, 2007. – 350 s. – ISBN 5-87604-037-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

3. Gichibekova R. M. Aktivny'e metody' obucheniya kak sredstvo razvitiya professional'nogo my'shleniya studentov / R. M. Gichibekova, A. P. Salaxbekov, Z. N. Ibragimova. – Tekst: e'lektronny'j // Problemy' sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. – Yalta, 2024. – № 84-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnogo-myshleniya-studentov> (data obrashheniya: 19.09.2025).

4. Zhuravleva M. M. Nauchno-metodologicheskie podxody' k formirovaniyu professional'noj kompetentnosti studentov v vuze / M. M. Zhuravleva, V. N. Nakonechny'x. – Tekst : e'lektronny'j // Pedagogicheskij IMIDZh. – Irkutsk, 2019. – T. 13, № 2 (43). – S. 227-239. – DOI 10.32343/2409-5052-2019-13-2-227-239. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-metodologicheskie-podhody-k-formirovaniyu-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-v-vuze> (data obrashheniya: 19.09.2025).

5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy' podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich – Tekst : e'lektronny'j // Nauchny'j dialog : e'lektronny'j zhurnal. – Ekaterinburg,

2016. – № 12 (60). – S. 387-400. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27535729_64590737.pdf (data obrashheniya: 19.09.2025).

6. Pak N. I. Uchebny'e dorozhny'e karty' kak sredstvo lichnostno orientirovannogo obucheniya / N. I. Pak, E. G. Doroshenko, L. B. Xegaj. – Tekst : e`lektronny`j // *Obrazovanie i nauka : e`lektronny`j zhurnal*. – Ekaterinburg, 2015. – № 8. – S. 97-111. – DOI 10.17853/1994-5639-2015-8-97-111. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchebnye-dorozhnye-karty-kak-sredstvo-lichnostno-orientirovannogo-obucheniya> (data obrashheniya: 19.09.2025).

7. Trishhenko D. A. Opyt proektnogo obucheniya : popytka ob`ektivnogo analiza dostizhenij i problem / D. A. Trishhenko. – Tekst : e`lektronny`j // *Obrazovanie i nauka : e`lektronny`j zhurnal*. – Ekaterinburg, 2018; – № 20 (4). – S. 132-152. – DOI 10.17853/1994-5639-2018-4-132-152. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-proektnogo-obucheniya-popytka-obektivnogo-analiza-dostizheniy-i-problem> (data obrashheniya: 19.09.2025).

8. Shalyapin O. V. Problemy` kopirovaniya zhivopisny`x proizvedenij v xudozhestvenno-pedagogicheskom obrazovanii / O. V. Shalyapin, X. E`. Sultanov. – Tekst : e`lektronny`j // *Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya : e`lektronny`j zhurnal*. – Gorno-Altajsk, 2024. – № 6 (109). – S. 208-211. – DOI 10.24412/1991-5497-2024-6109-208-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kopirovaniya-zhivopisnyh-proizvedeniy-v-hudozhestvenno-pedagogicheskom-obrazovanii> (data obrashheniya: 19.09.2025).

9. Ukolova Yu. I. Izobrazitel`ny`e osobennosti kopirovaniya monumental`ny`x proizvedenij v stile mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (34). – S. 161-167. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00062. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-18.pdf (data obrashheniya: 17.09.2025).

10. Ukolova Yu. I. Soderzhanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 5.8.7 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ukolova Yuliya Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. — Sankt-Peterburg, 2024. — 236 s. – Tekst : neposredstvenny`j.