

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

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

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: vshni@mail.ru.

Maksimovich V.F., academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshni@mail.ru

**Специфика композиционных построений в рисунке и живописи
в подготовке будущих художников нижнетагильской
декоративной росписи**

**Specific features of compositional structures in drawing and painting in
training future artists of nizhny tagil decorative painting**

Аннотация. В статье анализируются композиционные построения в рисунке и живописи при подготовке студентов, изучающих нижнетагильскую декоративную роспись. Рассматриваются такие понятия как, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные отношения, цветовые отношения, которые применяются в рисунке, живописи и проектировании изделий нижнетагильской декоративной росписи. Даются рекомендации по организации натурных постановок натюрмортов для выполнения рисунков и живописных этюдов будущими художниками нижнетагильской декоративной росписи.

Ключевые слова: нижнетагильская декоративная роспись, рисунок, живопись, высшее образование, композиция, симметрия, асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные отношения, цветовые отношения.

Abstract. This article analyzes compositional structures in drawing and painting during the preparation of students studying Nizhny Tagil decorative painting. Concepts such as symmetry and asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal relationships and color relationships are examined, which are used in drawings, paintings and design of products made in the style of Nizhny Tagil decorative painting. Recommendations are given for organizing still-life setups for creating

sketches and oil studies by future artists specializing in Nizhny Tagil decorative painting.

Keywords: nizhny tagil decorative painting, drawing, painting, higher education, composition, symmetry, asymmetry, scale, rhythm, contrast, tonal relationships, color relationships.

Подготовка высокопрофессиональных художников в области нижнетагильской декоративной росписи является важным фактором сохранения культурного кода России. Современный художник нижнетагильской декоративной росписи должен в совершенстве владеть техникой и технологией декоративной росписи, а также развитым композиционным мышлением [1, с. 197; 2, с. 152-153; 3, с. 211].

Знания и умения в области композиции формируются у студентов на занятиях по общей композиции и проектированию в области нижнетагильской декоративной росписи. Также основы знаний и умений в области композиционных построений формируются на занятиях по рисунку и живописи. Для обеспечения взаимосвязи между рисунком, живописью и проектированием необходимо установить те средства художественной выразительности, которые используются как в рисунке и живописи, так и в проектной деятельности в нижнетагильской декоративной росписи.

Нижнетагильская декоративная роспись отличается насыщенным колоритом и сложными, выразительными цветочными композициями. Композиции характеризуются ритмической ясностью, в которых для создания художественного образа применяется цветовой и тональный контраст [4]. Грамотно используются масштабные соотношения в изображаемых букетах: при изображении цветов выбираются три основных масштаба – крупный, средний и малый. Крупно изображаются цветы, которые являются центром композиции, как правило, 3-5 бутонов; цветы среднего и малого масштаба присутствуют в большем количестве, являясь живописным обрамлением центра композиции. Существенное значение при создании нижнетагильской росписи имеет интервал – композиционная пауза – как в изображении самого букета, так и между букетом и его орнаментальным обрамлением. Использование композиционных интервалов позволяет организовать ритм и добиться выразительного образа произведения.

В нижнетагильской росписи существуют две техники письма: маховая двухцветная роспись и многослойная роспись. Для произведений, выполненных в маховой двухцветной технике, характерны свои композиционные решения: разделение изображения на сектора и симметричное расположение изображаемых объектов, что придает изделию более декоративное, монументальное звучание [5]. В маховой двухцветной технике письма используются яркие и насыщенные цвета. Форма цветков, фруктов, овощей изображается более условно, используются насыщенные по цвету фоны. Например, фон может быть красным, синим, зеленым, часто встречаются секторные подносы, где фон состоит из различных по цвету секторов. В таком случае от художника требуется умение гармонизировать

контрастные и насыщенные цвета, грамотно выстраивая силуэт изображаемых букетов цветов (рис. 1¹³).

В маховой технике исполняются сюжетные композиции с фигурами людей: бытовые сцены, праздники, народные гуляния, чаепития и т.д. (рис. 2). Сюжетные композиции основаны на выразительном силуэте изображаемых фигур людей и предметов быта. Грамотно найденный силуэт помогает создать художественный образ в произведении.

Рис. 1. Поднос в технике маховой двухцветной нижнетагильской декоративной росписи

Рис. 2. Поднос «Чаепитие» в технике маховой двухцветной нижнетагильской декоративной росписи

Техника многослойной живописи близка к станковой живописи масляными красками, в композициях которой особое значение имеет тональное решение (рис. 3). Тон используется для создания эффекта глубины пространства.

Среди изделий с нижнетагильской декоративной росписью (рис. 1-3) можно выделить средства художественной выразительности при создании композиций: контраст, масштаб, силуэт, ритм, акцент, интервал, симметрия, асимметрия, тон, цвет, колорит. На рисунке 1 представлен поднос, выполненный в технике маховой двухцветной нижнетагильской декоративной росписи. Композиция росписи строится на контрасте светлых пятен цветов к темному, почти черному фону, что делает основной мотив, состоящий из трех цветов и расположенный в центре, «хорошо читаемым». Также важны масштабные соотношения изображаемого декоративного букета к размеру и форме подноса. Изображение букета не должно быть слишком мелким или слишком крупным, что может создавать впечатление фрагментарности. На данном подносе изображенный букет гармонично взаимосвязан с его формой и размером. Ритм всей декоративной композиции хорошо поддерживается орнаментом, который помогает акцентировать внимание на главном мотиве – цветочном букете.

¹³ Рис. 1-3. Фото из методического фонда кафедры лаковой живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 3. Поднос в технике многослойной нижнетагильской декоративной росписи

Иначе строится композиция и колорит в нижнетагильской декоративной росписи, выполненной в технике многослойной масляной живописи. На рисунке 3 показан поднос, выполненный в технике многослойной масляной живописи, в котором колорит строится на сближенных тональных отношениях, в такой живописи важна «погруженность» изображаемого букета в пространство фона. Освещенность передается путем использования мягких касаний, когда края бутонов цветка мягко растворяются в фоне. Подобный эффект можно получить, использовав прозрачные, тонкие слои краски – лессировки.

Анализ художественных средств выразительности в нижнетагильской декоративной росписи позволяет сделать вывод о том, что большинство используемых композиционных приемов близки к приемам композиционных построений в рисунке и живописи с натуры. В процессе подготовки будущих художников нижнетагильской декоративной росписи необходимо определить те средства художественной выразительности в рисунке и живописи, изучение которых будет полезно для дальнейшего использования на занятиях по проектированию и мастерству.

Художник изображает объемные предметы, расположенные в трехмерном пространстве на двухмерной плоскости листа, в результате чего графическое и живописное изображение предметов всегда будет более условным. Тон, цвет, контраст – выразительные средства рисунка и живописи, используемые при выполнении зарисовок и этюдов с натуры, не могут быть равнозначны реальному пространству, цвету в природе и солнечному свету. Для передачи своих наблюдений и созерцания натуры художнику приходится использовать художественно-живописные обобщения.

Выявление специфики композиционных построений в рисунке и живописи предполагает уточнение самого термина «композиция». Термин образован от латинского слова «compositio» – соединение, составление частей в единый порядок. В любом виде искусства использование законов и принципов композиционных построений позволяет создать целостное завершённое произведение, яркий художественный образ.

Одной из главных задач проектирования произведений нижнетагильской росписи является создание проекта, в котором декоративное живописное изображения букета будет взаимосвязано с формой и масштабом изделия и представлять цельное художественное произведение.

Такая же задача должна ставиться перед студентами, изучающими нижнетагильскую роспись при выполнении рисунков и живописных этюдов с натуры. Изученные на занятиях по рисунку и живописи понятия, такие как симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные и цветовые отношения, позволяют добиться реализации художественно-композиционного замысла. В композиции графической и живописной работы выделяется основной мотив, который является композиционным центром (рис. 4¹⁴, 5).

Изучая композиционные построения необходимо рассматривать средства художественной выразительности, позволяющие создать «художественно грамотную» композицию. Симметрия в композиции соотносится с принципами построения формы в природе. В природе не бывает абсолютно симметричных по строению форм, всегда присутствуют легкие отклонения от математической симметрии. Одним из приемов достижения равновесия композиции в нижнетагильской декоративной росписи является использование симметрии за счет равенства темного и светлого, масштаба изображения деталей композиции, в результате чего уравновешиваются правая и левая части изображения относительно композиционного центра.

При организации постановки натюрморта для рисунка и живописи необходимо использовать принцип симметрии (рис. 5), чтобы в дальнейшем при выполнении учебного задания студент на практике усвоил принципы построения симметричных композиций [6, с. 89].

В нижнетагильской декоративной росписи можно встретить и асимметричные композиции. Асимметрия чаще всего проявляется в смещенном, относительно геометрического центра, композиционном центре цветочной росписи. В результате в декоративной росписи создается впечатление динамики. Для этой цели используют постановки с асимметричной композицией (рис. 6).

---

¹⁴ Рис. 4-9. Фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 4. Учебное задание по рисунку
«Рисунок натюрморта с включением
букета цветов»

Рис. 5. Учебное задание по живописи
«Живописный этюд натюрморт
с включением букета цветов»

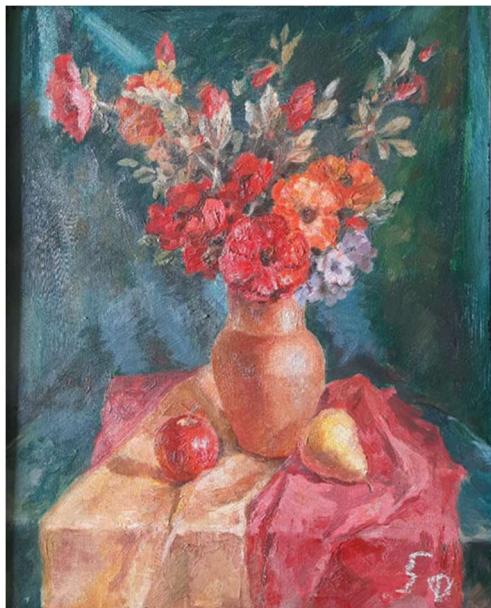

Рис. 6. Учебное задание по живописи
«Живописный этюд натюрморт
с включением букета цветов»
Симметричное расположение
композиции

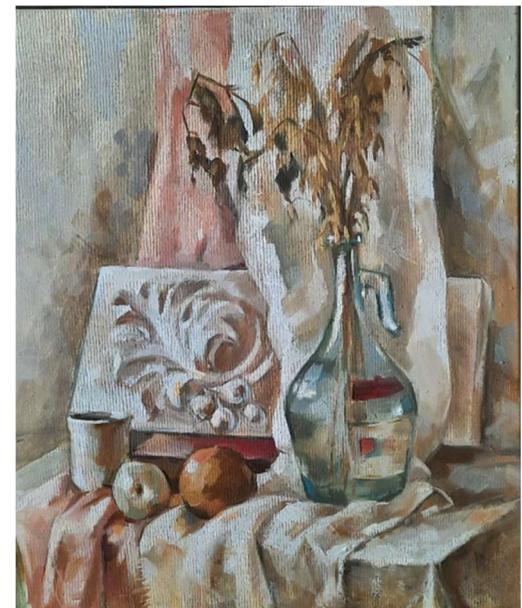

Рис. 7. Учебное задание по живописи
«Живописный этюд натюрморт
с включением гипсовой розетки и букета
цветов» Асимметричное расположение
композиции

В нижнетагильской декоративной росписи важное значение имеет масштаб элементов живописного изображения, соотнесенный с размером формата изделия, на котором выполняется роспись. Изображаемые предметы должны быть гармонично связаны масштабно с форматом изобразительной плоскости. Слишком крупные изображения предметов в формате создадут впечатление фрагментарности, а если изображения предметов неоправданно

маленькие, может возникнуть впечатление незавершенности и неуравновешенности. При выполнении натурных постановок натюрмортов важно обращать внимание студентов на масштабные соотношения предметов в натюрмортах, полученные навыки в дальнейшем пригодятся при проектировании нижнетагильской декоративной росписи [7, с. 32; 8, с. 43].

Во многих видах искусства ритм играет важную и разнообразную роль. Само слово ритм происходит от греческого слова «*rhythmos*» – движение, такт. Ритм помогает выявить суть произведения, создать целостное и образное произведение. В нижнетагильской декоративной росписи ритм создает упорядоченность и чередование элементов живописного изображения. Зритель, воспринимая изображение, стремится упорядочить и обобщить видимые формы, свести их к простым геометрическим: кругу, квадрату, треугольнику. Использование геометрических фигур должно закладываться в схему организации живописной и графической постановки натюрморта (рис. 8, 9). Использование геометрических фигур в выстраивании ритма помогает выделить главное в композиции произведения и объединить элементы живописного изображения.

Рис. 8. Фотография постановки натюрморта с букетом цветов. Композиция постановки вписана в геометрический треугольник

Рис. 9. Фотография постановки натюрморта с букетом цветов. Композиция постановки вписана в геометрический квадрат

Еще одним важным элементом композиции является контраст, который основывается на противопоставлении масштаба (размера), тона, цвета, движения, фактуры, силуэта изображаемых предметов или частей в художественном произведении для усиления образного звучания работы.

В нижнетагильской декоративной росписи применяются два вида контрастов: ахроматические контрасты (световые) и хроматические контрасты (цветовые). В росписи ахроматический и хроматический контраст

применяются одновременно, что предполагает, что постановки натюрмортов для живописи должны быть контрастными по тону и цвету. Например, букет пионов, лепестки цветов которых имеют светло-розовую окраску, расположен на фоне темно-зеленых драпировок. В результате светлые бутоны цветов будут на темном фоне, что дает возможность достичь тонального контраста (контраста дополнительных цветов, красный – зеленый).

Выполняя подобные постановки, студенты будут решать задачи, максимально приближенные к задачам проектирования произведений нижнетагильской декоративной росписи.

Исследование позволило сделать следующие выводы:

✓ Художественные средства выразительности в композиционных построениях (*симметрия и асимметрия, масштаб, ритм, контраст, тональные отношения, цветовые отношения*) применяются как в рисунке и живописи, так и в проектировании изделий нижнетагильской декоративной росписи, что позволяет на занятиях по рисунку и живописи акцентировать внимание студентов на данных понятиях.

✓ Установление взаимосвязи художественных средств выразительности при организации композиционных построений в рисунке и живописи с проектной деятельностью в нижнетагильской декоративной росписи откроет пути для создания современных высокохудожественных изделий.

✓ Отбор и практическое использование понятий, терминов и определений в композиционных построениях для рисунка и живописи при подготовке будущих художников нижнетагильской декоративной росписи может быть использовано при дальнейшем совершенствовании учебно-методического комплекса кафедры рисунка и живописи.

Литература

1. Калмыкова М. С. Традиции и инновации нижнетагильской многослойной письма в выпускных квалификационных работах студентов кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) / М. С. Калмыкова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (40). – С. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

2. Калмыкова М. С. Особенности обучения студентов бакалавриата технике нижнетагильской многослойной росписи в Высшей школе народных искусств / М.С. Калмыкова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

3. Калмыкова М. С. Критериальное оценивание остаточных знаний студентов по профессиональным дисциплинам при освоении

нижнетагильской декоративной росписи в высшем образовании / М. С. Калмыкова – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 210-219. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-210-219. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-29.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

4. Голубева А. Н. Нижнетагильская декоративная роспись // Традиционное прикладное искусство : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Ч. I / А. Н. Голубева ; под научной редакцией В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191-200. – ISBN 978-5-906697-17-2. – Текст : непосредственный.

5. Куракина И. И. Теория и история традиционного искусства : учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 160 с. – Текст : непосредственный.

6. Кузнецов Н. Г. Специфика живописной и графической постановки натюрморта в подготовке будущих художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов / Н. Г. Кузнецов – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – EDN: NLSAPP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (дата обращения: 31.07.2025).

7. Ломакин М. О. Академический рисунок: учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 136 с. : ил. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Текст : непосредственный.

8. Ломакин М. О. Декоративный рисунок : учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 66 с. : ил. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Текст : непосредственный.

References

1. Kalmy'kova M. S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skoj mnogoslojnoj pis'ma v vy'pusknyx kvalifikacionnyx rabotax studentov kafedry' dekorativnoj rospisi Vy'sshej shkoly' narodnyx iskusstv (akademii) / M. S. Kalmy'kova – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (40). – S. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

2. Kalmy'kova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata texnike nizhnetagil'skoj mnogoslojnoj rospisi v Vy'sshej shkole narodny'x iskusstv / M.S. Kalmy'kova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

3. Kalmy'kova M. S. Kriterial'noe ocenivanie ostatochny'x znanij studentov po professional'ny'm disciplinam pri osvoenii nizhnetagil'skoj dekorativnoj rospisi v vy'sshem obrazovanii / M. S. Kalmy'kova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 210-219. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-210-219. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-29.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

4. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushhixya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly». V 2-x chastyax. Ch. I / A. N. Golubeva ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 191-200. – ISBN 978-5-906697-17-2. – Tekst : neposredstvenny'j.

5. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnogo iskusstva : uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty' studentov, obuchayushhixya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly». Chast' I / I. I. Kurakina ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 160 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

6. Kuznecov N. G. Specifika zhivopisnoj i graficheskoy postanovki natyurmorta v podgotovke budushhix xudozhnikov po konkretny'm vidam tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov / N. G. Kuznecov – Tekst: e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – EDN: NLSAPP. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashheniya: 31.07.2025).

7. Lomakin M. O. Akademicheskij risunok: uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / M. O. Lomakin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 136 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Lomakin M. O. Dekorativny'j risunok : uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / M. O. Lomakin ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 66 s. : il. – ISBN ISBN: 978-5-906697-53-0. – Tekst : neposredstvenny'j.