

Васильева Е.И., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, профессор кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: usvshni@mail.ru

Vasilyeva E.I., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, professor 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: usvshni@mail.ru

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., candidate of art history, 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

**Алгоритм живописного выполнения натюрморта с букетом цветов
будущими художниками традиционного прикладного искусства
Algorithm for the pictorial execution of a still life with a bouquet
of flowers by future artists of traditional applied arts**

Аннотация. В статье научно обоснован и разработан алгоритм выполнения учебного задания «Натюрморт с букетом цветов». Определяются ключевые компоненты алгоритма: этапы выполнения задания; постепенное увеличение сложности учебных задач; контроль и оценка каждого этапа работы. Подробно рассматривается каждый этап выполнения этюда: от эскиза до обобщения деталей живописного изображения. Авторы статьи приходят к выводу, что следование алгоритму выполнения учебных заданий приводит к устойчивому развитию навыков живописного изображения цветов, повышает мотивацию студентов к достижению конкретных целей, что позволяет минимизировать композиционные, пластические и колористические ошибки.

Ключевые слова: живопись, натюрморт, этюд, эскиз, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article scientifically substantiates and develops an algorithm for completing the educational task “Still life with a bouquet of flowers”. The key components of the algorithm are defined: stages of task completion; gradual increase in complexity of educational tasks; control and evaluation of each stage of work. Each stage of completing the etude is considered in detail: from sketch to generalization of details of the pictorial image. The authors of the article conclude that following the algorithm for completing educational tasks leads to the sustainable

development of skills in painting flowers, increases students' motivation to achieve specific goals, which allows minimizing compositional, plastic and coloristic errors.

Keywords: painting, still life, color study, sketch, traditional applied art.

В рамках проектирования алгоритма ведения живописного этюда натюрморта с букетом цветов важно рассмотреть весь процесс изучения раздела «Флора». В отличие от профессиональной подготовки художников-станковистов, где изначально делается акцент на цельности живописного этюда и тонких тональных и цветовых отношениях (валёрах), при обучении будущих художников традиционных художественных промыслов внимание фокусируется на передаче пластических и цветовых качеств отдельно взятого предмета, в данном случае цветка и ветки растения. Особенности обучения живописи будущих художников традиционных художественных промыслов отражены в работах Н.Г. Кузнецова, В.Ф. Максимович [8] и П.Е. Серова [9]. Однако эта тема нуждается в более глубоком изучении.

Изучение и выполнение задания «Натюрморт с букетом цветов» является одним из ключевых этапов в обучении живописи студентов в Российском университете традиционных художественных промыслов. Цветы – один из главных элементов композиции, который используется в большинстве произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов: художественная роспись ткани (рис. 1⁸²), художественное кружевоплетение (рис. 2), художественная вышивка (рис. 3), нижнетагильская декоративная роспись (рис. 4⁸³), художественная резьба по кости (рис. 5⁸⁴), ювелирное искусство (рис. 6). Это требует от студентов умения видеть и передавать в материале форму бутонов и веток цветов.

Получить качественные результаты в освоении живописного изображения цветов за ограниченное количество времени возможно при соблюдении преподавателем определённого алгоритма, который будет предполагать: структурирование выполнения задания, контроль и оценку каждого этапа, постепенное усложнение учебных задач.

⁸² Рис. 1-3. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов: Учебник для студентов, обучающихся по направлению «Теория и история искусств», Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальность «Живопись». Часть I / науч. ред. В.Ф. Максимович. 2024. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – С. 128, 96, 67.

⁸³ Рис. 4,6. Куракина И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов: Учебник для студентов, обучающихся по направлению «Теория и история искусств», Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальность «Живопись». Часть II / науч. ред. В.Ф. Максимович. 2024. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – С. 62, 132.

⁸⁴ Рис. 5. Колобов В.Н. Материаловедение: учебник для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России. Профиль «Художественная резьба по кости», науч. ред. В.Ф. Максимович. 2017. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – С. 73.

Рис. 1. Е. Пашкова. «Поэзия цветов». 2012 г.
Декоративная роспись ткани.
Руководитель: Ю.С. Салтанова

Рис. 2. Н. Вечкунина.
Платье «Душистого лета начало». 2018 г.
Художественное кружевоплетение
Руководитель:
Д.Ю. Христолюбова

Рис. 3. В. Воронина.
«Разнообразие декоративной переработки растительного орнамента в женском платье». 2016 г.
Художественная вышивка.
Руководитель:
Е.В. Сайфулина

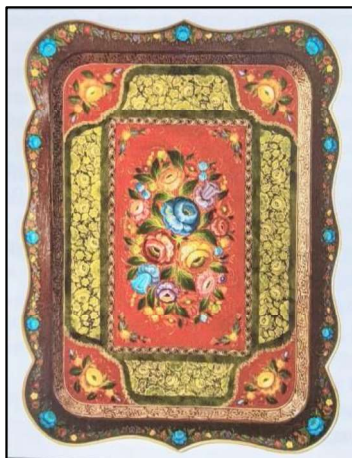

Рис. 4. Ю. Митрюкова.
Поднос из комплекта изделий «Роскошь». 2024 г.
Нижнетагильская декоративная роспись.
Руководитель:
М.С. Калмыкова

Рис. 5. В. Калигина.
Шкатулка «Ажурная вязь». 2015 г.
Художественная резьба по кости.
Руководитель:
В.Н. Колобов

Рис. 6. М. Панкова. Колье «Летняя мелодия». 2023 г.
Ювелирное искусство.
Руководитель:
М.В. Чуракова

О важности предварительного изображения отдельных цветов сначала в графике (конструктивно и тонально), а затем в цвете – пишет в учебном пособии «Живопись» Н.Ф. Неонет. Он рекомендует выполнять «живописные

этюды цветущих растений – садовых цветов разных видов в технике “алла прима”, определив теплохолодность света и собственной тени» [7, с. 26].

После того как студент изучит отдельные цветы различных видов при выполнении живописных этюдов (рис. 7-9⁸⁵), ему предлагается выполнить этюд букета цветов, включённого в живописную постановку натюрморта (рис. 10).

Рис. 7. К. Савельева.
Этюд хризантемы.
2025 г.

Рис. 8. А. Лобановская.
Этюд колокольчиков.
2025 г.

Рис. 9. Ю. Горина.
Этюд ветки хризантемы
2025 г.

Рис. 10. Натюрморт
с букетом цветов

Работу над живописным этюдом можно разделить на этапы. Рассмотрим основные из них.

Первый этап – выполнение композиционных эскизов. Определяется масштаб предметов относительно формата, а также большие тональные и цветовые отношения в будущем этюде

Оптимальное время выполнения эскиза – 15-30 минут. На этом этапе главная трудность заключается в тщательной проработке множества деталей: веток, листьев, стеблей и бутонов.

В эскизе предметы передаются с большой степенью обобщения, что всегда представляет трудность для обучающихся. Как правило, студенты начинают увлекаться излишней детализацией, и работа над эскизом превращается в длительный этюд миниатюрного формата. Во избежание типичных ошибок внимание студентов акцентируется на общем силуэте букета и выделяющихся по масштабу цветах, которые в первую очередь изображаются в эскизе.

⁸⁵ Рис. 7-16. Фото соавтора статьи Е.И. Васильевой.

Целесообразно выполнить несколько эскизов: первый – графическими материалами или в технике гризайль; второй – в тоне без цвета, чтобы легче достичь цельности, а также подчеркнуть силуэт букета и предметов натюрморта. Серия эскизов позволит сравнить их между собой и выбрать лучший по художественным качествам (тон, цвет, композиция) (рис. 11, 12). Одним из ключевых критериев результативности освоения данного этапа является совместное участие преподавателей и студентов в анализе работ: студент должен ясно понимать, почему утверждён данный эскиз, а не иной.

На втором этапе, после выполнения и утверждения композиции, изображение переносится на заданный формат. На данном этапе важно сохранить масштабные отношения букета, предметов и фона постановки (рис. 13). Определив расположение предметов в формате, выполняют подготовительный рисунок под живопись, уточняют пропорции, характер формы изображаемых предметов и производят их построение.

Рис. 11. К. Дрогунова. Графический композиционный эскиз. 2025 г.

Рис. 12. К. Дрогунова. Цветовой эскиз. 2025 г.

Рис. 13. С. Горюнова. Линейно-конструктивный рисунок под живопись. 2025

При работе над этюдом в технике акварели рисунок сначала выполняется карандашом. Для масляной живописи рисунок может быть сделан углем или с использованием красок и кисти. Студента необходимо ориентировать на точность передачи формы изображаемых предметов, особенно основного объекта – букета цветов. Чем точнее будет передана форма, тем легче будет сосредоточиться на моделировке цветом формы цветов и веток букета. На данном этапе под руководством преподавателя следует провести предварительный просмотр работ в группе, в процессе которого будут выявлены допущенные ошибки и определены пути их исправления.

Только после исправления ошибок и утверждения рисунка преподавателем студенты переходят к живописи.

Третий этап начинается с передачи больших тональных и цветовых отношений в натюрморте [6] (рис. 14). На данном этапе важно постоянно сравнивать этюд и натурную постановку. Сравнительный анализ лучше всего производить с расстояния таким образом, чтобы учебный этюд и постановка находились в одном поле зрения. Изменения освещения влияют на цветовые характеристики предмета и его окружения: «успешно сравнивать оттенки листьев, цветов, пигментов, окрашивающих предметы, можно только в равных условиях освещения» [5, с. 20]. «Лучше размещать постановку у окна, направляя боковое освещение» [3, с. 11]. Усиление тонального контраста в букете с освещённой стороны позволит выявить отношения по теплохолодности, что в значительной мере обогащает выразительность живописи [1, с. 167].

На четвертом этапе студенты начинают моделировать форму предметов и букета цветов цветом и тоном. Этот этап наиболее важен для профессиональной подготовки, так как форма цветов и веток растений в изделиях различных видов традиционных художественных промыслов всегда хорошо проработана и детализирована (рис. 15).

Рис. 14. К. Дрогунова. Живописный этюд цвето-тонального этапа изображения натюрморта. 2025 г.

Рис. 15. С. Горюнова. Живописный этюд этапа моделировки объёма и деталей в изображении натюрморта. 2025 г.

На завершающем этапе для достижения композиционной и живописной целостности изображения студент под руководством преподавателя анализирует выполненную работу, устраняя обнаруженные недочёты. Типичной ошибкой на данном этапе является дробность изображения, когда с одинаковой силой цветового и тонального контраста решены передний, средний и дальний планы. Второстепенные детали списываются («смягчаются»), главные детали подчёркиваются цветом и тоном (рис. 16).

Поэтапное структурирование практической деятельности делает процесс обучения более управляемым для преподавателя и понятным для обучающихся.

Рис. 16. С. Горюнова.
Завершённый живописный
этюд натюрморта. 2025 г.

Каждый последующий этап выполнения работы базируется на знаниях и умениях, полученных при выполнении предыдущего этапа. Без тщательно проработанного эскиза подготовительный рисунок предметов натюрморта и букета цветов всегда будет смотреться незавершенным. Пропорциональные и пластические нарушения в рисунке под живопись не позволяют грамотно моделировать цветом форму изображаемых цветов.

Неверно взятые цветовые и тональные отношения в начале выполнения этюда поведут к большому количеству исправлений в работе, что проявляется в загрязнённости красочного слоя.

Мониторинг результатов в конце каждого этапа позволяет оперативно выявлять и устранять допущенные ошибки, в результате чего студент может перейти к следующей учебной задаче. Анализ каждого выполненного этапа во время самостоятельной работы и последующая корректировка, выявление особенностей и характерных признаков цветов способствуют формированию у студентов прочных навыков последовательного, точного, достоверного изображения растительных форм средствами реалистической живописи [2]. Применение предложенного педагогического алгоритма гарантирует устойчивое развитие навыков живописного изображения натюрморта с букетом цветов.

Для закрепления навыков выполнения натюрморта разработана рабочая тетрадь, в которой описан алгоритм, основанный на «применении основ изобразительной грамоты, соблюдении требований компоновки изображений натюрмортов в произвольных форматах, выполнении эскизов, творческих заданий, развивающих цветовые ассоциации, образное воображение, навыки колористики» [4, с. 7].

Поэтапное обучение позволяет учитывать индивидуальные потребности и уровень подготовки каждого студента. В случае, если студент испытывает затруднения в передаче пластических характеристик форм цветов и веток растений при выполнении подготовительного рисунка, преподаватель может рекомендовать дополнительные натурные постановки для углубленного изучения объекта. Зарисовки выполняются именно тех фрагментов, которые вызывают затруднения. Если сложность возникает на начальном этапе работы цветом, в таком случае эффективным решением становится написание серии краткосрочных живописных этюдов натюрмортов, способствующих развитию восприятия цвета и тона в живописи.

Создание живописного этюда постановки натюрморта с букетом цветов представляет собой сложный динамический процесс. Применение разработанного педагогического алгоритма позволяет минимизировать

композиционные, пластические и колористические ошибки и достичь максимальных результатов в живописной подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бесчастнов Н. П. Живопись : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2010. – 224 с. – Текст : непосредственный.

2. Васильева Е. И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства : монография / Е. И. Васильева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2009. – 163 с. – ISBN 978-5-904031-29-9. – Текст : непосредственный.

3. Васильева Е. И. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Академическая живопись» : направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Е. И. Васильева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 41 с. – ISBN 978-5-906697-39-4. – Текст : непосредственный.

4. Васильева Е. И. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Декоративная живопись». – 2-е издание, переработанное и дополненное / Е. И. Васильева ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 25 с. – ISBN 978-5-907193-93-2. – Текст : непосредственный.

5. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Искусство, 1965. – 213 с. – Текст : непосредственный.

6. Калинина С. С. Художественная школа : Основы техники рисунка : развитие творческого потенциала / С. С. Калинина. – Москва : Эксмо, 2005. – 258 с. : ил. – Текст : непосредственный.

7. Неонет Н. Ф. Живопись : учебное пособие для бакалавров : направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н. Ф. Неонет; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 72 с. – ISBN 978-5-906697-22-6. – Текст : непосредственный.

8. Кузнецов Н. Г. Специфика композиционных построений в рисунке и живописи в подготовке будущих художников нижнетагильской декоративной росписи / Н. Г. Кузнецов, В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 4 (55). – С. 82-91. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v15_4.htm (дата обращения: 28.08.2026).

9. Серов П. Е. Передача материальности предметов в живописном натюрморте для будущих художников лаковой миниатюрной живописи: проблемы и решения / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 3 (54). – С. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v15_3.htm (дата обращения: 28.08.2026).

References

1. Beschastnov N. P. Zhivopis' : uchebnoe posobie dlya studentov vy'sshix uchebny'x zavedenij / N. P. Beschastnov. – Moskva : Vlos, 2010. – 224 s. – Tekst : neposredstvenny'j.
2. Vasil'eva E. I. Osobennosti obucheniya zhivopisi budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva : monografiya / E. I. Vasil'eva ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2009. – 163 s. – ISBN 978-5-904031-29-9. – Tekst : neposredstvenny'j.
3. Vasil'eva E. I. Rabochaya tetrad' dlya samostoyatel'noj raboty' studentov po discipline «Akademicheskaya zhivopis'» : napravlenie podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly' / E. I. Vasil'eva ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 41 s. – ISBN 978-5-906697-39-4. – Tekst : neposredstvenny'j.
4. Vasil'eva E. I. Rabochaya tetrad' dlya samostoyatel'noj raboty' studentov po discipline «Dekorativnaya zhivopis'». – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe / E. I. Vasil'eva ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 25 s. – ISBN 978-5-907193-93-2. – Tekst : neposredstvenny'j.
5. Volkov N. N. Czvet v zhivopisi / N. N. Volkov. – Moskva : Iskusstvo, 1965. – 213 s. – Tekst : neposredstvenny'j.
6. Kalinina S. S. Xudozhestvennaya shkola : Osnovy' tekhniki risunka : razvitie tvorcheskogo potenciala / S. S. Kalinina. – Moskva : E'ksmo, 2005. – 258 s. : il. – Tekst : neposredstvenny'j.
7. Neonet N. F. Zhivopis' : uchebnoe posobie dlya bakalavrov : napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'» / N. F. Neonet; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 72 s. – ISBN 978-5-906697-22-6. – Tekst : neposredstvenny'j.
8. Kuzneczov N. G. Specifika kompozicionny'x postroenij v risunke i zhivopisi v podgotovke budushhix xudozhnikov nizhnetagil'skoj dekorativnoj rospisi / N. G. Kuzneczov, V. F. Maksimovich. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 4 (55). – S. 82-91. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v15_4.htm (data obrashheniya: 28.08.2026).
9. Serov P. E. Peredacha material'nosti predmetov v zhivopisnom natyurmorte dlya budushhix xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: problemy' i resheniya / P. E. Serov. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v15_3.htm (data obrashheniya: 28.08.2026).