

Близнецова Л.И., преподаватель кафедры лаковой живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2 лит. А; e-mail: bliznetsova.lyubov@yandex.ru

Bliznetsova L.I., lecturer of the department of lacquer painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: bliznetsova.lyubov@yandex.ru

Роль образцов холуйского орнамента в формировании профессиональных качеств студентов специалитета
The role of Kholuy ornament samples in shaping the professional competencies of specialist degree students

Аннотация. Целью исследования является обоснование художественной ценности образцов холуйского орнамента и их роли в формировании профессиональных навыков будущих художников-живописцев. Автор определяет художественные особенности и функциональное назначение традиционного холуйского орнамента, формулирует критерии отбора образцов для учебных целей, выявляет комплекс формируемых знаний, умений и навыков и описывает формы и методы их использования в учебном процессе на различных этапах подготовки.

Исследование основано на анализе научной и учебно-методической литературы, рабочих учебных программ среднего профессионального и высшего образования, а также на педагогическом наблюдении за учебной деятельностью студентов. Исследование показало, что систематическая работа с образцами орнамента – от копирования отдельных элементов до самостоятельной разработки композиций – способствует формированию у будущих художников-живописцев технико-технологических, композиционных и поисково-проектных навыков, развитию личностно-профессиональных качеств и обеспечивает преемственность традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи. Сформулированные критерии отбора образцов – технологическая корректность, техническое совершенство исполнения и художественная выразительность – позволяют выстраивать обучение по принципу последовательного усложнения заданий и снижать количество типичных ошибок.

Ключевые слова: холуйская лаковая миниатюрная живопись, традиционный холуйский орнамент, дидактические средства, профессиональные навыки, проектная деятельность, композиционные приёмы.

Abstract. The aim of the research is to substantiate the artistic value of Kholuy ornament samples and their role in shaping the professional competencies of future miniature painters. The author defines the artistic characteristics and

functional purpose of traditional Kholuy ornamentation, formulates criteria for selecting samples for educational purposes, identifies a complex of knowledge, skills and abilities to be developed, and describes forms and methods for their application in the learning process at various stages of training. The study is based on an analysis of scientific and methodological literature, current curriculum documents for secondary vocational and higher education, as well as pedagogical observation of student activities.

The research has shown that systematic work with ornament samples – ranging from copying individual elements to independent composition development – contributes to the formation of technical, compositional and exploratory skills in future artists. It also fosters personal-professional qualities and ensures the continuity of traditions within Kholuy lacquer miniature painting. The formulated selection criteria – technological correctness, technical excellence in execution and artistic expressiveness – allow instruction to be structured according to the principle of progressive task complexity and reduce the number of typical errors made by students.

Key words: Kholuy lacquer miniature painting, traditional Kholuy ornamentation, didactic aids, professional qualities, project-based activities, compositional techniques.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись – один из трёх уникальных видов темперной живописи, выполненной на изделиях из папье-маше, наряду с палехской и мстёрской лаковой миниатюрой. Этот вид традиционного художественного промысла отличается стилистическим разнообразием: наличием как декоративных, почти условных изобразительных форм, так и реалистичных решений – с моделировкой объёма и подробной детализацией. Большое влияние на формирование художественного языка холуйской миниатюры оказали русская иконописная традиция и академическая школа живописи.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись – неотъемлемый компонент художественного наследия России. Важнейшим фактором его сохранения и развития является профильное высшее образование [8, с. 9; 9, с. 55]. В Российском университете традиционных художественных промыслов холуйскую лаковую миниатюрную живопись студенты осваивают в рамках специализации «Церковно-историческая живопись» в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись.

Особую роль в подготовке будущих художников-живописцев играют дидактические средства, в числе которых – наглядные пособия – образцы отдельных элементов холуйского орнамента. Под «образцом» в данном исследовании понимается выполненная профессиональным художником орнаментальная композиция или отдельные ее фрагменты на материальном носителе, используемая в учебном процессе как наглядное пособие, необходимое студенту для художественного анализа, копирования и творческого осмысления.

Целью исследования является выявление роли образцов холуйского орнамента в формировании профессиональных навыков и знаний у будущих художников-живописцев.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- определить художественные особенности и функциональное назначение холуйского орнамента;
- обосновать критерии отбора образцов холуйского орнамента для учебных целей;
- выявить профессиональные навыки, формируемые при работе с образцами холуйского орнамента.
- охарактеризовать методические приёмы применения образцов в учебном процессе.

При решении поставленных задач автор опирался на анализ научной и учебно-методической литературы, рабочих учебных программ в рамках специализации «Церковно-историческая живопись» (специальность 54.05.04 Живопись), альбомов, посвящённых искусству холуйской лаковой миниатюрной живописи, а также на метод включённого педагогического наблюдения за учебной деятельностью студентов.

Ажурный золотой орнамент – один из основных элементов композиции в холуйской лаковой миниатюре, яркая характерная особенность лаковых изделий из папье-маше. Традиционно он располагается по краю живописного клейма⁹⁴ и декорирует боковые поверхности объёмных изделий (например, стенки кузовка или ларца).

М.Ю. Медведева отмечает важность сохранения традиций данного вида искусства, в т. ч. посредством изучения, копирования и проектирования орнаментальных композиций [10, с. 62]. На необходимость включения данного компонента в структуру содержания профильных дисциплин указывают И.А. Безина, Е.П. Носова, Ю.А. Бесшапошникова [4; 5, с. 86-87]. В разработанных ими рабочих программах среднего профессионального образования [1, с. 28-34; 2; 3] предусмотрены темы: «Орнамент в традициях миниатюрной живописи», «Виды орнамента» и «Разработка орнаментальной композиции в традициях миниатюрной живописи» [11, с. 15-25].

В программах профильных дисциплин высшего образования данные темы получают развитие на более сложном уровне – в форме копийных и проектных заданий, связанных с анализом и авторской разработкой орнаментальных композиций. В процессе обучения профильным дисциплинам по основной профессиональной образовательной программе по специальности 54.05.02 Живопись (специализация «Церковно-историческая живопись») преподаватели обращаются ко всем видам орнаментальных образцов: от простых линий разного типа до сложных детализированных

⁹⁴ Живописное клеймо – часть живописного изображения или изображение в целом, выполненное желтковой темперой в соответствии с технологией нанесения красочных слоев и использованием характерных технических художественных приемов росписи

орнаментальных полос, входящих в композиции произведений, утвержденных в качестве эталонов для копирования.

Среди наглядных средств обучения образцы холуйского орнамента выступают одними из наиболее эффективных: это определяется тем, что они позволяют студенту непосредственно изучить приёмы построения, технику письма твореным металлом и стилистику орнамента, которые трудно или невозможно передать только словесным описанием. Одновременно с освоением технико-технологических приёмов холуйской миниатюры студенты изучают её художественно-эстетические особенности и историко-культурный контекст существования данного традиционного художественного промысла.

Для того чтобы подтвердить эффективность использования орнаментальных образцов в учебном процессе, необходимо пояснить роль орнаментов в произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Традиционный холуйский орнамент выделяется следующими характеристиками:

- высокий художественно-эстетический уровень. Разнообразные комбинации тончайших линий и завитков, образующих сложные геометрические и растительные формы, создают эффект полос золотого и серебряного кружева и оказывают значительное эстетическое воздействие на зрителя;

- графичность и чёткость силуэта. Орнамент отличается выразительным контурным рисунком, четким силуэтом форм и тонкой проработкой деталей, что придаёт ему одновременно и декоративность, и ясность;

- технологическая сложность и трудоёмкость исполнения. Это технически сложный элемент композиции: обилие мелких деталей, геометрическая стройность и большое количество плавных тонких линий требуют от художника филигранной точности исполнения и терпения. Многократное повторение одних и тех же элементов предполагает безупречное владение приёмами росписи твореным металлом. Дополнительную сложность создаёт подготовка материалов – в частности, приготовление творёного золота или алюминия для росписи;

- вариативность цветовых и композиционных решений. Помимо классической золотой или серебряной полосы с растительным мотивом, в холуйском орнаменте встречаются разнообразные вариации: сочетание золота и серебра в одном узоре; включение деталей, выполненных темперной краской одного или нескольких цветов; вставки небольших живописных композиций и надписей; орнаменты, целиком исполненные темперной краской. Обрамление живописного клейма может состоять из одной или нескольких орнаментальных полос, расположенных ярусами;

- широкий спектр декоративных мотивов. В холуйских орнаментах используются самые разные мотивы – от геометрических и растительных до

антропоморфных, что расширяет выразительные возможности декоративного обрамления;

- композиционная связь с формой изделия из папье-маше. Орнамент не существует изолированно: он органично соотносится с объёмом и силуэтом предмета, подчёркивая его архитектуру и усиливая целостность художественного замысла.

Функциональное значение холуйского орнамента:

- эстетическое. Орнамент отвечает потребности украсить предмет [12, с. 11], и в холуйской лаковой миниатюре эта функция выражена максимально – ажурные золотые или серебряные полосы также способствуют усилению художественной функции произведения из папье-маше, оказывая значительное эстетическое воздействие;

- композиционное. Орнаментальные полосы выполняют функцию своеобразной рамки, смягчая переход от живописи к чёрному фону изделия [14, с. 48]. Также орнаменты могут служить разделительным элементом между несколькими клеймами в одном произведении. Таким образом, орнамент – обязательный элемент живописной композиции в холуйской лаковой миниатюрной живописи, и это необходимо учитывать при копировании живописного образца или разработке авторской тематической композиции. Внешний вид произведения всегда задумывается художником целиком на этапе предварительного эскиза: форма изделия, оси симметрии, характер росписи (динамический или статический), деление на отдельные клейма. Без единого композиционного решения все части росписи впоследствии будут существовать отдельно, не сочетаясь друг с другом, особенно на объёмных изделиях сложной формы;

- семантическое. В лаковой миниатюрной живописи орнамент является стилистическим и тематическим продолжением авторского замысла художника. Нередко в орнамент включаются символические предметы или характерные элементы, указывающие на изображаемую эпоху или определённую тематику (рис. 1⁹⁵, 2);

- диагностико-оценочное. Орнамент, декорирующий произведение, наглядно демонстрирует степень мастерства художника-миниатюриста. Уровень сложности и качество выполнения орнамента – объективный критерий оценки овладения студентом техническими навыками исполнения холуйской лаковой миниатюры.

Также стоит отметить, что среди произведений художников холуйской лаковой миниатюрной живописи есть работы, в которых орнамент представлен как отдельный вид декора произведений. В произведениях художников Б. И. Киселёва [6, с. 25], Н. Н. Денисова, С. Б. Девяткина орнамент может выступать полноценным видом холуйской лаковой миниатюры, иметь художественную ценность без сюжетного повествования (рис. 3, 4).

⁹⁵ Рис. 1-4. Фото М.Ю. Малышева, преподавателя Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова.

Таким образом, орнамент функционирует не только как средство украшения, но и как важный выразительный, структурный и технологический компонент искусства холуйской лаковой миниатюры.

Перечисленные выше особенности и функции холуйского орнамента имеют прямое отношение к выбору наглядных средств обучения художников-живописцев.

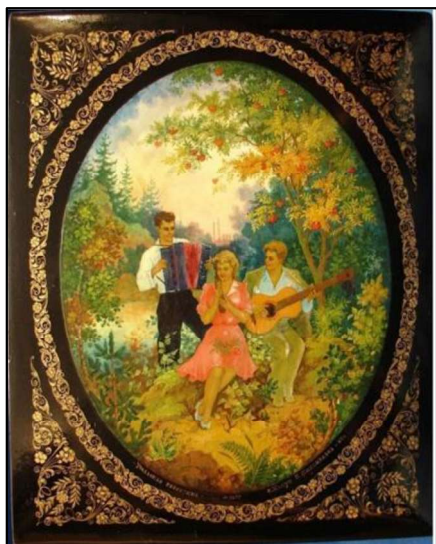

Рис. 1. Б.В. Тихонравов. Шкатулка
«Уральская рябинушка». 1959 г.
Холуйская лаковая миниатюрная
живопись

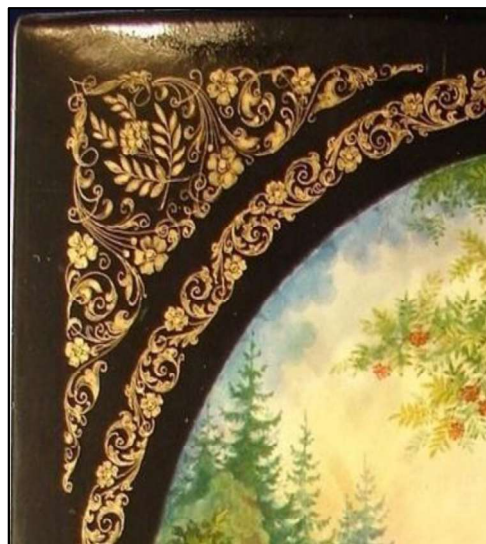

Рис. 2. Б.В. Тихонравов. Фрагмент шкатулки
«Уральская рябинушка». 1959 г. Холуйская
лаковая миниатюрная живопись

Государственный музей Холуйского искусства

Рис. 3. Б.И. Киселев. Шкатулка
«Цветы». 1955 г.

Государственный музей Холуйского искусства

Рис. 4. Н.Н. Денисов. Эскиз к миниатюре
«Орнамент». 1960 г.

Применение орнаментальных образцов в учебном процессе

На начальном этапе обучения образец служит пособием для многократного повторения: студент копирует отдельные элементы орнамента, отрабатывая координацию движения и дифференцированный нажим на художественную кисть. Преподаватель демонстрирует приемы на образце, такие как угол наклона художественной кисти и распределение давления на

неё, положение руки на подручнике. Данные умения невозможно сформировать исключительно вербальным методом, их освоение требует визуальной демонстрации и практического применения.

На промежуточном этапе образец выступает как целостная орнаментальная композиция. Задача студента – не механическое копирование, а анализ построения: выявление раппортов и пауз, определение соотношения основных и дополнительных линий, понимание связи орнаментальной полосы с клеймом и формой изделия.

На завершающем этапе образцы используются как материал для творческого переосмысления. Студент изучает приёмы различных художников, сопоставляет варианты решения сходных орнаментальных задач и на этой основе разрабатывает собственную композицию. Роль преподавателя здесь смещается от показа и объяснения – к консультированию и оценке.

Таким образом, на каждом этапе меняется не только сложность задания, но и характер работы с образцом: от копирования – через структурный анализ – к самостоятельному творческому поиску.

Способы обучения художников холуйской лаковой миниатюрной живописи с использованием наглядных пособий – орнаментальных образцов

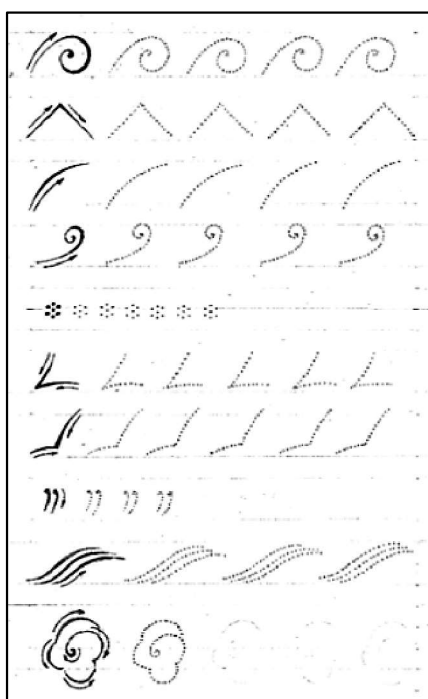

Рис. 5. Образец листа прописи с вариантами упражнений для развития навыка выполнения живых линий художественной кистью

Организация учебного процесса преподавателями кафедры лаковой живописи по в рамках профессиональной подготовки художника-живописца реализуется в нескольких взаимодополняющих формах:

- фронтальная форма предполагает взаимодействие происходит со всей группой студентов одновременно – лекции по профильным дисциплинам, на которых преподаватель знакомит студентов с планом работы, делает обзор предстоящих тем и заданий, излагает теоретический материал, используя объяснительно-иллюстративный метод. Например, при изучении темы «Виды орнаментальных линий» вербальная информация, сообщаемая преподавателем, сопровождается демонстрацией иллюстративного материала – образцов с изображением разных линий, используемых при создании орнамента: прямых, зигзагообразных, спиралевидных, волнистых и т. д.;

- индивидуальная форма предпочтительна на этапе практической работы студентов. При такой форме обучения к уже описанному ранее объяснительно-иллюстративному методу добавляются репродуктивный и частично-поисковый. Студенты выполняют задания по копированию, воспроизводя максимально точно выданные преподавателем

образцы. Структура и художественные особенности орнамента позволяют выстроить процесс копирования поэтапно, согласно уровню подготовки не только всей группы в целом, но и каждого конкретного студента. Например, на первом курсе студенты только знакомятся со спецификой холуйской лаковой миниатюрной живописи и практические задания по копированию состоят из простейших элементов и деталей орнамента (рис. 5⁹⁶).

При этом отводится большее количество часов для теоретического знакомства с материалом. На старших курсах, когда студенты в достаточной степени овладели профессиональными навыками и освоили специфику профессии, доминирует практическая контактная работа, при этом орнаментальные композиции усложняются (чаще всего орнамент выполняется как часть большого живописного произведения, рис. 6, 7).

Рис. 6. А.С. Соболев. Выпускная квалификационная работа «Высшая школа народных искусств». 2012 г.

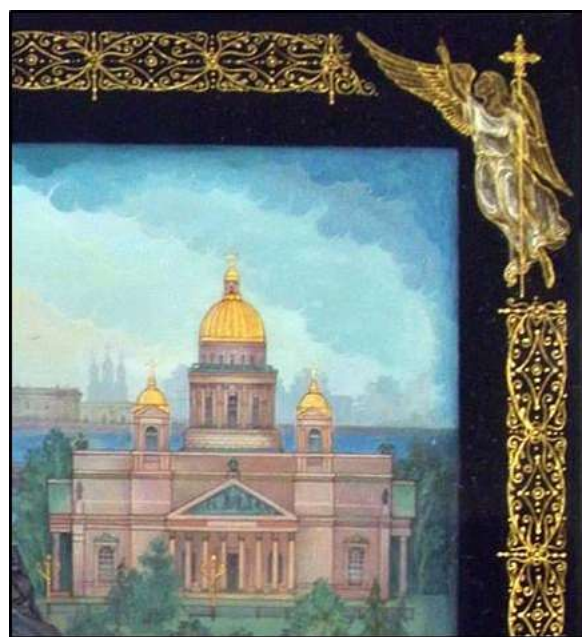

Рис. 7. А.С. Соболев. Фрагмент выпускной квалификационной работы «Высшая школа народных искусств». 2012 г.

Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

Орнамент, являясь обязательным элементом композиции в холуйской лаковой миниатюре, также становится объектом проектирования.

Уровни заданий по проектированию с орнаментальными образцами:

- копирование с образца (повтор орнамента или мотива). При работе с образцами традиционного холуйского орнамента к репродуктивному методу добавляется поисковый. Чтобы перейти к следующему уровню, студент осуществляет сбор визуального материала, анализирует собранные иллюстрации, выполняет зарисовки, изучает опыт холуйских художников-миниатюристов;

⁹⁶ Рис. 5-9. Фото автора статьи.

- повтор образца с изменениями. На данном этапе студент трансформирует скопированный образец, добавляет детали или вписывает в нужную форму (например, угол);

- творческие задания. Самостоятельная разработка фрагмента или законченной орнаментальной композиции. Задания этого уровня акцентируют внимание на индивидуальном художественном видении при создании собственной орнаментальной композиции.

Знания, умения и навыки, формируемые у студентов посредством работы с орнаментальными образцами

Рис. 8. В.П. Воронцова. Проект выпускной квалификационной работы «Царская семья».

Фрагмент орнаментальной полосы. 2010 г.

Высшая школа народных искусств.

Руководитель: Ю. А. Бесшапошникова

В процессе подготовки художников церковно-исторической живописи работа с орнаментальными образцами начинается с первого курса на нескольких взаимосвязанных профильных дисциплинах. Первоначальное знакомство с орнаментом происходит в рамках дисциплин

«Мастерство лаковой миниатюрной живописи» и «Общий курс композиции», где студенты получают базовые технические навыки холуйского миниатюрного рисунка и работы художественной кистью, параллельно выполняя первые задания по стилизации растительных мотивов, преобразованию их в орнаментальные композиции (рис. 8, 9).

На следующих этапах – в рамках дисциплин «Проектирование и макетирование» и «Мастерство лаковой миниатюрной живописи» – студенты согласовывают орнамент с живописным клеймом и формой конкретного изделия. В качестве образцов используются произведения выдающихся художников холуйской лаковой миниатюрной живописи из собраний Государственного музея холуйского искусства, методического фонда Российского университета традиционных художественных промыслов, тематических альбомов из Научной библиотеки университета. Отбор образцов осуществляется преподавателями с учётом последовательности учебных задач: от простых орнаментальных мотивов к сложным композиционным решениям.

В соответствии с существующими учебными программами работа студентов с образцами традиционного холуйского орнамента способствует формированию системы профессиональных знаний, умений и навыков.

Рис. 9. Образец для копирования.

Орнаментальная розетка в традициях холуйской лаковой миниатюрной живописи

Знания:

- свойств творёного металла (сусального золота и алюминия);
- значения толщины и насыщенности линии, обеспечивающих художественную выразительность графического рисунка и передачу условного объёма изображаемого объекта;
- структуры, последовательности и особенностей построения орнаментальных мотивов и орнаментальных полос;
- композиционного значения ритма, раппорта и паузы в орнаментальном построении.

Умения технико-технологического характера:

- работать с подручником (подстановкой) – специальной подставкой под рабочую руку художника для формирования правильного наклона художественной кисти и предупреждения смазывания краски с поверхности живописи;
- выполнять ровные линии разной толщины и насыщенности графитным карандашом и художественной кистью;
- выполнять наклонные и изогнутые линии графитным карандашом и художественной кистью;
- выполнять «живые»⁹⁷ линии художественной кистью. «Живые» линии часто выполняются художниками для того чтобы подчеркнуть плавность и неравномерность контура рисунка. Для того чтобы изображение получилось убедительным – с передачей условного объёма – линия рисунка не должна быть одинаковой по всей длине, она должна быть тонкой, аккуратной, но при этом иметь плавные утолщения в тех местах, которые соответствуют замыслу художника или образцу;
- готовить творёный металл (золото и алюминий).

Навыки технико-технологического характера:

- первоначальные навыки письма творёным металлом.

Умения работы с образцом:

- выявлять художественно-технологические приёмы художника холуйской лаковой миниатюры, произведение которого взято за образец.

Навыки работы с образцом:

- качественного копирования орнамента с образца.

Навыки композиционного и поисково-проектного характера:

- построения собственной композиции в графическом рисунке;
- точного определения пропорций элементов композиции;
- построения орнаментальной полосы;
- согласования орнамента с живописным клеймом и формой изделия, в том числе объёмного – в проектной деятельности;

⁹⁷ «Живые» линии – это линии с постепенным изменением толщины, достигаемым с помощью увеличения или уменьшения нажима и наклона художественной кисти к рабочей поверхности.

- стилизации природных форм в орнаментальные мотивы (преобразование конкретных растительных форм в условно-декоративные элементы орнамента);

- разработки собственных орнаментальных композиций.

Развитие личностно-профессиональных качеств

В процессе профессионального становления будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи помимо важных профессиональных навыков следует отметить необходимость развития личностных качеств: трудолюбия и постоянного стремления к самосовершенствованию, ответственности, скрупулёзности в подходе к выполнению учебного задания, мотивации на профессиональный рост.

Значимость практической работы с орнаментальными образцами для развития личностно-профессиональных качеств обусловлена технико-технологической спецификой выполнения росписи изделия – длительное выполнение тончайших линий творёным металлом, необходимость предельной точности при проработке элементов, работа с «живой» линией, требующая тонкой координации нажима и наклона художественной кисти.

Поэтапный характер учебных заданий в рамках дисциплины «Мастерство лаковой миниатюрной живописи» – от простого к сложному – формирует способность к самодисциплине и самокоррекции: студент учится планировать работу, оценивать промежуточные результаты, вносить исправления. Во время занятий по проектированию происходит переход от копирования к компиляции и авторским вариантам орнаментальных мотивов, что развивает творческое мышление и воображение.

В научном исследовании Т.А. Ягуповой, посвящённом развитию художественно-творческих способностей студентов средствами орнамента, доказано, что орнаментальное искусство является эффективным средством развития абстрактно-логического и образного мышления, творческого воображения, целостности восприятия, внимания, памяти, аккуратности в работе [16, с. 15]. Практическая работа с орнаментами формирует у обучающихся эстетический вкус и чувство гармонии [13, с. 66]. Д.Б. Эльконин считал упражнения, содержащие орнаментальные элементы, эффективным средством воспитания внимания, усидчивости и способности организовывать собственные действия [15, с. 357].

Результативность использования орнаментальных образцов

Согласно наблюдениям преподавателей кафедры лаковой живописи Российского университета традиционных художественных промыслов, систематическая работа студентов с образцами орнамента на практических занятиях даёт заметные результаты уже к середине первого года обучения.

К числу наиболее ярких маркеров роста профессионального мастерства относятся следующие:

- сокращение типичных ошибок – нарушения симметрии, неравномерного нажима на художественную кисть, несоблюдения раппорта и основного направления движения орнамента – за счёт регулярного сопоставления собственного результата с образцом и тренировки глазомера;

- рост осознанности в выборе инструментов и материалов – обучающиеся начинают самостоятельно соотносить свойства кистей, красок и творёного металла с конкретными технологическими этапами работы;

- уверенность при переходе к авторской композиции – студенты, последовательно работавшие с образцами разной сложности, реже испытывают затруднения при самостоятельном построении орнамента.

Таким образом, изучение, копирование и разработка орнаментов холуйской лаковой миниатюрной живописи способствует развитию у обучающихся комплекса качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Критерии отбора орнаментальных образцов

Эффективность формирования профессиональных навыков у студентов напрямую зависит от качества наглядных пособий, на которых строится обучение. В качестве учебных образцов используются произведения, отвечающие следующим критериям:

- технологическая корректность. Образец должен быть выполнен с соблюдением технологии холуйской лаковой миниатюрной живописи: орнамент написан на изделии из папье-маше или особым образом подготовленном картоне творёным металлом (золотом или алюминием) и темперными красками. Для выполнения работы используются натуральные художественные кисти № 0-1, изготовленные из колонкового или беличьего волоса;

- техническое совершенство исполнения. Орнаментальные линии чёткие, ровные, плавные. Среди них выделяются основные линии – более яркие и плотные; дополнительные линии – более лёгкие и менее насыщенные. Полоса орнамента имеет одинаковую ширину по всей длине с сохранением осевой симметрии элементов. Раппорты (повторяющиеся элементы) и паузы располагаются на равном расстоянии друг от друга, образуя ритмически выдержанную геометрическую структуру;

- художественная выразительность. Орнамент на образце выразителен по силуэту, интересен по своей структуре и исполнен в соответствующем масштабе.

Указанным критериям соответствуют следующие категории образцов:

- прописи для упражнений с отдельными графическими элементами (рис. 5), специально разработанные для отработки исполнительского мастерства у студентов;

- семестровые художественно-графические проекты, оценённые на «отлично», или их фрагменты;

- выпускные квалификационные работы или их фрагменты;

- произведения выдающихся художников-миниатюристов холуйской лаковой миниатюрной живописи из музейных экспозиций и фондов.

Проведённое исследование показывает, что образцы орнамента – оригинальные произведения и фрагменты работ признанных мастеров, а также специально разработанные учебные прописи – являются эффективным

дидактическим средством подготовки художников холуйской лаковой миниатюрной живописи. Их использование на практических занятиях позволяет сочетать освоение технико-технологических приёмов с изучением регионально-исторических особенностей холуйской миниатюры.

Применение орнаментальных образцов на занятиях по дисциплинам «Мастерство лаковой миниатюрной живописи», «Общий курс композиции», «Проектирование и макетирование», «Техника темперной живописи и технология живописных материалов» обеспечивает связь теоретических знаний с практическими умениями и навыками, способствует развитию профессиональных компетенций студентов.

Сформулированные критерии отбора – технологическая корректность, техническое совершенство исполнения и художественная выразительность – обеспечивают возможность выстраивать обучение по принципу последовательного усложнения заданий. Подбор образцов с учётом уровня подготовки студентов снижает количество ошибок, допускаемых обучающимися.

Таким образом, изображения традиционного холуйского орнамента, зафиксированные на материальных носителях и систематически используемые в учебном процессе в качестве учебных образцов, выступают действенным дидактическим средством профессиональной подготовки художников холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Безина И. А. Проектирование : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид – «Лаковая миниатюрная живопись» (Холуй) / И. А. Безина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 75 с. – ISBN 978-5-906697-00-4. – Текст : непосредственный.

2. Безина И. А. Пути обновления содержания обучения живописи будущих художников холуйской лаковой миниатюры в системе среднего профессионального образования / И. А. Безина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2017. – № 2 (20). – С. 25-32. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_2/3.Bezina.pdf (дата обращения: 20.11.2025).

3. Безина И. А. Сохранение и развитие исторических традиций в профессиональной подготовке художника миниатюрной живописи холуйского филиала ВШНИ / И. А. Безина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (5) – С. 3-7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-i-razvitie-istoricheskikh-traditsiy-v-professionalnoy-podgotovke-hudozhnika-miniattyurnoy-zhivopisi-holuyskogo-filiala-vshni> (дата обращения: 12.03.2026). (дата обращения: 20.11.2025).

4. Бесшапошникова Ю. А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального

образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2015. – 227 с. – Текст : электронный.

5. Бесшапошникова Ю. А. Содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи : монография / Ю. А. Бесшапошникова, под научной редакцией В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 121 с. : ил. – ISBN 978-5-906697-83-7. – Текст : непосредственный.

6. Искусство холуйской лаковой миниатюры : альбом / составитель Л. К. Розова. – Москва : Художник РСФСР, 1975. – 119 с. – Текст : непосредственный.

7. Кикичев И. Р. Влияние глобализации на культурную политику России / И. Р. Кикичев. – Текст : электронный // Государственная служба. – Москва, 2011. – № 2. – С. 107-108. – EDN: MJLYP. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16317284_68621346.pdf (дата обращения: 16.06.2026).

8. Максимович В. Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Педагогика искусства. – Москва, 2018. – № 1. – С. 55-60. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=yotdnu> (дата обращения: 21.11.25).

9. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

10. Медведева М. Ю. Методика выполнения орнаментальной композиции в холуйской лаковой миниатюрной живописи / М. Ю. Медведева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 4 (26). – С. 61-66. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-09.pdf (дата обращения: 21.11.25).

11. Носова Е. П. Исполнительское мастерство : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид: «Лаковая миниатюрная живопись» / Е. П. Носова ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021 – 62 с. – ISBN 978-5-907542-34-1. – Текст : непосредственный.

12. Орнамент всех времен и стилей. В 2 томах. Том 1. Античное искусство, искусство Азии, Средние века. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2004. – С. 268. – ISBN 5-88896-122-1. – Текст : непосредственный.

13. Рамазанова Э. А. Формирование эстетического вкуса средствами орнаментального искусства у студентов педагогических вузов /

Э. А. Рамазанова // Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. – Махачкала, 2009. – № 4. – С. 64-69. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-esteticheskogo-vkusa-sredstvami-ornamentalnogo-iskusstva-u-studentov-pedagogicheskikh-vuzov> (дата обращения: 17.09.2026).

14. Симонова Л. А. Использование орнамента в искусстве лаковой живописи / Л. А. Симонова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (6). – С. 55-58. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-ornamenta-v-iskusstve-lakovoy-zhivopisi/viewer> (дата обращения: 16.11.2025).

15. Эльконин Д. Б. Детская психология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Д. Б. Эльконин ; редактор-составитель Б. Д. Эльконин. – 4-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 384 с. – ISBN 978-5-7695-4068-4. – Текст: непосредственный.

16. Ягупова Т. А. Развитие художественно-творческих способностей студентов средствами орнамента (на примере занятий декоративно-прикладным искусством в системе художественно-графических факультетов педагогических вузов) : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат педагогических наук / Ягупова Татьяна Александровна ; [Место защиты: Московский педагогический государственный университет]. – Москва, 2010. – 23 с. – Текст : электронный. – EDN: WZTSKQ. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004844411?page=1&rotate=0&theme=white&inversion=off> (дата обращения: 15.09.2026).

References

1. Bezina I. A. Proektirovanie : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly», vid – «Lakovaya miniatyurnaya zhivopis'» (Xoluj) / I. A. Bezina ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 75 s. – ISBN 978-5-906697-00-4. – Tekst : neposredstvenny'j.

2. Bezina I. A. Puti obnovleniya sodержaniya obucheniya zhivopisi budushhix xudozhnikov xolujskoj lakovoj miniatyury' v sisteme srednego professional'nogo obrazovaniya / I.A. Bezina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2017. – № 2 (20). – S. 25-32. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_2/3.Bezina.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).

3. Bezina I. A. Soxranenie i razvitie istoricheskix traditsij v professional'noj podgotovke xudozhnika miniatyurnoj zhivopisi xolujskogo filiala VShNI / I. A. Bezina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2013. – № 1 (5) – S. 3-7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-i-razvitie-istoricheskikh-traditsiy->

v-professionalnoy-podgotovke-hudozhnika-miniatyurnoy-zhivopisi-holuyskogo-filiala-vshni (data obrashheniya: 12.03.2026). (data obrashheniya: 20.11.2025).

4. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy'sshego obrazovaniya v xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Besshaposhnikova Yuliya Avengerovna – Sankt-Peterburg : VShNI, 2015. – 227 s. – Tekst : e'lektronny'j.

5. Besshaposhnikova Yu. A. Soderzhanie vy'sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : monografiya / Yu. A. Besshaposhnikova, pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – 2-e izdanie. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 121 s. : il. – ISBN 978-5-906697-83-7. – Tekst : neposredstvenny'j.

6. Iskusstvo xolujskoj lakovoj miniatyury' : al'bom / sostavitel' L. K. Rozova. – Moskva : Xudozhnik RSFSR, 1975. – 119 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Kikichev I. R. Vliyanie globalizacii na kul'turnuyu politiku Rossii / I. R. Kikichev. – Tekst : e'lektronny'j // Gosudarstvennaya sluzhba. – Moskva, 2011. – № 2. – S. 107-108. – EDN: MJJLYP. –

URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16317284_68621346.pdf (data obrashheniya: 16.06.2026).

8. Maksimovich V. F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov v obrazovatel'noj praktike Vy'sshej shkoly' narodny'x iskusstv / V. F. Maksimovich. – Tekst : e'lektronny'j // Pedagogika iskusstva. – Moskva, 2018. – № 1. – S. 55-60. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=yotdnu> (data obrashheniya: 21.11.25).

9. Maksimovich V. F. Tradicionny'e xudozhestvenny'e promy'sly' i obrazovanie: osnovny'e problemy' i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 09.03.2026).

10. Medvedeva M. Yu. Metodika vy'polneniya ornamental'noj kompozicii v xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M. Yu. Medvedeva. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 4 (26). – S. 61-66. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-09.pdf (data obrashheniya: 21.11.25).

11. Nosova E. P. Iсполnitel'skoe masterstvo : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly', vid: «Lakovaya miniatyurnaya zhivopis'» / E. P. Nosova ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – 2-e izdanie. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021 – 62 s. – ISBN 978-5-907542-34-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

12. Ornament vsekh vremen i stilej. V 2 tomakh. Tom 1. Antichnoe iskusstvo, iskusstvo Azii, Srednie veka. – Moskva : ART-RODNIK, 2004. – S. 268. – ISBN 5-88896-122-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Ramazanova E`. A. Formirovanie e`steticheskogo vkusa sredstvami ornamental`nogo iskusstva u studentov pedagogicheskix vuzov / E`. A. Ramazanova // Izvestiya DGPU. Psixologo-pedagogicheskie nauki. – Maxachkala, 2009. – № 4. – S. 64-69. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-esteticheskogo-vkusa-sredstvami-ornamentalnogo-iskusstva-u-studentov-pedagogicheskix-vuzov> (data obrashheniya: 17.09.2026).

14. Simonova L. A. Ispol`zovanie ornamenta v iskusstve lakovoj zhivopisi / L. A. Simonova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2013. – № 2 (6). – S. 55-58. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-ornamenta-v-iskusstve-lakovoy-zhivopisi/viewer> (data obrashheniya: 16.11.2025).

15. E`l`konin D. B. Detskaya psixologiya : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / D. B. E`l`konin ; redaktor-sostavitel` B. D. E`l`konin. – 4-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2007. – 384 s. – ISBN 978-5-7695-4068-4. – Tekst: neposredstvenny`j.

16. Yagupova T. A. Razvitie xudozhestvenno-tvorcheskix sposobnostej studentov sredstvami ornamenta (na primere zanyatij dekorativno-prikladny`m iskusstvom v sisteme xudozhestvenno-graficheskix fakul`tetov pedagogicheskix vuzov) : special`nost` 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblastyam i urovnjam obrazovaniya)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidat pedagogicheskix nauk / Yagupova Tat`yana Aleksandrovna ; [Mesto zashhity`: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvenny`j universitet]. – Moskva, 2010. – 23 s. – Tekst : e`lektronny`j. – EDN: WZTSKQ. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004844411?page=1&rotate=0&theme=white&inversion=off> (data obrashheniya: 15.09.2026).