

Разработка содержания обучения рисунку в колледже в области традиционных художественных промыслов

Development of the content of drawing training in college in the field of traditional arts and crafts

УДК 377.5

Получено: 21.04.2022

Одобрено: 10.05.2022

Опубликовано: 25.08.2022

Кривоzubова Ю.И.

Аспирант Высшей школы народных искусств (академии), член Творческого союза художников России

e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Krivozubova Y.I.

Postgraduate student, Higher school of folk arts (academy), member of the Creative Union of Artists of Russia

e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены актуально значимые вопросы эффективного обучения рисунку будущих художников традиционных художественных промыслов. Определена роль эстетических особенностей различных видов традиционного прикладного искусства при разработке содержания обучения рисунку. Раскрыто понятие «декоративное рисование», приобретшее значимость для сферы профессиональной подготовки студентов колледжа. Представлено содержание обучения рисунку.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, художественный колледж, рисунок, содержание обучения, традиционные художественные промыслы, эстетика, декоративная роспись.

Abstract

The article deals with the topical issues of effective drawing training for future artists of traditional crafts. The role of aesthetic features of various types of traditional applied art in the development of the content of drawing training is determined. The concept of "decorative drawing", which has acquired significance for the field of professional training of college students, is revealed. The content of drawing training is presented.

Keywords: secondary vocational education, art college, drawing, educational content, traditional arts and crafts, aesthetics, decorative painting.

В современной российской культуре традиционные художественные промыслы представлены особо. В условиях, когда художественная культура не может в полной мере обеспечивать обретение социальной и культурной идентичности человека, традиционные художественные промыслы представляют собой особую ценность, как фактор сохранения культурного «генофонда» России, профессия художника традиционных художественных промыслов требует высокого уровня его профессиональной подготовки [6, 8].

Высокое качество профессиональной подготовки художника базируется на освоении обучающимися дисциплины «Рисунок», как основы формирования профессионального мастерства. Так, разработка содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов выступает одним из условий повышения качества обучения специалистов в этой области [2].

Разнообразие видов традиционных художественных промыслов актуализируют вопрос: как организовать эффективное обучение рисунку, какими особенностями должен обладать рисунок, как вид графики, и как учебная дисциплина?

Результаты ретроспективного анализа научного обоснования и практического опыта обучения рисунку в ВШНИ (академии) 1999-2021 гг. подтвердили оптимальность обучения рисунку в области традиционных художественных промыслов, включающего изучение студентами основ академического рисования с натуры и декоративной интерпретации натуральных изображений [1, 3, 5].

Такое обучение направлено на формирование у обучающихся базовых знаний, умений, навыков в области академического рисунка, а специфика традиционных художественных промыслов при обучении рисунку поддерживается освоением студентами различных видов и способов декоративной переработки, отражающих существенные особенности конкретных видов промыслов. При этом следует отметить, что дисциплина «Рисунок», являясь универсальной базой в подготовке художников любых направлений, в то же время содержит дидактический потенциал формирования навыков специфического рисования с натуры, соотношенного с уникальной эстетикой различных видов традиционных художественных промыслов.

Повышение эффективности обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов будет обеспечено разработкой содержания обучения, ориентированного на овладение обучающимися:

- техник и способов реалистичного рисования с натуры, связанных с эстетическими особенностями конкретных видов промыслов;
- навыком декоративного рисования с натуры, отражающего эстетику различных видов промыслов.

Пояснения и расшифровки требует понятие «декоративное рисование», разработанное на основе успешно реализуемой в практике декоративной переработки натуральных изображений, соотношенной со спецификой конкретного вида традиционного прикладного искусства [4]. В отличие от декоративной переработки, направленной на стилизацию натурального изображения в соответствии с традицией конкретного вида искусства, под декоративным рисованием понимается сочетание в одном изображении пространственного и плоскостного рисования с натуры [7]. Декоративное рисование с натуры представляет собой процесс интерпретации натурального объекта в изображении с целью усиления его выразительности при помощи средств графики: линии, пятна, штриха без его утрированной стилизации. Таким образом студенты целенаправленно изучают пластику и характер изображаемой формы, сосредоточив внимание на ее силуэте, движении, отрабатывают навык рисования линией с различным нажимом, рисования без отрыва карандаша от бумаги, рисования кистью и т.д. При таком рисовании приоритет остается за натурой, не воображением обучающегося.

Студенты первого курса колледжа, как правило, не имеют художественной подготовки, поэтому обучение рисунку неизменно включает задания, направленные на изучение основ изобразительной грамоты: построение предметной плоскости и простейших геометрических тел; изображение простейших форм окружающего мира (предметов быта, драпировок).

Специфика декоративной росписи «Московское письмо»

Вид искусства	Специфика вида искусства	Специфика рисования
<p>Декоративная роспись</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изображение в заданном нестандартном формате. 2. Реалистичность, пространственность изображения. 3. Использование специальной живописной техники, кистевого приема. 4. Включение декоративной линии. 5. Детализированность и изящество изображения. 6. Наиболее часто встречающиеся мотивы изображения: <ul style="list-style-type: none"> • пейзажи; • цветы (ракурсные изображения); • росинки; • бусины; • капли; • перья; • ленты, завязанные в банты; • кружево • птицы: малиновка, райская птица, синица, снегирь и др. (ракурсные изображения и в движении); • насекомые: стрекоза, пчела, бабочка, кузнечик и др. (ракурсные изображения и в движении); • книги; • кружевные элементы одежды или аксессуаров с вышивкой: вуали, перчатки, шляпки, маски и др. <p>Изображения характеризуется реалистичностью, но не натурализмом; им свойственны изящество, поэтичность, лиричность, романтичность. Детализированность и мягкость в передаче многоплановости в изображениях, выполненных в технике Московское письмо, позволяют говорить о схожести традиций декоративной росписи этого вида и федоскинской лаковой миниатюрной живописи.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рисование в заданном нестандартном формате (овал, квадрат, круг, ромб). 2. Рисование при помощи мягкого материала (уголь, сангина, сепия, соус, пастель и др.). 3. Применение раскованного рисования. 4. Гризайль, выполненная при помощи кисти акварелью, гуашью, мягким материалом. 5. Пространственное рисование, передача в пейзажных, интерьерных зарисовках многоплановости). Воздушность, пространственность в изображении достигается при помощи особо мягких касаний элементов изображения друг к другу и к фону; объем в изображении достигается при помощи тонкой, деликатной тональной моделировки. Допускается рисование заточенным механическим карандашом (по гладкой бумаге). 6. Кулисный способ изображения. 7. Рисование с включением светотеневой моделировки изображения по белому фону. 8. Рисование с природы при помощи пятна (для выявления пластики, изящества силуэтов в изображении).

Задания, тематически связанные с конкретными видами традиционного прикладного искусства, соответствующие второму и третьему курсу обучения (изображение сложных по форме элементов растительного мира, насекомых, птиц, животных, натюрмортов), раскроют особенности конкретного вида искусства посредством освоения студентами графических приемов и техник, соблюдения особых условий выполнения учебного задания, отражающих эстетику конкретного вида искусства.

Рассмотрим эстетические особенности традиционного прикладного искусства и способы рисования, соотнесенные с ними на примере декоративной росписи «Московское письмо» (табл. 1).

Анализ эстетических особенностей изделий, выполненных в технике «Московское письмо», позволил выявить характерные особенности, которые могут найти отражение в графическом изображении. Рисунок, как вид графики, соотнесенный с эстетическими особенностями декоративной росписи «Московское письмо», отличается:

- высокой детализированностью;
- реалистичностью;
- передачей материальности в изображении;
- многоплановым, кулисным композиционным решением;
- образностью;
- изяществом силуэтов элементов изображения;
- нестандартным форматом для изображения;
- графическим приемом «мягкое рисование».

Под графическим приемом «мягкое рисование» понимается рисование остро заточенным карандашом средней мягкости по гладкой бумаге с применением штриховки и растушевки для создания иллюзии пространства, глубины и дымки в изображении. При таком рисовании особое значение приобретает создание иллюзии «вплавления», «растворения» элемента изображения в окружение. Такой эффект достигается при помощи растушевывания контуров силуэтов в изображении – создания так называемых «мягких касаний» в рисунке. То же применимо для передачи материальности: объем формы изображаемого элемента создается в рисунке при помощи аккуратного штриха, для передачи материальности на завершающем этапе работы над рисунком допустимо применение растушевки.

Определение специфических особенностей конкретных видов традиционного прикладного искусства, влияющих на становление уникальной эстетики, присущей данному виду искусства, позволило разработать содержания обучения рисунку для среднего профессионального образования, соотнесенного с эстетикой конкретных видов традиционного прикладного искусства.

Специфика конкретного вида искусства при обучении рисунку выражается в:

- тематике и эстетике учебных заданий;
- освоении студентами техник рисования, позволяющих выразить в изображении эстетические особенности конкретного вида искусства.

Результаты анализа эстетических особенностей различных видов традиционного прикладного искусства показали, что каждый из видов искусства первостепенно связан с академическим или декоративным рисованием с натуры или их сочетанием. Это утверждение подтверждается сутью самих изделий различных видов традиционного прикладного искусства: живописью на металле, дереве, ткани и др. (декоративная роспись «Московское письмо», декоративная роспись ткани), объемно-пространственным изделием (художественный металл), изделием с художественной вышивкой, где вышивка представлена условно-плоскостным изображением (художественная вышивка). Эти особенности различных видов искусства учтены при разработке учебных заданий по дисциплине «Рисунок» (табл. 2).

Содержание обучения рисунку, соотнесенное с эстетикой конкретных видов традиционного прикладного искусства

<i>Вид</i> Художественная вышивка / Художественный металл / Художественная роспись / Художественная роспись ткани		
1 курс		
<i>Тема</i>	<i>Задание</i>	<i>Эстетика вида искусства</i>
1.Изображение геометрических тел.	Изображение простых геометрических тел: куб, параллелепипед, пирамида, призма, шар (линейно-конструктивное построение и тональное решение изображения).	Задания направлены на овладение студентами основ академического рисования.
2.Изображение предметов быта.	Линейно-конструктивное построение и решение в тоне отдельных предметов быта.	
3.Изображение драпировок.	Тональное решение драпировки, уложенной в складки. драпировки.	
4.Изображение элементов растительности. 5.Изображение насекомых	<i>1.Изображение разнообразных растительных форм с применением нестандартного композиционного решения (размещение изображения по диагонали, строго по вертикали, по кругу) в заданном формате (25x35см, 12x18 см).</i> <i>2. Выполнить декоративные рисунки отдельных насекомых в овале, ромбе, квадрате (материалы: тонированная бумага, карандаш, гуашь; формат: 10x15 см).</i>	<i>1.Художественный металл (ювелирное искусство). Пространственное рисование.</i> <i>2.Художественная вышивка. Декоративное рисование.</i>
6.Изображение овощей и фруктов и предметами быта и их декоративное решение.	<i>1.Выполнить в технике гризайль рисунок осенних овощей и фруктов (разнообразных по форме и фактуре) (материалы: бумага, акварель, гуашь, акрил; формат А3).</i> <i>2.Изображение простого натюрморта «Урожай» (фрагмента натюрморта), с использованием различных графических средств и включением одного-двух дополнительных цветов (материалы: бумага/тонированная бумага, тушь, перо, кисть, гуашь: черная, серая, охра, охра красная, киноварь, кобальт зеленый, белила; формат: 20x30 см).</i>	<i>1.Декоративная роспись «Московское письмо». Пространственное рисование.</i> <i>2. Художественная вышивка. Декоративное рисование.</i>
Задания для самостоятельной работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить линейный и тональный рисунок в технике акварельной гризайли элементов растительности и отдельных цветов с натуры (материалы: бумага, карандаш, тушь, кисть, перо, линер, акварель; формат: А4, А3, А2). (Связь с художественной росписью ткани.) 2. Выполнить графическую (линейную и тональную) зарисовку отдельных насекомых в натуральную величину в отдельных «медальонах» (материалы: бумага, карандаш, тушь, перо; диаметр каждого медальона: 6, 8, 10 см). (Связь с художественным металлом – ювелирным искусством.) 3. Выполнить ракурсные зарисовки отдельных цветов (розы, пиона, колокольчика в ракурсе) (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5). 4. Выполнить зарисовки отдельных ягод (веточка красной смородины, крыжовника, вишни, черешни) (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5). (Связь с декоративной росписью «Московским письмом».) 	
2 курс		
<i>Тема</i>	<i>Задание</i>	<i>Эстетика вида искусства</i>

<p>7.Изображение отдельных птиц и его декоративное решение.</p>	<p>1.Выполнить не менее четырех ракурсных зарисовок чучел маленьких птиц (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5).</p> <p>2.Выполнить линейно-графические (линейные, линейно-пятновые) зарисовки чучел птиц в заданном формате (А4, А3), в нестандартном формате (круг, овал, ромб). (Материалы: бумага, тонированная бумага, тушь, перо, кисть, гуашь, белила.)</p> <p>3.Выполнить линейно-графические (линейные, линейно-пятновые) и пространственные зарисовки чучел птиц в заданном формате (А4, А3), в нестандартном формате (круг, овал, ромб). В объемно-пространственном изображении чучела птицы уделить особое внимание изучению фактуры оперения и передаче материальности в изображении. (Материалы: бумага, карандаш, тонированная бумага, тушь, перо, кисть, гуашь, белила.)</p> <p>4.Разработка декоративного элемента на основе изученной фактуры перьев и его применение в декоративной композиции «Птица».</p>	<p>1.Декоративная роспись «Московское письмо».</p> <p>Пространственное рисование.</p> <p>2.Художественный металл (ювелирное искусство).</p> <p>Декоративное рисование.</p> <p>3.Художественный металл (ювелирное искусство).</p> <p>Пространственное и декоративное рисование.</p> <p>4.Художественная вышивка.</p> <p>Декоративное рисование.</p>
<p>8.Изображение отдельных животных.</p>	<p>1.Выполнить рисунок чучела белки/ласки, уделить в изображении особое внимание выявлению фактуры шерсти;(материалы: тонированная бумага, мел, белая пастель; формат: А2, А3).</p> <p>2.Выполнить ракурсные зарисовки чучел животных (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5).</p>	<p>Декоративная роспись «Московское письмо».</p> <p>Пространственное рисование.</p>
<p>9.Натюрморт включением птицы.</p>	<p>1.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Сказка» с включением чучела птицы, зеркала, драпировки. Закомпоновать изображение в нестандартный формат: круг, овал, ромбовидная форма (материалы: бумага, карандаш; формат: А2).</p> <p>2.Выполнить декоративное решение тематического натюрморта «Сказка». (материалы: бумага, тушь, перо, кисть, акварель, гуашь; формат: А2).</p>	<p>1.Декоративная роспись «Московское письмо».</p> <p>Пространственное рисование.</p> <p>2.Художественная вышивка.</p> <p>Декоративное рисование.</p>
<p>10.Натюрморт включением животного.</p>	<p>1.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Мастерская художника» с включением чучела животного (материалы: тонированная бумага, соус, сепия, уголь, мел; формат: А1).</p> <p>2.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Золотые скорлупки» с включением чучела белки (линейно-пятновая черно-белая/цветная графика) (материалы: бумага, тонированная бумага, тушь, акварель, гуашь, акрил, линер, формат: А3).</p>	<p>1.Декоративная роспись «Московское письмо».</p> <p>Пространственное рисование.</p> <p>2.Художественная вышивка.</p> <p>Декоративное рисование.</p>
<p>11.Тематический натюрморт.</p>	<p>1.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Море» с включением мелких разнофактурных предметов: раковины, перья, галька, кораллы (материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь; формат: А3).</p>	<p>1.Художественная роспись ткани.</p> <p>Пространственное и декоративное рисование.</p> <p>2.Художественная вышивка.</p>

	<i>2.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Масленица» (Цветная графика. Рисование на тонированной бумаге маркерами, фломастерами, линерами, темперой, гуашью; формат: 10x15; 20x30)</i>	<i>Декоративное рисование.</i>
12.Изображение отдельных цветов простой и сложной формы и его декоративное решение.	<i>1.Выполнить зарисовку отдельных цветов в ракурсе (колокольчик, роза, пион, вьюнок) (материалы: бумага, острозаточенный твердый карандаш; формат: А5). 2.Скомпоновать изображения отдельных цветов в овал, ромб, квадрат и выполнить его условно-плоскостное тональное решение (материалы: бумага, тушь, перо, акварель, акрил, линер, кисть, маркер; формат: 20x30 см/10/15 см).</i>	<i>1.Декоративная роспись «Московское письмо». Пространственное и декоративное рисование. 2.Художественная вышивка. Декоративное рисование.</i>
Задания для самостоятельной работы	<i>1. Связь с декоративной росписью «Московское письмо». Выполнить рисунок многопланового, тематического натюрморта «Весна» на фоне окна, закомпонованного в нестандартный формат: овал, круг, ромбовидная форма (материалы: бумага, мягкий материал, карандаш, формат А1). 2. Выполнить декоративную зарисовку натюрморта «Садко», закомпоновать изображение в полосу (материалы: бумага, карандаш, тушь, кисть, перо, линер, акварель; формат: 30x60см). 3. Выполнить линейно-графические (линейные, линейно-пятновые) и пространственные зарисовки чучел животных и птиц в заданном формате (А4, А3), в нестандартном формате (круг, овал, ромб). В объемно-пространственном изображении чучела птицы уделить особое внимание изучению фактуры оперения и передаче материальности в изображении (материалы: бумага, тонированная бумага, тушь, перо, кисть, гуашь, белила). 4. Выполнить графический рисунок тематического натюрморта «Канун Рождества» (линейно-пятновая черно-белая графика) в заданном формате (20x30см) нестандартной ромбовидной, овальной формы.</i>	
3 курс		
Тема	Задание	Эстетика вида искусства
13.Изображение тематического натюрморта с включением предметов различной материальности.	<i>1.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Хрустальный звон» с включением кружева, бусин, предметов из хрусталя, шелковых драпировок (материалы: бумага, острозаточенный карандаш; формат А4). 2.Выполнить декоративный рисунок натюрморта «Бал» с включением прозрачных драпировок, масок, перчаток, цветов, с использованием смешанной техники: акварельная гризайль с включением декоративной линии (материалы: бумага, карандаш, акварель, тушь, кисть, перо; формат: А2, А1).</i>	<i>1.Декоративная роспись «Московское письмо». Пространственное рисование. 2.Декоративная роспись ткани. Декоративное рисование.</i>
14.Изображение тематического натюрморта с предметами	<i>1.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Рождество» в смешанной технике (с использованием техник гризайль, отмывки). (Материалы: бумага, карандаш, акварель, гуашь, тушь, перо, линер; формат: 20x30 см.) 2.Выполнить рисунок тематического натюрморта «Весенний шепот утра» на белом фоне с включением:</i>	<i>Декоративная роспись «Московское письмо», художественный металл (ювелирное искусство).</i>

драпировками, украшенными орнаментом.	<i>корзины, перевязанной лентой, ягодами, вышивкой «Владимирская гладь», драпировками из легкой ткани, предметами изящных силуэтов из стекла, фарфора, бусами, цветами. (Материалы: гладкая бумага, острозаточенный карандаш; формат: А3, А4).</i>	<i>Пространственное рисование.</i>
Итоговое задание	<i>Выполнить графическую зарисовку тематического натюрморта «Бал-маскарад» с включением предметов различных фактур (раковины, бусины, броши, сухоцветы, разрезанные фрукты, веера, маски, перчатки (материалы: бумага, карандаш, тушь, перо; формат: 20x40см, 25x50см). Художественный металл.</i>	<i>Декоративная роспись «Московское письмо», художественная роспись ткани, художественная вышивка. Декоративное рисование.</i>
Задания для самостоятельной работы	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Выполнить зарисовку тематического натюрморта с натуры (с включением цветов сложной формы и предметов, различных по форме и фактуре) в технике по соли, по воску.</i> <i>2. Выполнить зарисовку тематического натюрморта с включением птиц, применяя метод раскованного рисования.</i> <i>3. Выполнить зарисовку тематического натюрморта с включением животных, применяя метод интерпретационного рисования.</i> 	

Разработанное содержание обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов, соотнесенное с эстетикой различных видов традиционного прикладного искусства, направлено на формирование у обучающихся профессиональных навыков в области академического и декоративного рисования с натуры, декоративной интерпретации натуральных изображений посредством овладения разнообразными графическими приемами и техниками, отражающими сущностные особенности конкретных видов искусства.

Литература

1. *Александрова Н.М.* Методология дидактики профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по направлению «Образование и педагогические науки». С.-П. 2017 г.
2. *Ванюшкина, Л.М.* Творческие задания как приоритет обучения студентов – будущих художников традиционного прикладного искусства / Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 1 (68). – С. 213-215.
3. *Кузнецов Н.Г.* Опыт и перспективы создания современных учебных пособий по художественным дисциплинам для будущих бакалавров традиционного прикладного искусства [Электронный ресурс] // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021/ - №1. - С. 27-38. – URL: <https://www.dpio.ru> (дата обращения: 5.07.2022).
4. *Ломакин М.О.* Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. Наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – Санкт-Петербург, 2016. – 252 с.
5. *Максимович В.Ф.* Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387—400.

6. *Максимович В.Ф.* Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019/ - № 3. - С. 7-14 URL: <https://www.dpio.ru> (дата обращения:1.07.2022).
7. *Серов П.Е.* Создание художественного образа при выполнении декоративной переработки натюрморта с предметами, украшенными орнаментом [Электронный ресурс] // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020/ - №4. - С. 41-48. – URL: <https://www.dpio.ru> (дата обращения:7.07.2022).
8. *Шапвалова И.А.* Диалог культур: воспитание молодежи собственным национальным искусством // Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции «Русское культурное пространство. Коммуникативные аспекты» / Сост. Забровский А.П., Ковтун Е.Н. – М., 2019. С. 81-88.