

УДК 378\475

DOI: 10.18384/2310-7219-2018-2-161-167

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КИСТЕВОЙ РОСПИСИ НА ЗАНЯТИЯХ В МАСТЕРСКОЙ МАТРЕШКИ

Михайлов Н.В.

*Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация*

Аннотация. В представленной статье рассматриваются основные критерии работы преподавателя и студентов в мастерской художественной росписи матрёшки с позиции возрождения традиционного ремесла, а также формирования профессиональных компетенций для дальнейшей художественной авторской деятельности бакалавров. Автор считает возможным предоставить обобщающие сведения о функционировании мастерской за период с 2008 по 2018 гг. и определить основные параметры успешности выполнения учебных практических работ. Выделяются и описываются характерные особенности авторской методики, направленной на создание студентами полноценных творческих объектов и интеграцию дисциплин в рамках работы кафедры народных и художественных ремёсел. Делаются выводы относительно качественных и количественных данных результатов деятельности мастерской.

Ключевые слова: матрешка, авторская роспись, декоративно-прикладное искусство, художественно-творческая деятельность, традиционное ремесло.

PRACTICAL EXPERIENCE OF APPLYING THE AUTHOR'S TECHNIQUE OF TEACHING BRUSH-PAINTING AT THE LESSONS IN THE RUSSIAN DOLL WORKSHOP

N. Mikhailov

*Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation*

Abstract. The presented article examines the main criteria for the work of the teacher and students in the art workshop of the Russian doll from the standpoint of reviving the traditional craft, as well as the formation of professional competencies for further artistic activities of students of baccalaureate. The author considers it possible to provide general information on functioning of the workshop for the period from 2008 to 2018 and to determine the main parameters for the success of the practical training. the characteristic features of the author's methodology aimed at creating students full-fledged creative objects and the integration of disciplines in the work of the Department of Folk and Art Crafts are identified and described. Conclusions are made about the qualitative and quantitative data of the results of the workshop.

Key words: the Russian doll, author's painting, arts and crafts, artistic and creative activity, traditional craft.

Мастерская художественной росписи матрешки на базе кафедры народных художественных ремесел факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета существует уже более 20 лет. Все эти годы руководители мастерской, сменяя друг друга, проводили серьезные исследования в аспекте интеграции традиционных ремесел и современного видения декоративного искусства. Результатом планомерной деятельности преподавателей стала авторская методика обучения студентов кистевой росписи матрешки. Основное значение существования мастерской матрешки не только в сохранении традиций ремесла, но и в постоянном поиске новых художественных образов и методик обучения декоративно-прикладному искусству с учетом непрерывно меняющейся реальности.

Основой методики работы со студентами в мастерской является развитие осознанных навыков творческой работы. Многие современные методологические решения возникли в ходе определения приоритетов художественно-творческого процесса. Рассмотрим и проанализируем работу в мастерской с точки зрения педагогического процесса. Современная система обучения, построенная на базе ФГОС, предполагает активную самостоятельную деятельность студентов. Первый этап обучения в мастерской – первый семестр бакалавриата, позволяет развивать и совершенствовать моторику студентов, а также формировать общие понятия о характере рабочего процесса и основных исторических, культурологических и творческих традициях художествен-

ной росписи матрешки. На этом этапе осуществляется «постановка руки», т. е. студенты на базе методических пособий и постоянной практической работе с орнаментальными мотивами приобретают первоначальные навыки кистевой росписи. Причём эти навыки имеют особенности, характерные только для росписи матрешки, так как в отличие от других видов народных ремёсел происходит работа не на плоской, а на выпуклой поверхности. Например, отработка написания орнаментальных мотивов производится и на плоской поверхности, и на круглых формах, что расширяет возможности студентов в изобразительном творчестве. Результатом работы студентов в первом семестре является альбом орнаментальных рядов, эскизов цветочных мотивов и поисковая работа художественного образа «личины» матрешки. «Создание произведений декоративно-прикладного творчества – очень трудоёмкий и многоэтапный процесс. Он отличается от труда живописца, скульптора, композитора, актёра не только иным материалом художественного творчества, но ещё и иным объёмом процесса реализации художественного замысла. В отличие от живописцев, музыкантов, актёров, пользующихся готовым материалом, художник-прикладник, прежде чем создать изделие, должен подготовить материал, продумать технологию его обработки. Художнику декоративно-прикладного творчества требуется множество прикладных знаний и навыков, без которых задуманное не может быть реализовано. Мастер должен помнить, что между замыслом и исполнением лежит длительный и сложный технологический процесс» [4, с. 67].

Начиная со второго курса, студенты приступают к практической художественной деятельности и выполняют работы по росписи матрёшки, основанные только на собственных эскизах. Любая поисковая работа студентов выражается через эскизную деятельность в тонкой черной графике – так студенты нарабатывают навык осознанной деятельности и аккуратизма. Чем более тонкой и совершенной получается графика эскиза, тем более понятен один из основных принципов росписи матрёшки – приоритет графики над цветом. Роспись производится различными художественными средствами: гуашью, темперой, акрилом – но становится понятной важность тщательной подготовки матрёшки под роспись – чем более гладкая и ровная поверхность, тем максимально удобнее воплощать художественный замысел. На этом этапе обучающиеся второго курса изучают и тщательно анализируют работы студентов старших курсов, выпускников-бакалавров, магистров и художников декоративной росписи. «Не имея возможности проанализировать работу профессиональных мастеров, нельзя учесть все те трудности, которые неизбежно возникнут в дальнейшей деятельности практиканта, в том числе и на стадии проектирования итоговой квалификационной работы» [1, с. 101]. Весь второй семестр работы студентов направлен на изучение работ мастеров, копирование наиболее выдающихся образцов росписи матрёшки и определение собственных авторских приемов росписи, стиля работы и характера профессиональной деятельности. Матрёшка как никакой другой вид росписи позволяет персонифицировать

работу мастера – каждая работа несёт явный отпечаток личности художника, его видения окружающего мира, служит отражением профессиональных качеств. Многие искусствоведы считают, что сохранение традиций ремесла возможно только при соблюдении всех аутентичных технологических и образно-художественных особенностей. По сути, провозглашают отрицание возможности развития промысла, чье творческое наполнение не связано с технологическим процессом, таким как в хохломской или палехской росписях. Роспись матрёшки вариативна по многим направлениям: поиск художественного образа и сюжета, стиль росписи, краски и варианты декора, размер и форма заготовки. В связи с этими огромными возможностями требуется ограничение вариативности, например, для более конструктивного поиска сюжета и образа студентам предлагается сначала приобрести заготовку с определённым количеством мест, а затем приступать к эскизированию. Работы студентов и учебные задания усложняются объективно пропорционально возможностям и уровню сформированности профессиональных компетенций и обязательно доводятся до логического завершения – полноценной самостоятельной творческой деятельности.

Третий курс – этап формирования компетенций, направленных на критическое восприятие профессионально-художественной оценки результатов труда. «Самоценность художественных вариантов, возникающих в творчестве авторского коллектива и в исполнительском производственном процессе, выражает творческую динамику промысла при устойчивости образных

типов изделий, связи поколений во времени и в настоящем – в творчестве художественных индивидуальностей» [5, с. 72]. Студентам предоставляется возможность в ходе производственной практики работать на предприятии, специализированном на тиражировании предметов декоративно-прикладного искусства, таким образом они развивают образное мышление, основанное на видении не только конечного результата, но и промежуточных процессов, обычно скрытых от зрителя. «Развитие образования в России предполагает формирование через систему образования социальных отношений, наиболее благоприятных для развития каждого человека и страны в целом, развития гражданского общества, что подразумевает формирование уже в базовом образовании востребованных на сегодня компетентностей инновационного поведения, создание возможностей гибких индивидуальных программ» [3, с. 117]. Осваивая на кафедре предметы, интегрированные в художественный цикл, такие как «Материаловедение», «Основы производственного мастерства», «История декоративно-прикладного искусства» и др., студенты активно воспринимают изобразительные средства других видов декоративно-прикладного искусства и учатся привносить в роспись матрешки художественно-образные элементы других специализаций и специальностей. «Структура художественного произведения, в частности специфика языка декоративного искусства, обуславливает особенности проявления восприятия и образно-пластического мышления, поэтому обучение анализу художественного произведения и выразительных средств художественной

технологии декоративного искусства выступает как один из путей развития и формирования образно-пластического мышления» [2, с. 63]. Так, в учебных работах мастерской появляются элементы жостовской росписи, росписи по ткани и фарфору, традиционной и авторской куклы.

Четвёртый курс как результат обучения предназначен для выполнения итоговой квалификационной работы, состоящей из двух: научного исследования по теме выпускной работы и практической части – авторской росписи 15-ти или 20-ти местной матрешки. Основными темами для росписи служат следующие предложения: сюжетная роспись по мотивам сказок, архитектурные образы и стаффаж, тематическая роспись по мотивам традиционных промыслов. На этом этапе студент не только уже способен воплотить замысел в материале, но и заявить о себе как о состоявшемся художнике-авторе. Собственно выполнение росписи разделяется на два этапа: пробная роспись и итоговая. При выполнении пробной росписи, например 8–10-ти местной матрешки, по теме квалификационной работы студент отшлифовывает все нюансы композиции, колористических вариантов, орнаменталистики и стилизации. Отдельно следует отметить, что тематика практической части квалификационной работы за все годы существования мастерской не повторяется. Перенимая опыт, студенты не копируют итоговых работ других выпускников, но ориентируются по качеству и тщательности исполнения росписи. «Наличие специализированной мастерской позволяет решить ряд проблем в современном художественном вузовском образова-

нии. В частности, сокращение сроков обучения, уменьшение аудиторной работы и увеличение самостоятельной. Спецификой художественного образования можно считать большую значимость практических навыков, выработка которых происходит далеко не сразу, на это необходимо много времени. Параллельно происходит погружение в культурную среду, приятие эстетических ценностей» [7, с. 181, 182]. Имея серьёзную методологическую базу и многолетние традиции, работа мастерской направлена на развитие авторского стиля в росписи матрёшки. Большое количество выпускников мастерской не только работают по специальности, но и успешно применяют свои профессиональные компетенции в творческой и педагогической деятельности. Осуществляя синтез различных видов декоративно-прикладного искусства в росписи матрёшки, студенты развивают и изучают традиционный промысел, а также получают возможность для реализации того огромного творческого потенциала, который предполагает активное внедрение художественных образов матрёшки в окружающий мир. Матрёшка является не только одним из символов России, наиболее узнаваемым во всем мире, но и объектом интересов художников и дизайнеров. «Социализация обучающегося, включенного в систе-

му занятий декоративно-прикладным творчеством, – процесс решения задач активного включения обучающегося в систему социальных отношений, определяемых и определяющих качество усвоения социального опыта в иерархии решаемых задач развития средствами декоративно-прикладного творчества и общения» [6, с. 200].

Главным итогом деятельности мастерской является постоянный устойчивый интерес студентов к обучению росписи матрёшки. Атмосфера профессионального общения позволяет студентам реализовать свои творческие замыслы в собственном, узнаваемом стиле с присущими промыслу традиционными элементами и внедрением новых методик, материалов, технологий и сюжетных образов. На наш взгляд, такая объективно позитивная ситуация складывается из нескольких факторов: профессионализма и личностных качеств преподавателя в мастерской и коллектива кафедры; высокой степени завершенности методологического обеспечения мастерской; серьезная возможность для личностного и профессионального роста студентов; получения уникального опыта и участия в мероприятиях, направленных на повышение культурного значения росписи матрёшки.

Статья поступила в редакцию 05.03.2018

ЛИТЕРАТУРА

1. Галкина М.В., Михайлов Н.В. Практика студента отделения декоративно-прикладного искусства на производстве // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2014. № 1. С. 101–103.
2. Даутова О.Г., Галкина М.В., Крючков Е.М. Формирование художественно-образного мышления студентов на занятиях по материаловедению (художественная керамика) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2015. № 1. С. 59–64.

3. Ломов С.П., Лейфа А.В., Плутенко А.Д. Перспективы развития высшего педагогического образования в России: тенденции и риски // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 1. С. 113–119.
4. Мамонтова Т.В. Традиционное декоративно-прикладное искусство и современный дизайн: синтез идей и технологий // Культурное наследие России. 2013. С. 66–69.
5. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре XX–XXI век. М., 2003. 254 с.
6. Цибина К.Е. Декоративно-прикладное искусство как механизм и средство социализации и самореализации обучающегося // Роль инноваций в трансформации современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции, г. Уфа, 1 июня 2017 г.: в 6 ч. Ч. 3. Уфа, 2017. С. 200–201.
7. Чистов П.Д. Условия формирования образовательной среды художественной мастерской // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 2. С. 179–189.

REFERENCES

1. Galkina M.V., Mikhailov N.V. [Practice of the student of the Department of decorative arts at the production place]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2014, no. 1, pp. 101–103.
2. Dautova O.G., Galkina M.V., Kryuchkov E.M. [Formation of artistic and creative thinking of students at the lessons of materials science (ceramics)]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2015, no. 1, pp. 59–64.
3. Lomov S.P., Leifa A.V., Plutenko A.D. [Prospects of development of higher pedagogical education in Russia: trends and risks]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2015, no. 1, pp. 113–119.
4. Mamontova T.V. [Traditional decorative arts and modern design: synthesis of ideas and technologies]. In: *Kul'turnoe nasledie Rossii* [Cultural heritage of Russia], 2013, pp. 66–69.
5. Nekrasova M.A. *Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoi kul'ture XX–XXI vek* [Folk art of Russia in the modern culture of the XX–XXI century]. Moscow, 2003. 254 p.
6. Tsibina K.E. [Decorative arts as a mechanism and a means of socialization and self-realization of the student] In: *Rol' innovatsii v transformatsii sovremennoi nauki: sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, g. Ufa, 1 iyunya 2017 g. Ch. 3* [The role of innovation in the transformation of modern science: collection of articles of the International scientific-practical conference, Ufa, June 1, 2017. H 3]. Ufa, 2017, pp. 200–201.
7. Chistov P.D. [The conditions of forming the educational environment of an art workshop]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2016, no. 2, pp. 179–189.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Михайлов Николай Валентинович – старший преподаватель кафедры народных и художественных ремесел Московского государственного областного университета;
e-mail: nikolai.mikhajlov@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Nikolay V. Mikhailov – senior lecturer of the Department of Folk and Art Handicrafts, Moscow Region State University;
e-mail: nikolai.mikhajlov@yandex.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Михайлов Н.В. Практический опыт применения авторской методики обучения кистевой росписи на занятиях в мастерской матрешки // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 2. С. 161–167.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-2-161-167

FOR CITATION

Mikhailov N.V. Practical experience of applying the author's technique of teaching brush-painting at the lessons in the Russian doll workshop. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*. 2018. no. 2, pp. 161–167.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-2-161-167