

УДК 7.01.378.147

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-3-68-74

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНИКА СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ» НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ РЕМЁСЕЛ

Мумолина О. Г.

Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24

Аннотация

Цель. Определить место дисциплины «Техника и технология живописных материалов» в системе подготовки студентов по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись».

Процедура и методы. Результаты исследования основаны на обобщении практического опыта преподавателей факультета изобразительного искусства и народных ремёсел. Основными методами исследования являются наблюдение, обобщение, интерпретация результатов.

Результаты. Чётко сформулированы методические рекомендации по преподаванию данной дисциплины на факультете изобразительного искусства и народных ремесел.

Теоретическая и/или практическая значимость. Практическая значимость заключается в возможности применения данных рекомендаций в условиях подготовки студентов по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись», а теоретическая – в возможности дальнейшей теоретической разработки данного вопроса.

Ключевые слова: изобразительное искусство, станковая живопись, техника и технологии живописных материалов, художественное образование, факультет изобразительного искусства и народных ремёсел, МГОУ

IMPROVING THE METHODS OF TEACHING “TECHNIQUE OF EASEL PAINTING AND TECHNOLOGY OF PICTORIAL MATERIALS” AT THE FACULTY OF FINE ARTS AND FOLK CRAFTS

O. Mumolina

Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 141014, Russian Federation

Abstract

Aim. To determine the place of the discipline “Technique and technology of pictorial materials” in the training system of artists and painters, 54.05.02 “Painting” educational program, “Easel Painting” specialization.

Methodology. The results of the article are based on the generalization of the practical experience of professors of the art and graphic faculty and the search for a theoretical justification of the methods and means of teaching this discipline

Results. Guidelines for teaching this discipline at the faculty of fine arts and folk crafts are clearly formulated.

Research implications. The practical significance lies in the possibility of applying these recommendations in the context of training students on 54.05.02 "Painting" educational program, "Easel Painting" specialization. Besides, it makes possible further theoretical development of this issue.

Keywords: art, painting, technique and technology of pictorial materials, art education, faculty of fine arts and folk crafts, MRSU

Введение

Дисциплина «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» входит в базовую часть программы подготовки по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись» на факультете ИЗО и НР МГОУ. Целью предмета является формирование знаний о видах, физико-химических свойствах художественных и живописных материалов и способах работы ими в различных техниках. В ходе изучения дисциплины приобретаются умения письма в технике реалистической и декоративной живописи и создаются профессиональные работы.

Основной проблемой в разработке программ и методических рекомендаций по подготовке художников станковой живописи является отсутствие твёрдого теоретического обоснования для применения тех или иных подходов в творчестве. Данная специальность в не-профильных вузах присутствует крайне редко и не является сферой интересов для широкого круга авторов. Однако накопленный столетиями существования академической школы живописи опыт передачи знаний от учителя к ученику, формирования умений и навыков имеет большое значение. Данный опыт лежит в основе исследований во всех смежных специальностях, таких, например, как подготовка художников-педагогов, художников декоративно-прикладного искусства и дизайна. Это позволяет нам в ходе работы опираться на таких исследователей, как С. Г. Брызгалова¹, С. Е. Иг-

натьев², С. П. Ломов, Н. Н. Ростовцев³, Ю. П. Шашков⁴, Е. В. Шорохов [3].

Система подготовки профессионального художника предполагает формирование у студентов широкого спектра знаний по всему многообразию современных живописных материалов, а также материалов, применяемых художниками в прошлом, способствует самостоятельной творческой работе, знакомит с различными живописными техниками и их технологическими особенностями, с физическими и химическими факторами разрушения художественных материалов и способами сохранения живописных произведений, даёт знания об изобразительно-выразительных свойствах художественных материалов.

Испокон веков молодые подмастерья именитых художников, годами работая в мастерских бок о бок с мастером, осваивали долгий и трудоёмкий подготовительный этап создания живописного произведения, и искусство подготовки красок от получения и перетирания пигментов до смешения их со связующим, подготовку основ для живописи, и только после этого приступали к освоению непосредственно работы с материалами, точно следя этапам, повторяя каждый мазок мастера. В ходе своей профессиональной подготовки ученик осваивал все отрасли изобразительного искусства – подобная организация художественной

² Игнатьев С. Е., Ростовцев Н. Н., Шорохов Е. П. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учебное пособие для студентов художественно-графического факультета педагогических институтов. М., 1989. 207 с.

³ Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для студентов художественно-графического факультета педагогических институтов. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2000. 256 с.

⁴ Шашков Ю. П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов. 2-е изд. М., 2010. 124 с.

¹ Брызгалова С. Г. Живопись: история, техники, технологии: интегрированный учебный курс для студентов и молодых художников. М., 2017. 124 с.

мастерской как образовательной среды является условием формирования самостоятельного художника из подмастерья.

Традиции мастерской художника были переняты современными преподавателями и широко применяются в процессе подготовки художников-живописцев. Вопросы формирования образовательной среды в художественных мастерских освещены в работе П. Д. Чистова, Е. Л. Кузьменко и И. Н. Павельевой [5]. Несмотря на то, что в данной работе делается акцент на влияние образовательной среды на формирование художников-педагогов, представленный материал в равной степени применим для подготовки художников-живописцев.

Обобщение эмпирического опыта преподавания на факультете ИЗО и НР

Современная система подготовки художников предполагает несколько иной путь обучения – более широкий и комплексный, но владение живописными технологиями и техниками, несомненно, является основой профессионализма и фундаментом обучения, поэтому такой важный предмет, как «Техника станковой живописи и технология живописных материалов», включён в базовый курс программы подготовки студентов по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись» факультета ИЗО и НР в МГОУ.

Понятие «техника живописи» представляет собой совокупность навыков, способов и приёмов, употребляемых при исполнении художественного произведения. О роли живописных техник в творческом процессе художник К. Ф. Юон писал: «В процессе работы чувства художника направляются не только на восприятие внешнего мира – они в то же время касаются и понимания качества и свойств своих материалов и орудий производства, всех их потенциальных особенностей для использования в нужный момент. Далеко не безразлично, какой кистью проделать требуемую часть работы:

кисть для живописца то же самое, что тот или иной нож или пинцет для хирурга. Свойство и качество ткани, полотна или сорта и зерна бумаги, качество свинцовового карандаша и его деревянной оправы, состав грунта полотна и его фактуры, краски в своих химических соединениях, с их относительной плотностью или прозрачностью, упругость и гибкость стали мастихинов, вязка и волос кистей, дерево и спайка подрамков, связующие вещества для живописи, составы лаков и многих других, необходимых живописцу материалов образуют сложную и многообразную науку – технологию художественных материалов и требуют к себе не меньшего внимания, чем само мастерство или чем знание законов природы» [6, с. 93].

Обоснование структуры и примерного содержания учебного курса

Понятие «технология живописных материалов» включает в себя изучение физических и химических свойств художественных материалов, процессов их производства, смешения, а также условий создания долговечного произведения искусства.

Современная система обучения предполагает ту же последовательность, что и у мастеров прошлого, но отличается широтой спектра знаний и навыков, которыми вооружают студентов в течение всех 6 лет обучения, последовательностью передачи знаний и методически верным обеспечением высокого результата обучения. Сложностью данного процесса являются относительно сжатые сроки для изучения всех живописных технологий. Под понятием «технология живописных материалов» понимается изучение физических и химических свойств художественных материалов, процессов их производства, смешения, а также условий создания долговечного произведения искусства. В связи с этим необходимо упорядочить процесс ознакомления с техниками и технологиями живописных материалов.

1. Теоретическая часть курса. Первым этапом обучения, по нашему мнению, должен стать теоретический курс, который включает в себя:

1) изучение различных художественных материалов:

- а) акварели,
- б) темперы,
- в) масла,
- г) акрила и др.;

2) изучение видов основ под живопись и технологии и способами их подготовки для работы этими материалами;

3) изучение техники и технологии работы каждым из этих материалов.

Теоретический курс традиционно преподаётся в виде лекций и семинаров с контрольными заданиями, предполагается также показ слайдов, учебных фильмов и других видеоматериалов. На получение полного представления о предмете положительно будет влиять знакомство с подлинными произведениями искусства в музеях, архитектурных памятниках и выставочных залах. Большой объём информации по классическим техникам и технологиям живописных материалов можно подчерпнуть в работе В. В. Тютюнника [4].

Если с преподаванием теоретической части предмета всё ясно, возникает вопрос: как же результивно осуществить второй, важнейший этап преподавания предмета – приобретение студентами практических навыков в условиях группового обучения с численностью более 5 человек? Ведь специфика подготовки художника, а в дальнейшем и успех его самостоятельной деятельности и творческой состоятельности заключается не в создании им новых теорий, а в его способности владеть живописными материалами и создавать живописные произведения высокого художественного уровня.

Это сравнимо с музыкантом, который знает только нотную грамоту на бумаге, не владеет струнами музыкального инструмента, не умеет воспроизвести ни одной мелодии и тем более какого-либо

сложного музыкального произведения и которого, как следствие, не воспринимает слушатель.

В связи с этим возникает необходимость чётко обозначить и структурировать систему практической подготовки студентов, определить спектр и обеспечить методически грамотную последовательность приобретения практических навыков.

2. Практическая часть курса

Весь курс практической подготовки, исходя из широкой практики на живописном отделении факультета изобразительного искусства и народных ремёсел, целесообразно разделить на два больших раздела:

1) станковая живопись;

2) монументальная живопись, –

а каждый из них, соответственно, разбить на составляющие более мелкие этапы, связанные с работой различными материалами в области станковой и монументальной живописи. Структура будет выглядеть следующим образом:

1) Станковая живопись:

1) живопись акварелью

– предполагаются практические занятия по натягиванию акварельной бумаги на планшет;

– освоение практических приёмов, относящихся к различным техникам акварельной живописи, для практического изучения технических возможностей акварели, для чего применяется система упражнений:

а) выполнение равномерной заливки формата в несколько слоёв;

б) выполнение монохромных растяжек каждого цвета от светлого к тёмному, а затем, наоборот, от тёмного к светлому;

в) выполнение тональных цветовых растяжек из 2-х, затем 3-х цветов и т. д. и вплавление, слияние их друг с другом в светлом, а затем в насыщенном диапазоне;

г) выполнение отдельных упражнений, а в последующем и этюдов натюрмортов из 3–4 предметов и 2–3-х драпировок в технике «по-сырому»;

д) выполнение отдельных упражнений, а в последующем и этюдов натюрмортов из 3–4 предметов и 2–3-х драпировок в технике «по-сухому» послойно, т. е. лессировками;

е) выполнение отдельных упражнений, а в последующем и этюдов натюрмортов из 3–4 предметов и 2–3-х драпировок в технике «а ля прима» заливками и раздельным мазком и т.д.

Для лучшего ознакомления с современными материалами для акварельной живописи и для изучения технических особенностей и возможностей различной акварельной бумаги также рекомендуется выполнить весь цикл разработанных упражнений (или его часть) на различной акварельной бумаге (Fabriano, Kroyter, Arches, Moulin и др.), а также этюды, выполненные комбинированными способами письма и с использованием дополнительных акварельных материалов (резервов, ускорителей, замедлителей, акварельных карандашей, белил и т. д.);

2) живопись темперными красками

В этом разделе практических занятий предполагаются выполнение упражнений и этюдов казеиново-масляной и поливинилацетатной темперой, а также самостоятельное изготовление темперной краски (из сухого пигмента и связующего) и выполнение упражнений и этюдов полученной краской на дереве (иконописные основы: подготовка доски, грунтовка, левкас, выполнение элементов иконописной росписи), на бумаге, картоне, холсте.

Физические и химические свойства темперы как живописного материала подробно описаны в работе Ю. М. Кукс и Т. А. Лукьяновой [1; 2];

3) живопись акриловыми красками

– предполагается подготовка холста: натягивание его на подрамник, проклейка, подготовка акрилового грунта, грунтовка, выполнение работы на холсте акриловыми красками и последующее покрытие её фиксирующими и защитными лаками и другими составами (на водной основе, восковой и др.);

4) живопись масляными красками

Один из самых важных разделов, так как практическая работа студентов предыдущих этапов носит в основном ознакомительный характер, в то время как живопись маслом в большей степени применяется для обучения студентов предмету «Живопись» в силу основных программных требований подготовки художника в системе вузов.

На первом этапе ознакомления с материалом необходимо предусмотреть серию практических занятий по технической подготовке материалов для живописи маслом: сбор подрамников (в том числе с поперечной рейкой, с крестовиной, клиньями), натягивание грунтованного холста, негрунтованного холста). Перед началом работы на негрунтованном холсте обязательными являются практические занятия по проклейке этого холста и его грунтовке (клеевым грунтом, масляным грунтом и эмульсионным грунтом). Студентам также необходимо уметь наклеивать холст на жёсткие основы (оргалит, картон и т. д.).

Далее для повышения результативности обучения можно рекомендовать ряд упражнений для ознакомления со свойствами масляных красок, для представления о различиях между пигментами, особенностей составления смесей, изучения технических возможностей этих красок, освоения масляной техники живописи:

- упражнения на тональные лессировочные растяжки каждого цветового тона (достижение светлоты и прозрачности с помощью разбавителя);

- упражнения на тональные растяжки, где получаем градации разной светлоты цветов с помощью белил;

- упражнения на тональные растяжки, где получаем градации разной насыщенности цветов с помощью чёрного пигмента;

- упражнения по смешению красок и получению стойких и нестойких соединений в виде таблицы (сетки);

- выполнение упражнений и этюдов в технике «гризайль»;

- выполнение упражнений и этюдов с использованием техники лессировочного письма (фламандский способ, голландский);
- выполнение упражнений и этюдов с использованием техники аля прима;
- выполнение упражнений и этюдов с использованием декоративных возможностей масляной живописи (например, живопись натюрморта в стиле пуантилизма (франц.), супрематизма, кубизма и т. д., в том числе с фактурными масляными подкладками и с подкладками, выполненными с помощью специальных фактурных и текстурных паст);
- выполнение длительной живописной работы, сложно композиционного натюрморта из предметов с различной фактурой и большим количеством драпировок, с использованием различных возможностей изученных техник, многослойным многосесанным письмом и последующей фиксацией внешнего красочного слоя.

Таким образом, работая с масляными красками на завершающих этапах знакомства с техниками и технологиями станковой живописи, студенты обобщают свой художественный опыт от применения различных живописных материалов, так как в масляной живописи используется на настоящий момент наибольший спектр живописных приёмов, многие из которых напоминают те, что использовались студентами при знакомстве с технологическими особенностями других живописных материалов.

2) Монументальная живопись

Практические занятия по этому разделу в силу своей специфики сопряжены с определёнными сложностями. Например, на какой вертикальной поверхности (стене) выполнять студентам изображение в технике «сграффито» и т. д. Но, если серьёзно, с пониманием всей важности приобретения студентами широкого спектра умений и навыков для получения звания высокопрофессионального специалиста подойти к преподаванию этого предмета и проявить должную для пе-

дагога и администрации факультета заинтересованность в результатах деятельности, возможности можно изыскать. Например, в виде специально выделенного для этой цели помещения или в виде площадей, представляемых в рамках выездных практик. Было бы очень полезно, чтобы у обучаемых была возможность осуществить монументальные росписи (или их фрагменты) на различных поверхностях: вертикальной (стена, съёмная вертикального крепления панель и т. д.), горизонтальной (потолочная роспись), с различного рода кривизной (плафонная, розеточная и другие росписи), а также различной степени сложности и в различных стилях, от орнаментальной монотонной, до объёмно-пространственно-живописной. Было бы также полезно попробовать работать с использованием различных материалов, от традиционной темперной, акриловой и масляной живописи, до почти забытой, но с успехом возрождающейся энкаустики.

Заключение

Продуктивность и результативность такого рода занятий будут существенно повышены в том случае, если педагог будет использовать метод личного примера и не только сможет теоретически объяснить материал, но и будет настолько профессионально подкован, что сможет показать на практике (образце) или на собственном произведении в рамках мастер-класса особенности, нюансы, технические возможности и приёмы работы в той или иной технике или стиле, что успешно применяется педагогами в рамках обучения на факультете ИЗО и НР МГОУ.

В связи со всем вышеизложенным, можно сделать очень важный вывод.

Опытным путём, а также путём изучения исторического наследия, изучения техник и технологий живописных материалов нами определена последовательность освоения данной дисциплины, позволяющая получить оптимальный результат. Изучение данной темы в предложенной

последовательности может осуществляться не только высокопрофессиональными и широкопрофильными специалистами, художниками-педагогами, но и в целом людьми творческими, ищущими, практикующими, развивающимися в ходе развития новых технологий и появления про-

грессивных тенденций в изобразительном искусстве, а также неустанно повышающими свою квалификацию в области станковой и монументальной живописи.

Статья поступила в редакцию 12.12.2019.

ЛИТЕРАТУРА

- Кукс Ю. М., Лукьянова Т. А. Некоторые технологические особенности темперной живописи (часть 1) // Перспективы Науки и Образования. 2015. № 6 (18). С. 91–107.
- Кукс Ю. М., Лукьянова Т. А. Некоторые технологические особенности темперной живописи (часть 2) // Перспективы Науки и Образования. 2016. № 1 (19). С. 62–75.
- Ломов С. П. Живопись. М., 2008. 232 с.
- Тютюнник В. Б. Основные сведения по технологии живописных материалов и технике живописи. М., 1965. 216 с.
- Чистов П. Д., Кузьменко Е. Л., Павельева И. Н. Построение образовательной среды художественной мастерской // Наука и школа: Науки об образовании. 2016. № 4. С. 74–79.
- Юон К. Ф. Об искусстве. Т. 1 / сост. А. С. Галушкина. М., 1959. 385 с.

REFERENCES

- Kuks Yu. M., Luk'yanova T. A. [Some technological features of tempera painting (part 1)]. In: *Perspektivy Nauki i Obrazovaniya* [Prospects for Science and Education], 2015, no. 6 (18), pp. 91–107.
- Kuks Yu. M., Luk'yanova T. A. [Some technological features of tempera painting (part 2)]. In: *Perspektivy Nauki i Obrazovaniya* [Prospects for Science and Education], 2016, no. 1 (19), pp. 62–75.
- Lomov S. P. *Zhivopis'* [Painting]. Moscow, 2008. 232 p.
- Tytynnik V. V. *Osnovnye svedeniya po tekhnologii zhivopisnykh materialov i tekhnike zhivopisi* [Basic information on the technology of painting materials and painting techniques]. Moscow, 1965. 216 p.
- Chistov P. D., Kuz'menko E. L., Pavel'eva I. N. [The construction of the educational environment art workshop]. In: *Nauka i shkola: Nauki ob obrazovanii* [Science and school of science on education], 2016, no. 4, pp. 74–79.
- Yuon K. F. *Ob iskusstve. T. 1 On art. T. 1*. Moscow, 1959, 385 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Мумолина Ольга Геннадьевна – доцент кафедры живописи факультета изобразительных искусств и народных ремесел Московского государственного областного университета;
e-mail: num15@bk.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Olga G. Mumolina – Assoc. Prof., Department of painting, faculty of fine arts and folk crafts, Moscow Region State University;
e-mail: num15@bk.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Мумолина О. Г. Совершенствование методов преподавания предмета «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» на факультете изобразительного искусства и народных ремёсел школе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. № 3. С. 68–74.

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-3-68-74

FOR CITATION

Mumolina O. G. Improving the Methods of Teaching “Technique of Easel Painting and Technology of Pictorial Materials” at the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2020, no. 3, pp. 68–74.

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-3-68-74