Процесс обучения композиции в Палехском художественном училище им. М. Горького.

Денисова Светлана Николаевна

Высшая школа народных искусств (институт)

Принципы композиционного построения в Палехском искусстве заложены многовековой традицией древнерусского искусства, иконописи. Из основных принципов построения палехской композиции следует отметить в первую очередь особое построение пространства, орнаментальность, неразрывно связанную с ритмом, выразительность силуэта, образность изображаемых объектов, поэтическое отображение мира, композиционную цельность, которые постепенно, в процессе обучения осваиваются студентами Палехского художественного училища им. М.Горького.

В изобразительном искусстве композиция - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Курс «Композиция» является одним из основных предметов в блоке специальных дисциплин учебного плана специальности 070802 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Главная цель курса композиции – сформировать у студентов образное мышление, умение самостоятельно разрабатывать композиционные решения, опираясь на традиции Палехского искусства.

Программа дисциплины «Композиция» состоит из четырех разделов. Каждый раздел соответствует году обучения в Палехском художественном училище им. М.Горького.

В первый год обучения изучается учебная дисциплина «Основы общей композиции». На этом этапе студенты изучают основные стилевые элементы искусства Палеха. Формируются базовые понятия композиции: ритм, симметрия и асимметрия, пропорциональность, композиционный центр, целостность. Основной упор делается на специфику Палехского искусства: узорчатость, орнаментальность, удлиненность фигур, условность пространства и времени, условной передаче объема, а также на декоративное преображение любой натуры. Композиции выполняются на бумаге черной и красной краской. Первый курс является очень сложным, так как на нем закладывается фундамент понимания искусства Палеха, происходит перестройка художественного мышления и видения будущего художника.

Во второй год обучения изучается следующий раздел композиции - «Основы специальной композиции». Второй раздел посвящен цветовому решению композиции. Палехская композиция выполняются яичной темперой на загрунтованном картоне. Особое внимание уделяется культуре цвета, принципам построения пространства в искусстве Палеха, декоративности, отсутствию воздушной перспективы. Подробно рассматривается значение черного фона в композиции.

Третий год обучения направлен на формирование способностей Проектирования композиций на традиционном материале. Студенты выполняют сложные многоклеймовые композиции на папье-маше, с учетом формы полуфабриката. Подробно рассматривается иносказательность и метафоричность искусства Палеха. Студенты учатся оформлять объемную вещь, чтобы живопись и орнаменты на крышке и кузовке создавали цельный образ произведения.

Четвертый год обучения - проектирование сложных многофигурных композиций. Студенты выполняют сложную многофигурную композицию, закрепляя все полученные знания. Зачастую на этом этапе студенты выбирают сложные философские, исторические, либо религиозные темы, раскрывая их с помощью всего арсенала приобретенных умений и знаний в области традиционного искусства. В рамках большого цельного стиля Палеха, к этому времени у студентов начинает формироваться собственный, отличный от других индивидуальный стиль.

Настоящая работа над композицией невозможна без изучения Палехского искусства в музеях и без работы в библиотеке для исследования альбомов по Палехскому искусству. Необходимостью также являются знания в других областях культуры – литературе, музыке, истории и т.д. На этапе первичного накопления информации в искусстве Палеха, также как и в любом другом виде изобразительного искусстве необходимо наблюдение натуры, окружающего мира. В сознании художника при этом происходит отбор и переработка информации, в процессе накопления материала, художник выполняет зарисовки, эскизы, наброски. Рождение замысла придает этой работе упорядоченность и целенаправленность, далее происходит материализация замысла.

Значение учебной дисциплины «Композиция» для становления художника невозможно переоценить, так как она вбирает в себя не только мастерство и техничность исполнения, но и учит воплощать уникальные, авторские идеи, художественные образы, таким образом, в процессе обучения «Композиции» и происходит становление художника.

Литература

1. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - Л.: Художник РСФСР, 1978.- 364 с.