

Немеренко Н.Н., член Союза художников России, зав. кафедрой декоративной росписи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, email: nmerenco@mail.ru

Nemerenko N.N., member of the Union of artists of Russia, head of the department of decorative painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: nmerenco@mail.ru

Содержание и особенности выпускной квалификационной работы в области художественной росписи ткани
The content and features of the final qualification work in the field of artistic painting of fabric

Аннотация. Статья посвящена опыту разработки и выполнения выпускной квалификационной работы по профилю художественная роспись ткани в Высшей школе народных искусств (академии). Создание выпускной квалификационной работы способствует совершенствованию навыков выполнения практических заданий и ведения самостоятельной исследовательской работы, в результате повышается конкурентоспособность выпускников, способных ориентироваться в быстро изменяющихся социально-экономических условиях.

Особое внимание уделено раскрытию содержания и структуры выпускной квалификационной работы – завершающему и важнейшему этапу профессионального обучения. Рассмотрен конкретный пример создания выпускной квалификационной работы по художественной росписи ткани.

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, непрерывное профессиональное образование в области художественной росписи ткани, холодный батик, горячий батик, свободная роспись, компетенции.

Abstract. The article is devoted to the experience of developing and performing a final qualification work on the profile of artistic painting of fabric at the Higher School of Folk Arts (Academy). The creation of a final qualification work contributes to the improvement of the skills of performing practical tasks and conducting independent research work, as a result, the competitiveness of graduates who are able to navigate in rapidly changing socio-economic conditions increases. Special attention is paid to the disclosure of the content and structure of the final qualification work – the final and most important stage of professional training. A specific example of a final qualifying work on the artistic painting of fabric is considered.

Keywords: final qualification work, continuous professional education in the field of artistic fabric painting, «cold batik», «hot batik», «free painting», competencies.

В Высшей школе народных искусств (академии) с 2007 года ведется комплексная подготовка по художественной росписи ткани. По мнению В.Ф. Максимович, система обучения конкретным видам традиционных художественных промыслов зависит от специфики видов этого искусства, «функционирует и развивается, обеспечивая подготовку высококвалифицированных специалистов, бакалавров и магистров традиционного прикладного искусства» [1, с. 8].

Цель профессионального образования в области художественной росписи ткани – подготовка высокопрофессиональных и конкурентоспособных художников по конкретному виду традиционных художественных промыслов, способных решать различные профессиональные задачи, готовых к самообразованию и самосовершенствованию.

В процессе обучения студенты осваивают содержание профильных дисциплин: «Общая композиция», «Технология и материаловедение», «Исполнительское мастерство», «Совершенствование мастерства», «Проектирование» и др. В итоге студенты получают фундаментальные знания в области традиционных художественных промыслов, в совершенстве овладевают всеми техниками, способами и приемами ручной художественной росписи ткани: холодный батик, горячий батик, свободная роспись ткани, что открывает безграничные возможности для воплощения творческих замыслов.

За время обучения у студентов формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

- работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований, участвовать в научно-практических конференциях;
- выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, выполнять проект в материале;
- создавать художественно-графические проекты изделий художественных промыслов индивидуального и интерьерного значения [6].

Изучение профильных дисциплин «Проектирование», «Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани», «Технология и материаловедение», «Моделирование и художественное конструирование одежды» способствует формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих приступить к заключительному и важнейшему этапу профессионального обучения в области художественной росписи ткани – разработке и выполнению выпускной квалификационной работы [3].

Выполняя выпускную квалификационную работу, студенты должны:

- самостоятельно разработать коллекцию современной женской одежды и аксессуаров или коллекцию изделий для оформления интерьера с художественной росписью ткани, сочетающей традиционные и современные

материалы и технологии выполнения изделия, отвечающего требованиям современной моды;

- систематизировать, расширить и углубить теоретические и практические знания, умения и навыки и их применение на практике;
- развить и закрепить навыки самостоятельной работы при выполнении практических и теоретических заданий.

Выполнение выпускной квалификационной работы – показатель того, в какой мере студенты могут применять полученные теоретические знания и практические умения в будущей индивидуально-творческой деятельности в качестве художника традиционных художественных промыслов [5, с. 12], творчески решать профессиональные задачи различной степени сложности. При написании пояснительных записок выпускной квалификационной работы студенты совершенствуют навыки ведения самостоятельной исследовательской работы, поскольку практически каждая выпускная квалификационная работа имеет экспериментальный характер, включает элементы научного и художественного поиска [4].

Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей:

1. Художественно-графический проект коллекции изделий с ручной художественной росписью ткани (выполняется в натуральную величину и может состоять из 3-5 планшетов). Небольшой планшет с моделями применения росписи в изделиях.

2. Коллекция изделий с художественной росписью ткани, выполненная в материале самостоятельно автором в соответствии с художественно-графическим проектом. Объем ручной художественной росписи на изделиях составляет не менее 6 кв. м.

3. Пояснительная записка, включающая разделы: Введение, Теоретико-исследовательское обоснование выпускной квалификационной работы, Технологическое обоснование, Экономическое обоснование, Методика преподавания специальных дисциплин, Заключение.

4. Приложения к пояснительной записке: копии с изделий традиционных художественных промыслов, зарисовки в графике и цвете, стилизованные зарисовки, композиционные схемы, фор-эскизы и варианты колористических решений, фрагменты и пробники на ткани, технические кальки, фото этапов выполнения работы в материале и т.д.

Научный руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает индивидуальное задание и план-график выполнения произведения – от замысла до воплощения в материале, дает необходимые рекомендации и консультации [2, с. 22].

Перед выпускниками стоят задачи по сохранению технологических, композиционных, стилистических и колористических особенностей художественной росписи ткани. В работах, как правило, сочетается несколько техник, сложных в исполнении. Работы отличаются высоким качеством и разнообразием подходов, отражающихся в композиционных решениях, цветовых передачах, изображении большого количества цветущих растений.

Проанализируем выполнение выпускной квалификационной работы «Создание коллекции расписной женской одежды с применением изобразительных возможностей художественной росписи ткани “Вальс цветов”» (2015). Три платья, выполненные А. Саврухиной, являются примером сохранения и развития традиционных художественных промыслов России (рис. 1).

В процессе выполнения работы предполагалось решение следующих задач:

- изучение истории художественной росписи ткани в мире и России;
- раскрытие актуальности и проблематики выбранной темы;
- ознакомление с работами известных художников, специализирующихся на росписи ткани;
- выполнение художественно-графического проекта коллекции изделий;
- описание техник и технологий выполнения коллекции изделий с художественной росписью ткани в разных техниках в соответствии с художественно-графическим проектом.

Все изделия выполнены в соответствии с традициями росписи ткани и имеют значительную художественную ценность.

Платья выполнены в традиционных техниках художественной росписи ткани – холодный батик с использованием цветных резервов, свободная роспись по загустке и по сухой ткани. Каждое платье имеет индивидуальную схему рисунка, приемы декоративного изображения цветов, сочетание художественных техник. Композиционное решение изделий также является авторским.

Автору удалось раскрыть тему «Вальс цветов» в шифоновых платьях с необычным кроем, подсказавшим решение орнаментальной композиции. Упорядоченность и ритмичность, как в вальсе, заключаются в цветовой передаче, количестве используемых цветочных и орнаментальных мотивов и построении композиции (рис. 1-4).

Первое платье представляет собой олицетворение нежности и изящества, выполнено в технике холодного батика с использованием цветных резервов и свободной росписи ткани. Нежно-голубые тона в сочетании с солнечно-желтыми цветами, красными яркими цветами придают образу воздушность и торжественность. Белый ажурный орнамент по фону выполнен по мотивам павлово-посадской набойки.

Второе платье кардинально отличается от первого. Черный фон с алым орнаментом в сочетании с яркими сочными цветами делают образ величественным и неповторимым. Техника исполнения – свободная роспись по загустке с применением декоративных цветных резервов. Волан снизу обрамляется алой каймой, по фону которой прослеживается кружевной орнамент. Полоса тюльпанов, пионов, лилий и других цветов плавно обвивает низ платья. Полочка представлена цветочной гирляндой на черном фоне с орнаментальными алыми мотивами, которые постепенно переходят в

орнаментику спинки. Рукав является миниатюрной копией волана и гармонично вписывается в изделие. Вдохновением для платья послужила многоцветная жостовская роспись.

Рис. 1. Выпускная квалификационная работа на тему «Вальс цветов» (изделие, художественно-графический проект, проект моделей применения). Автор А. Саврухина, 2015. Руководитель проекта Н.Н. Немеренко

Третье платье коллекции – белое, при его исполнении были использованы краски, не требующие запаривания, отчего белый цвет выглядит безукоризненно. Выполнено в свободной технике росписи ткани по сухому полотну с применением резервов. Платье сдержанно и лаконично, что прослеживается в выборе одного цветка – тюльпана, который прост, но при этом аристократичен. Плавный переход от цветного рисунка к черно-белому с небольшими отблесками оттенков цвета делает платье уникальным. Орнамент повторяется, но уже серого цвета. Идея третьего платья зародилась при изучении изделий, выполненных в технике великоустюжской черни.

Выпускная квалификационная работа показывает возможности художественной росписи ткани, уместное применение различных техник и эффектов, учитывает все правила композиционного решения рисунка на ткани, демонстрирует полученные студентом знания, умения и навыки. Накопленный опыт позволил достичь гармонии в композиции, цветовой передаче, созданных образах, переосмыслить знания о традиционных художественных промыслах России, применить их стилистические особенности в созданной коллекции.

Сохранение и развитие художественной росписи ткани в XXI веке зависит от эффективности системы непрерывного профессионального образования в данной области и, как следствие, от подготовки высококвалифицированных художников традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 166 с.
2. Немеренко Н.Н. Дипломное проектирование. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани» / Н.Н. Немеренко. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 52 с.
3. Немеренко Н.Н. Интеграция содержания учебных дисциплин как основа совершенствования обучения бакалавров художественной росписи ткани // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3 (34). – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/Nemerenco (дата обращения: 10.09.2021). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00052
4. Салтанова Ю.С. Профессиональная подготовка в области художественной росписи ткани в Институте традиционного прикладного искусства: специфика педагогической деятельности // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1 (32). – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/Saltanova (дата обращения: 30.08.2021). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00014

5. Федотова О.В. Проектирование: учебник, направление – «Декоративно-прикладное искусство и образование» («московское письмо») / О.В. Федотова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 80 с.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016.

References

1. Aktual'nye problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva. Monografiya / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 166 s.

2. Nemerenco N.N. Diplomnoe proektirovanie. Uchebnoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushchihся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профил' «Hudozhestvennaya rospis' tkani» / N.N. Nemerenco. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 52 s.

3. Nemerenco N.N. Integraciya sodержaniya uchebnyh disciplin kak osnova sovershenstvovaniya obucheniya bakalavrov hudozhestvennoj rospisi tkani // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. 2020. № 3. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3 /Nemerenco (data obrashcheniya: 10.09.2021). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00052

4. Saltanova YU.S. Professional'naya podgotovka v oblasti hudozhestvennoj rospisi tkani v Institute tradicionnogo prikladnogo iskusstva: specifika pedagogicheskoy deyatel'nosti // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1 /Saltanova (data obrashcheniya: 30.08.2021). DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00014

5. Fedotova O.V. Proektirovanie: uchebnik, napravlenie – «Декоративно-прикладное искусство и образование» («московское пис'мо») / O.V. Fedotova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 80 s.

6. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya по направлению подготовки 54.03.02. – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (uroven' bakalavriata) utverzhdenyi prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii ot 12.01.2016.