

Колобов В.Н., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой косторезного искусства ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: kolobov.kvn@gmail.com

Kolobov V.N., candidate of pedagogical sciences, head of the department of bone carving art at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: kolobov.kvn@gmail.com

**Выпускные квалификационные работы в косторезном искусстве:
путь к шедеврам
Graduation qualification works in the bone carving art:
the path to masterpieces**

Аннотация. В статье рассматриваются критерии характеристики выпускных квалификационных работ уровней среднего профессионального и высшего образования в области художественной резьбы по кости. Обоснован процесс выполнения выпускной квалификационной работы в материале, состоящий из последовательности этапов проектной деятельности и исполнительского мастерства. Представлен краткий анализ произведений косторезного искусства, выполненных обучающимися среднего профессионального и высшего образования в Российском университете традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: косторезное искусство, холмогорская резьба по кости, художественные изделия, ажур, рельеф, скульптура, гравировка, выпускная квалификационная работа, материалы, технологии, проектная деятельность, мастерство.

Abstract. The article examines the criteria for characterizing graduation qualification works at the levels of secondary vocational and higher education in the field of artistic bone carving. The process of completing a graduation qualification work in material is justified, consisting of a sequence of stages of project activity and performing skills. A brief analysis of bone carving artworks created by students of secondary vocational and higher education at the Russian university of traditional art crafts is presented.

Keywords: bone carving art, Kholmogory bone carving, artistic items, openwork, relief, sculpture, engraving, graduation qualification work, materials, technologies, project activities, mastery.

Профессиональное образование в области художественной резьбы по кости является одной из важнейших составляющих сохранения и развития традиций косторезного искусства России. Формирование и эволюция художественной резьбы по кости как одного из видов традиционных

художественных промыслов обусловили появление системы подготовки будущих мастеров и художников в этой области.

На протяжении длительного исторического периода к основным способам передачи профессиональных навыков относились семейное обучение и ремесленное ученичество. Обучение в основном проводилось на дому или в мастерских, где знания и практические навыки в области художественной резьбы по кости передавались от старших поколений мастеров к младшим [2].

В XX в. на смену традиционному семейному обучению и ремесленному ученичеству пришёл процесс институционализации художественно-ремесленного образования. Постепенно подготовка мастеров-ремесленников и художников была включена в систему профессионального образования, реализуемую в специализированных образовательных учреждениях, обеспечивающих начальную и среднюю профессиональную подготовку в училищах, техникумах и колледжах [2].

В XXI в. подготовка художников в области косторезного искусства на уровне высшего образования осуществляется в Российском университете традиционных художественных промыслов (ранее – Высшая школа народных искусств) в Санкт-Петербурге, что предполагает наличие определенных образовательных условий и формирование профессиональных компетенций. Высшее образование имеет сложную образовательную структуру и ориентировано на формирование широкого спектра профессиональных компетенций. Наряду с освоением традиционных технологий художественной резьбы по кости оно формирует и развивает художественно-образное мышление, исследовательские навыки, а также способность адаптировать традиционные художественные практики в условиях современной культурной и профессиональной среды.

Одним из итоговых показателей уровня и качества подготовки художника в области косторезного искусства является выпускная квалификационная работа, отражающая освоенные знания, умения и навыки выпускника за весь период обучения на уровне среднего профессионального или высшего образования.

В разные периоды подготовки выпускных квалификационных работ требования к художественным изделиям выпускников варьировались в зависимости от традиционных школ художественной резьбы по кости (холмогорской, якутской, тобольской, чукотско-эскимосской), художественного стиля, поделочного материала, технологий и др.

Среднее профессиональное образование ориентировано на подготовку специалистов в области косторезного искусства, обладающих базовыми навыками исполнительского мастерства. Оно рассматривается как важный этап подготовки, обеспечивающий возможность продолжения обучения на уровне высшего образования, способствующий преемственности обучения [4; 5]. Выпускники готовы к изготовлению серийной продукции, копированию художественных произведений, а также созданию несложных авторских изделий. При этом данная ступень подготовки не предполагает освоение

сложных конструктивных и высокохудожественных произведений музейного уровня.

Высшее образование ориентировано на подготовку конкурентоспособного художника в области косторезного искусства, являющегося высококвалифицированным специалистом с развитым творческим потенциалом, способного к самостоятельной художественно-творческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. В рамках профессиональной подготовки формируется система теоретических знаний о материалах, художественно-технологических приемах обработки кости, а также умение применять их на практике в проектной и исполнительской деятельности [5]. Выпускные квалификационные работы выполняются по авторским проектам студентов.

К числу основных профессиональных критериев оценки результатов выполнения художественных изделий из кости относятся: качество композиционного решения, художественно-пластическое исполнение, уровень технологической обработки, а также соблюдение анатомических пропорций и пластики. Данные показатели важны для объективной и комплексной оценки качества выполненного художественного изделия [5].

На кафедре косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов осуществляется не только классическое обучение искусству холмогорской резьбе по кости, но ведется постоянная экспериментальная работа, направленная на поиск новых решений, инновационных идей и подходов, а также на использование различных технологий и поделочных материалов.

Основные критерии оценки художественных изделий выпускной квалификационной работы в области художественной резьбы условно можно разделить на два блока: художественная композиция изделия и материалы; технологические приемы художественной обработки, используемые в изготовлении изделия. Органичное единство этих показателей при выполнении изделий способствует созданию уникального художественного образа, в котором гармонично сочетаются традиции и новаторство.

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом профессиональной подготовки обучающегося и отражает уровень сформированности его профессиональных компетенций. Итоговая работа демонстрирует способность студента применять теоретические знания и практические навыки для решения комплексных творческих и технологических задач.

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает знание материаловедения, технологии обработки материалов, владение исполнительским мастерством и основами проектной деятельности. В процессе создания авторского изделия осуществляется интеграция художественных, технологических и исследовательских аспектов.

Знание характеристик различных материалов, используемых в косторезном искусстве, их свойств и строения ориентирует студента на их обоснованный выбор (кости крупного рогатого скота – цевка, рога оленя или

лося, клык моржа, бивень мамонта и др.) и соответственно определяет выбор технологии (оклейные и токарные работы, инкрустация и др.) и приемов художественной резьбы по кости (гравировка, рельеф, ажур, скульптура) [3; 6].

Обладая теоретическими знаниями и практическими навыками в области технологии обработки материалов в косторезном искусстве, студенты получают возможность самостоятельно разрабатывать маршрутную карту технологического процесса изготовления изделия, которая позволяет рационально организовывать работу с учетом особенностей используемого материала и выбора технологических приемов.

Студенты разрабатывают проекты художественных произведений косторезного искусства. На уровне среднего профессионального образования изделия из кости отличаются небольшими форматами, традиционными формами и видами художественной резьбы по кости; на уровне высшего образования выполняются изделия с использованием совершенно новых решений.

Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы в материале включает:

- проектную деятельность (разработка и выполнение художественно-графического проекта / модели);
- исполнительское мастерство (изготовление художественного изделия в материале).

Проектная деятельность:

- разработка эскизов (поисковые эскизы, форэскизы, итоговые эскизы);
- исполнение модели/макета (выполнение макета или модели в объеме из различных материалов по эскизам);
- итоговый графический проект (представление окончательного варианта графического проекта на планшете).

Исполнительское мастерство:

- подбор поделочного материала (сортировка и отбор поделочного материала для изготовления изделия);
- подготовительные операции (различные технологические операции по обработке поделочных материалов: распиловка, шлифовка, отбеливание, сушка, изготовление каркасов и др.);
- основные операции (выполнение оклейных работ, художественная резьба, токарные работы и др.);
- завершающие операции (финишная шлифовка и полировка, сборка конструкции изделия и др.).

На этапе проектирования будущего изделия необходимо определить поделочные материалы, из которых будет выполнена работа. Физические и эстетические свойства, а также технологические возможности выбранного материала во многом определяют особенности реализации художественного замысла. Характеристики материала могут ограничивать или, напротив, направлять поиск художественно-композиционных решений и влиять на выбор технологических приемов изготовления.

Поэтапное проектирование изделия начинается с выполнения эскизов – от простых первоначальных форэскизов до итоговых с детализацией основных фрагментов и элементов.

В процессе эскизирования определяются основные объекты изделия: представители живой природы (животные, птицы, насекомые, человек), архитектурные объекты, элементы окружающей среды. Поиск вариативных композиционных решений на этапе эскиза предполагает тщательную организацию изобразительного пространства, анализ вариантов и выбор наиболее удачного из них.

Поскольку художественные произведения в косторезном искусстве относятся к категории объемных и объемно-пространственных форм изделий, в структуру проектной деятельности включено изготовление модели или макета будущего изделия из доступных материалов (пластилин, воск, бумага, дерево, картон, металл и др.).

В зависимости от особенностей проектируемого изделия модель выполняется в масштабе 1:1, 1:2 или в иных пропорциональных соотношениях. Изготовление объемной модели или макета позволяет наглядно оценить габариты и пропорции изделия, его конструктивные особенности и пластическую структуру, рассмотреть форму и детали с различных ракурсов, а также более точно проработать художественное и конструктивное решение.

После отработки эскизов композиции и создания объемной модели с учетом выявленных особенностей формы и конструкции осуществляется выполнение итогового художественно-графического проекта. Как правило, он оформляется на планшете с использованием колористического решения, передачей объема и пластики, что позволяет более подробно представить художественный образ и материальные характеристики изделия косторезного искусства.

Изготовление изделия в материале проходит в несколько этапов. В соответствии с итоговым эскизом (проектом) и моделью подбирается поделочный материал (трубчатая кость – цевка, рог лося, оленя, древесина и др.), определяются технологии изготовления и виды резьбы. На начальном этапе проводится распиловка и шлифовка материала на необходимые фрагменты, пластинки, детали. При необходимости заготовки отбеливаются или обезжириваются, а затем просушиваются в течение определённого времени [1; 6].

После завершения подготовительных операций начинается основная работа. В зависимости от конструкции изделия, трудоёмкости и сложности применяемых видов художественной резьбы процесс выполнения может быть вариативным. Например, к основным работам относится художественная резьба, оклейные и токарные работы, инкрустация, изготовление каркаса и др. К завершающим – технологические операции, после которых изделию не требуются дополнительная доработка фрагментов или элементов произведения: финишная шлифовка и полировка, фактурирование, крепление фурнитуры, сборка изделия и др. [6].

Рассмотрим этапы выполнения на примере выпускной квалификационной работы «Теремок» (уровень высшего образования).

На первом этапе была определена тема выпускной квалификационной работы, связанная с интерпретацией русской народной сказки; выполнены поисковые эскизы с различными вариантами композиционных решений (рис. 1²⁰). Наиболее удачная композиция дополняется и дорабатывается.

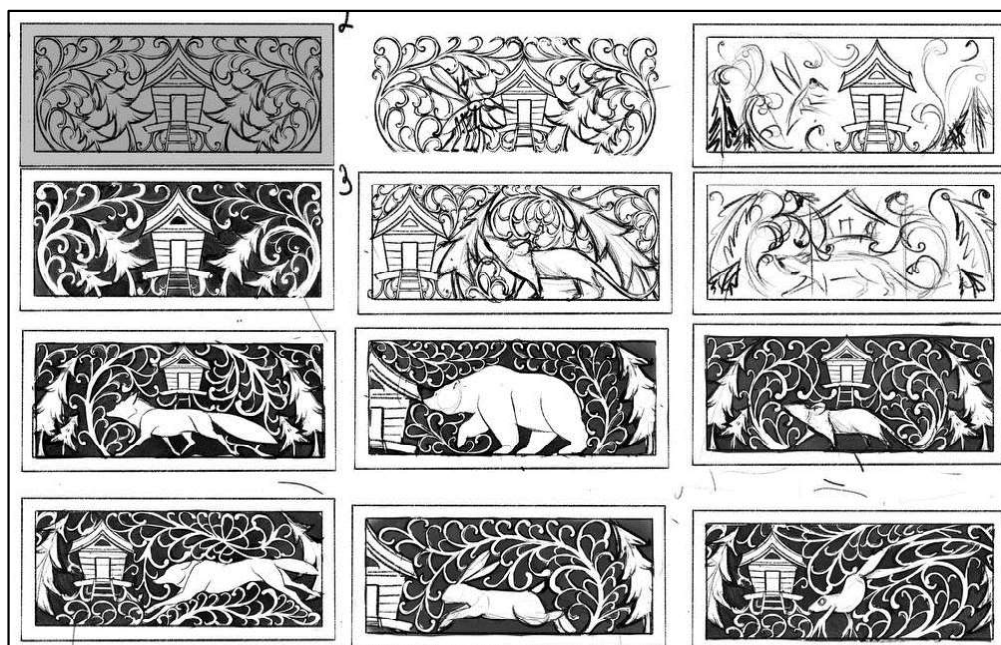

Рис. 1. Е. Комарова. Поисковые эскизы к скульптурной композиции «Теремок»

Рис. 2. Е. Комарова. Модель скульптурной композиции «Теремок» (рис. 3).

Особое внимание уделяется детальной проработке всех фрагментов композиции: персонажей животного мира (медведь, заяц, лиса, волк, мышь, лягушка, комар), растительных форм, архитектурных элементов традиционной избы — и новаторским решениям композиции.

Следующий этап — выполнение этюда модели, в котором отражена объемно-пространственная организация изделия с расположением основных форм композиции (рис. 2). Это позволяет визуализировать структуру произведения и взаимосвязь объектов между собой

После завершения проектных этапов начинается изготовление изделия в материале, предполагающее обоснованный выбор поделочных материалов и технологических приемов.

²⁰ Рис. 1-18. Фото автора статьи

Рис. 3. Е. Комарова.
Художественно-
графический проект
выпускной
квалификационной работы
«Скульптурная композиция
по мотивам русской
народной сказки
“Теремок”». 2025 г.
Руководитель:
В.Н. Колобов

В процессе создания произведения «Теремок» в качестве экспериментального решения был выбран нетрадиционный для холмогорского косторезного искусства поделочный материал – кость серого кита. Китовая кость имеет достаточно пористую структуру и коричневый оттенок, что требует гармоничного соотношения всех элементов композиции изделия. Для достижения целостности произведения была использована тонировка скульптур животных и сохранен естественный цвет древесины – дуба, использованного в конструкции. В результате композиция «Теремка» органично сочетает материалы и технологии резьбы, создавая выразительный художественный образ (рис. 4, 5).

Рис. 4, 5. Е. Комарова. Выпускная квалификационная работа «Скульптурная композиция по мотивам русской народной сказки “Теремок”». 2025 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

На примере выпускных квалификационных работ среднего профессионального и высшего образования проанализируем особенности

технологий, поделочных материалов и композиционных решений, используемых в творческих изделиях студентов.

Для выпускных квалификационных работ уровня среднего профессионального образования Российского университета традиционных художественных промыслов характерно использование традиционных видов холмогорской художественной резьбы по кости (ажур, рельеф, скульптура, цветная гравировка), оклейные работы, токарные работы и применение крашеной кости.

Ассортимент изделий включает шкатулки различных форм, сочетающие в одном изделии несколько видов резьбы и технологий (например, гравировку, ажур, крашеную кость), украшения (колье, ожерелья, браслеты, серьги, броши и др.), ажурные экраны и вазочки, небольшие анималистические скульптуры, настольные зеркала и другие декоративные изделия, характерные для холмогорского традиционного косторезного искусства [7].

Художественное оформление и образ изделий ориентированы на использование орнаментальных композиций, состоящих из растительных, цветочных или геометрических мотивов, выполненных в различных техниках резьбы (ажур, рельеф, гравировка), а также жанровые сцены с животными и птицами в орнаментальных композициях и скульптурах. При использовании традиционных поделочных материалов, технологий и приемов композиции, характерных для холмогорского косторезного искусства, обучающимися среднего профессионального образования разрабатываются новые формы и композиции изделий выпускных квалификационных работ. Например, на рисунках 6-9 представлены шкатулки разных форм, выполненные из кости крупного рогатого скота (цевка). На сторонах шкатулки «Зимние узоры» (рис. 6, 7) в строгие геометрические формы вписаны ажурные орнаментальные композиции, декоративное решение которых ассоциируется с самым холодным временем года. Синий фон под ажурной резьбой усиливает эмоциональное восприятие произведения. Рельефные декоративные элементы дополнительно заполняют белый фон гладких плоскостей изделия, придавая ему законченный вид.

Рис. 6, 7. В. Любинецкая. Шкатулка «Зимние узоры». 2018 г.

Руководитель: В.Н. Колобов

В оформлении шкатулки «Маки в летнем саду» преобладают округлые формы, в цветочном ажуре представлены резные маки, гармонично сочетаются рельеф, скульптура и ажур (рис. 9). При создании рельефа используется техника «накладного ажюра», характерная для холмогорского косторезного искусства.

Рис. 8. С. Борминская
Шкатулка «Маки в летнем саду». 2018 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

Рис. 9. Е. Саблина.
Шкатулка «Секрет». 2020 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

При выполнении выпускных квалификационных работ уровня высшего образования важную роль играет поиск новаторских идей, предполагающих использование различных технологий, материалов и художественных образов, в т.ч. нетрадиционных. Объем работы и задачи, стоящие перед дипломниками, значительно сложнее, чем при обучении на уровне среднего профессионального образования.

Ассортимент изделий включает сложноконструктивные высокохудожественные изделия — ларцы, шахматы, вазы, панно: многофигурные скульптурные композиции в сочетании с оклейными работами и ажурными элементами; жанровые скульптурные композиции с фигурами людей, животных, птиц; изделия с комбинированием традиционных и нетрадиционных поделочных материалов.

Художественная композиция и образ выпускных квалификационных работ во многом зависят от используемых поделочных материалов и технологий резьбы. Например, на рисунках 10-16 представлены работы студентов бакалавриата, являющиеся авторскими произведениями косторезного искусства, с оригинальными технологическими решениями, материалами и технологиями исполнения. В произведении «Времена года» (рис. 13-16) показана вариативность использования выразительных средств двух видов декоративно-прикладного искусства: холмогорской художественной резьбы по кости и элементов нижнетагильской маховой росписи. Такой новаторский подход к созданию произведений позволяет раздвинуть рамки устоявшихся традиций и найти новые возможности для воплощения оригинальных художественных замыслов.

Рис. 10. Степченкова К. Скульптурная композиция «Морское путешествие». 2017 г. Руководитель: В.Н. Колобов

Рис. 11. Грубиян А. Скульптурная композиция «Семейная идиллия». 2017 г. Руководитель: В.Н. Колобов

Рис. 12. Кудрявцев П. Шахматный набор «Черное и белое» 2018 г. Руководитель: В.Н. Колобов

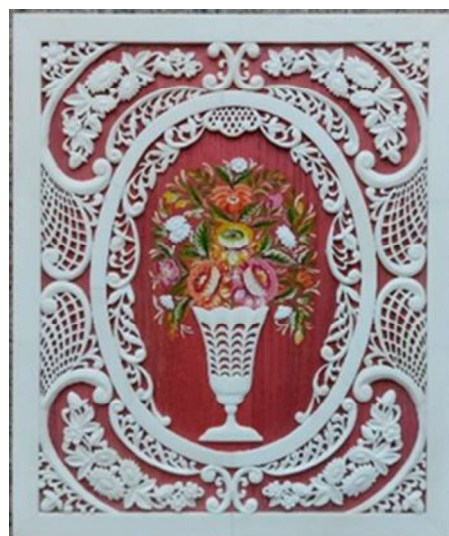

Рис. 13, 14. Е. Богданова. Комплект декоративных панно «Времена года». 2022 г. Руководитель: В.Н. Колобов

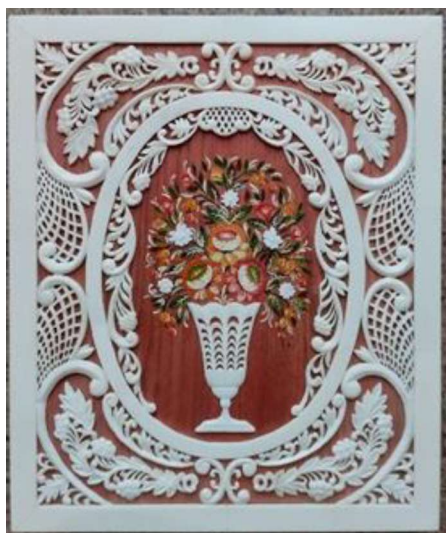

Рис. 15, 16. Е. Богданова. Комплект декоративных панно «Времена года». 2022 г.
Руководитель: В.Н. Колобов

Выпускная квалификационная работа в области художественной резьбы по кости — это комплексный художественно-творческий процесс, включающий последовательное решение ряда задач, в основе которых соединение традиции и новаций, экспериментальных методов и оригинальных технологий.

Создание выпускной квалификационной работы объединяет проектную деятельность и исполнительское мастерство, теоретические знания и практические навыки. Это позволяет создавать уникальные изделия косторезного искусства, имеющие высокую художественную ценность и сопоставимые с шедеврами музейного уровня.

Литература

1. Абросимова А. А. Художественная резьба по дереву, кости и рогу / А. А. Абросимова, Н. И. Каплан, Т. Б. Митлянская. — 4-е издание, исправленное. — Москва : Высшая школа, 1998. — 192 с. : ил. — ISBN 5-06-003142-X. — Текст : непосредственный.
2. Куракина И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства в профильной подготовке бакалавров в области традиционных художественных промыслов : монография / И. И. Куракина ; под научной редакцией Л. М. Ванюшкиной. — Санкт-Петербург : ВШНИ, 2019. — 185 с. — ISBN 978-5-906697-67-7. — Текст : непосредственный.
3. Колобов В. Н. Материаловедение : учебник для студентов — будущих художников в области традиционных художественных промыслов России : профиль — художественная резьба по кости / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. — Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-906697-59-2. — Текст : непосредственный.
4. Колобов В. Н. Профессиональное образование в области художественной резьбы по кости — фактор сохранения и развития косторезного искусства : монография в 2-х частях. Ч. 1 / В. Н. Колобов ;

научный редактор : В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 80 с. – Текст : непосредственный.

5. Колобов В. Н. Непрерывное профессиональное образование в косторезном искусстве : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: / Колобов Василий Николаевич. – Санкт-Петербург, 2019. – 200 с. – Текст : непосредственный.

6. Колобов В. Н. Технология художественной резьбы по кости : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль: Художественная резьба по кости / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 83 с. – ISBN 978-5-6042073-6-9. – Текст : непосредственный.

7. Уханова И. Н. Севернорусская резная кость XVII–XIX веков / И. Н. Уханова ; Государственный Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2005. – 176 [3] с. : цв. ил. – ISBN 5-93572-177-5. – Текст : непосредственный.

References

1. Abrosimova A. A. Xudozhestvennaya rez`ba po derevu, kosti i rogu / A. A. Abrosimova, N. I. Kaplan, T. B. Mitlyanskaya. – 4-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1998. – 192 s. : il. – ISBN 5-06-003142-X. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Kurakina I. I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`noj podgotovke bakalavrov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : monografiya / I. I. Kurakina ; pod nauchnoj redakciej L. M. Vanyushkinoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2019. – 185 s. – ISBN 978-5-906697-67-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Kolobov V. N. Materialovedenie : uchebnik dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii : profil` – xudozhestvennaya rez`ba po kosti / V. N. Kolobov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 80 s. – ISBN 978-5-906697-59-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Kolobov V. N. Professional`noe obrazovanie v oblasti xudozhestvennoj rez`by` po kosti – faktor soxraneniya i razvitiya kostoreznogo iskusstva : monografiya v 2-x chastyax. Ch. 1 / V. N. Kolobov ; nauchny`j redaktor : V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 80 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kolobov V. N. Neprery`vnoe professional`noe obrazovanie v kostoreznom iskusстве : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk: / Kolobov Vasilij Nikolaevich. – Sankt-Peterburg, 2019. – 200 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Kolobov V. N. Texnologiya xudozhestvennoj rez`by` po kosti : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02

Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly', profil': Xudozhestvennaya rez'ba po kosti / V. N. Kolobov ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 83 s. – ISBN 978-5-6042073- 6-9. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Uxanova I. N. Severnorusskaya reznaya kost' XVII–XIX vekov / I. N. Uxanova ; Gosudarstvenny'j E'rmitazh. – Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Gosudarstvennogo E'rmitazha, 2005. – 176 [3] s. : czv. il. – ISBN 5-93572-177-5. – Tekst : neposredstvenny'j.