

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED
ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS**

**Общие вопросы профессиональной педагогики
традиционного прикладного искусства
General issues of professional pedagogy
of traditional applied art**

УДК 745.522:37

***Крохалева А.В.**, преподаватель кафедры русских лаков ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: annkovakov@yandex.ru*

***Krokhaleva A.V.**, lecturer of the department of Russian lacquer painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: annkovakov@yandex.ru*

**Формирование навыков проектирования высокохудожественных
произведений с художественной росписью ткани
Development of design skills for highly artistic works
with artistic fabric painting**

Аннотация. В статье анализируется процесс формирования навыков проектирования произведений с ручной росписью ткани в ходе выполнения студентами выпускной квалификационной работы, которая рассматривается как завершающий этап образовательного процесса, направленный на синтез теоретических знаний, практического мастерства и навыков исследовательской деятельности в области художественной росписи ткани. Особое внимание уделяется ключевым этапам проектной деятельности: от идейного замысла будущего произведения до его воплощения в проекте композиции росписи изделия.

Сделан вывод о том, что выполнение выпускной квалификационной работы обучающимися является важнейшим этапом профессионального становления будущего художника в области росписи ткани, формирующим готовность к самостоятельной проектной и исполнительской деятельности в сфере традиционного прикладного искусства, что значительно повышает конкурентоспособность выпускников на современном рынке труда.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, выпускная квалификационная работа, художественное проектирование, исследовательские навыки.

Abstract. The article analyzes the process of developing skills in designing fabric products with hand-painted patterns during the completion of students'

graduation qualification work, which is considered as the final stage of the educational process aimed at synthesizing theoretical knowledge, practical skills and research abilities in the field of fabric painting. Particular attention is paid to the key stages of design activity: from the ideation of the future work to its realization in material.

It is concluded that the process of completing the graduation qualification work by students is a crucial stage in the professional development of future artists in the field of fabric painting, forming readiness for independent design and performance activities in the field of traditional applied arts, which significantly increases the competitiveness of graduates in the modern labor market.

Keywords: artistic fabric painting, final qualification work, artistic design, research skills.

Современное высшее образование в области традиционных художественных промыслов направлено на подготовку высокопрофессиональных художников, готовых к саморазвитию и постоянному совершенствованию профессиональных качеств, способных создавать востребованные, эстетически значимые и технологически правильные изделия, а также творчески решать профессиональные задачи различной степени сложности, возникающие в процессе трудовой деятельности [3, с. 170].

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы показывает, в какой мере обучающиеся способны применять полученные ранее теоретические знания и практические умения в индивидуальной творческой деятельности в качестве художника традиционных художественных промыслов [6, с. 12].

В отличие от семестровых заданий, выполняемых студентами в ходе освоения содержания обучения проектированию на 1-3 курсах, выпускная квалификационная работа представляет собой законченный цикл проектной деятельности, включающий этапы от формулировки художественно-идейного замысла будущего изделия до его воплощения в материале.

В ходе проектирования высокохудожественных изделий с художественной росписью ткани при выполнении выпускной квалификационной работы можно выделить следующие группы формируемых навыков:

1. Исследовательские навыки: поиск подходящих источников информации, анализ и синтез информации для генерации идейного замысла будущего произведения, самостоятельность в поиске проектных идей, новизна и оригинальность идейного замысла изделия.

Работа над проектом будущего изделия начинается с теоретико-исследовательского этапа, в ходе которого студент осуществляет анализ аналогов и тенденций: изучает творчество признанных художников в области художественной росписи ткани, актуальные направления развития современной индустрии моды, а также проводит анализ существующего рынка изделий данного ассортимента на основе журналов, каталогов или

выставочных экспонатов [3, с. 9]. На этом этапе обучающийся определяет художественно-идейный замысел будущего произведения.

В ходе теоретико-исследовательского этапа формируется навык критического анализа, умение вычленять проектные задачи и разрабатывать оригинальную творческую концепцию – идейную основу будущего произведения или коллекции, а также навык проектирования изделий для конкретной целевой аудитории, с учётом запросов потенциального покупателя.

После того как у обучающегося сформировалась идея будущего изделия, он может приступить к следующему этапу работы – сбору материала, необходимого для создания проекта будущего изделия [2, с. 8]. Анализ выпускных квалификационных работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов позволяет выделить основные мотивы композиции будущего изделия:

- *флористические* (рис. 1⁸⁴, 2) – природные формы всегда служили источником вдохновения для художников традиционного прикладного искусства, создающих предметы, в которых эстетический идеал и утилитарная функция взаимосвязаны. Листья и травы, цветки и цветочные гирлянды, побеги и бутоны составляют основу орнамента для декорирования текстильных изделий. Важнейшую роль играют и колористические гармонии, заимствованные у природы в различное время года.

Рис. 1. Н. Богданова. Шаль «Дыхание весны». Выпускная квалификационная работа (фрагмент). 2024 г. Руководитель: А.В. Крохалева.
Российский университет традиционных художественных промыслов

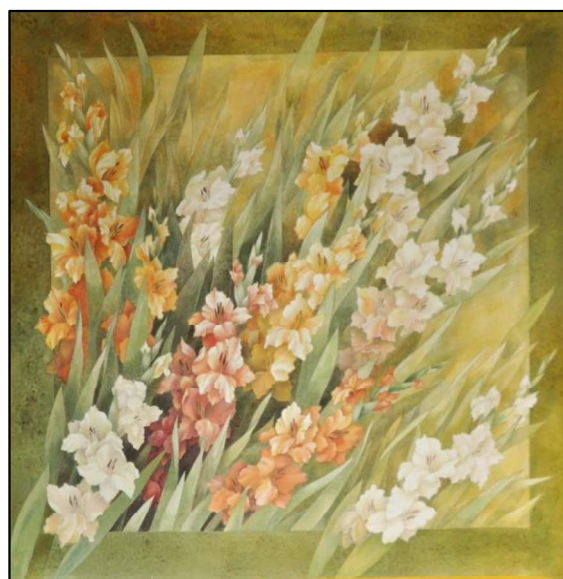

Рис. 2. А. Гончаров. Платок «Сентябрь». 2010 г. Руководитель: Н.Н. Немеренко.
Российский университет традиционных художественных промыслов

⁸⁴ Рис. 1-2, 4-8. Фото автора статьи.

Изучая и анализируя природные формы на этапе сбора материала для создания проекта композиции будущего изделия, студенты учатся выделять главное, отсекают второстепенные детали, стилизовать объекты природы, создавая новый художественный образ, в котором узнаваемый природный мотив становится частью декоративного языка, адаптированного не только к определенной технике ручной росписи ткани, но и к крою будущего изделия. Обращение к природным формам как источнику вдохновения имеет не имитационный, а творческий характер, направленный на создание новых художественных образов, в которых эстетическая гармония определяется гармонией природной;

- *орнаментальные* формы, характерные для произведений традиционного прикладного искусства.

При использовании орнаментальных форм для декорирования текстильных изделий необходимы базовые знания в области моделирования и конструирования одежды, поскольку орнамент в традиционном прикладном искусстве не может существовать без согласования с формой изделия (рис. 3). Художественная ценность орнамента тесно связана с назначением вещи, которая будет изготовлена из орнаментированной ткани [1, с. 10]. Его применение позволяет подчеркнуть форму изделия: обрамить край (кайма, бордюр), выделить центральные части (медальон), заполнить фон или создать иллюзию объема.

Рис. 3. А. Берякова. Платок
«Красно солнышко». 2008 г.
Руководитель: И.Н. Губина.
Российский университет
традиционных художественных
промыслов

Выбор техники росписи ткани напрямую влияет на характер орнамента. Студент должен хорошо ориентироваться в технологических особенностях техник росписи и свойствах расписываемой ткани, чтобы при проектировании изделия подобрать наиболее подходящий орнамент не только с точки зрения эстетического восприятия будущего изделия, но и с учетом технологии его выполнения в материале.

Резервирующий состав, применяемый при росписи ткани в технике «холодный батик», позволяет создавать тонкие четкие линии. Это обуславливает применение сложных геометрических и стилизованных растительных орнаментов со множеством мелких деталей. Работая в технике «свободная роспись ткани», студент имеет возможность создавать на ткани плавные градиенты и мягкие переходы цвета; в этом случае орнамент может быть более абстрактным, фантазийным, напоминающим акварельные разводы.

Цветочно-орнаментальные мотивы, колористический строй, созданный на контрасте фона и насыщенных локальных цветов основных элементов рисунка, а также композиционное построение произведений традиционных художественных промыслов могут стать источником вдохновения при проектировании композиции изделия с художественной росписью ткани (рис. 4⁸⁵, 5).

Рис. 4. А. Плищенко. Поднос «Цветы на зеленом». Жостовская декоративная роспись. Частная мастерская Седовых-Доронченковых. Московская область, г. Мытищи

Рис. 5. А. Заболотских. Выпускная квалификационная работа Платок «Теплые чувства». 2024 г. Руководитель: А.В. Крохалева. Российский университет традиционных художественных промыслов

Речь идет не о прямом копировании обучающимися элементов традиционных художественных промыслов, а о художественно-творческой переработке узнаваемых визуальных образов отдельных видов этого искусства. Таким образом, осуществляется не буквальный, механический перенос орнаментального рисунка на ткань, а творческое переосмысление

⁸⁵ Рис. 4. Поднос с росписью «Цветы на зеленом»: Русские сувениры и подарки. – URL: https://novosibirsk.samovary.com/podnos-s-zhostovskoy-rospisyu-tsvety-na-zelenom-4737-sm-art-a-311/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 21.01.2025).

и адаптация выбранных элементов узора, их интерпретация с учетом специфики нового материала, а также современного контекста предметной среды.

В процессе работы происходит воссоздание хорошо изученных элементов на ткани с учетом технологических особенностей техник ручной росписи и переход от простого цитирования к творческому переосмыслению, когда визуальные образы традиционного прикладного искусства органично сочетаются с актуальным кроем изделия, адаптируясь к передовым тенденциям индустрии моды и ритму современной жизни.

Этому способствует параллельное освоение содержания дисциплин «Конструирование одежды с художественной росписью ткани» и «Моделирование одежды с художественной росписью ткани». Студенты изучают не только техники ручной росписи ткани, но и возможности их взаимосвязи с кроем изделия в рамках современных коллекций одежды. Такой подход позволяет выпускникам Российского университета традиционных художественных промыслов уверенно ориентироваться в новейших тенденциях моды и проектировать востребованные, технологически грамотные и эстетически привлекательные произведения с художественной росписью ткани.

Процесс трансформации визуальных образов различных видов традиционных художественных промыслов для росписи ткани включает несколько ключевых аспектов:

- *выделение значимых элементов.* Обучающийся анализирует исходный образец и выявляет его особенности: характерные силуэты, ритмические повторы, принципы построения композиции, колористическое решение произведения. При создании проекта композиции росписи изделия студенты, вдохновившись, например, хохломской росписью и проанализировав ее характерные черты, для композиции текстильного рисунка будущего изделия применяют:

- классическую триаду цветов – черный, красный и золотой, подбирая краски охристого, песочного, золотистого, красного, коричневого и черного цветов;
- характерные орнаментальные мотивы – «травку» (стебли с мелкими завитками, усиками и капельками), гирлянды из цветов и ягод, а также изображения птиц;
- плавные, изогнутые линии и ровный контур элементов, создаваемый резервирующим составом чёрного цвета (для изделий в технике «холодный батик»), придаёт орнаменту графичность и усиливает его выразительность;
- эффект ажурности и обилие деталей, характерных для хохломской росписи: тычинки, прожилки на листьях, точки-горошины;
- приём «пряник» – в центральной части композиции располагается квадрат или ромб, внутри которого находится растительный мотив. Вокруг

«пряника» пишется «осочка» с гибкими волнистыми удлинёнными листьями, которые изгибаются по кругу (рис. 6);

Рис. 6. О. Длиннова. Скатерть
«Торжество». 2012 г.
Руководитель: Н.Н. Немеренко
Российский университет
традиционных художественных
промыслов

- адаптация выбранных визуальных образов традиционных художественных промыслов к новому материалу и определенной технике росписи ткани, которая может осуществляться только при условии свободного владения обучающимися технологическими приемами росписи ткани, отличным знанием как особенностей каждой из техник росписи, так и характерных черт заимствованного образа. Так, при росписи ткани в технике «холодный батик» резервная линия применяется не только как способ ограничения растекания краски по ткани, но и как активный графический элемент композиции. Поэтому при адаптации визуальных образов хохломской росписи для ткани необходимо трансформировать их в систему замкнутых контуров, продумать, каким образом передать ажурность завитков травного орнамента при помощи резервной линии.

Всесторонний анализ источника, осознанный отбор и трансформация его характерных черт, а также свободное владение технологией росписи ткани позволяют избежать грубой стилизации элементов традиционного прикладного искусства и создания низкокачественной и эстетически невыразительной копии произведения традиционных художественных промыслов, утратившей суть первоисточника. Только высокий уровень владения исполнительским мастерством и глубокое знание истории традиционного прикладного искусства во взаимосвязи позволяют творчески, осмысленно и с уважением к традиции адаптировать выбранный визуальный образ для создания изделия с росписью ткани.

Таким образом, конечной целью трансформации визуальных образов различных видов традиционных художественных промыслов является создание нового, самостоятельного произведения с художественной росписью ткани, которое сохраняет связь с традицией через узнаваемый образ и в то же время отражает индивидуальный художественный почерк автора, его мировоззрение; соответствует эстетике своего времени и тем самым способствует сохранению культурного наследия страны.

Степень переработки и способ переосмысления изобразительного материала становятся важной частью творческого процесса, а методы трансформации визуальных образов выступают показателями

художественной ценности и значимости создаваемого произведения и высокого уровня профессионального мастерства художника [4, с. 108].

2. **Художественно-проектные навыки:** способность к образному мышлению, созданию оригинальной композиционной и колористической концепции будущего произведения, соответствующих идейному замыслу и образному решению изделия с росписью ткани, обеспечение актуальности проекта композиции росписи изделия, содержательности и целостности визуального образа.

3. На следующем этапе работы – разработке эскизов – необходимо выявить и проанализировать композиционные средства, которые будут применяться при разработке проекта композиции будущего изделия, а также обосновать выбор таких элементов композиции, как цвет и форма [2, с. 9].

В процессе эскизирования, т.е. создания наброска или предварительного рисунка, в котором отражается идейный замысел будущего изделия, а также его основные характеристики – колористическое решение и схему композиционного построения – определяется техника росписи ткани, в которой планируется выполнять проектируемое изделие в материале. Эскизирование в художественной росписи ткани имеет свою специфику, отличную от живописной практики, где художник выполняет работу с натурной постановки. В проектной деятельности перед обучающимся ставится задача оформления конкретного вида изделия [5, с. 126]. На этом этапе навыки академического рисунка и живописи трансформируются в умение создавать орнаментальные и цветочные композиции, адаптированные как к специфике росписи ткани, так и к крою будущего изделия (платья, аксессуара, панно).

В ходе создания итогового эскиза студент применяет на практике весь комплекс знаний, навыков и опыта, полученных ранее на занятиях по рисунку, живописи, цветоведению и колористике, проектированию и исполнительскому мастерству. Только освоение содержания такого широкого спектра дисциплин позволяет создавать завершенные проекты [5, с. 133].

Процесс разработки серии эскизов и выбор наиболее удачного из них для дальнейшей работы способствует развитию навыка создания вариативных решений одного и того же проекта. Кроме того, в процессе работы у обучающегося формируются навыки материализации идейного замысла посредством широкого спектра композиционных средств, а также навык прогнозирования возможного художественного эффекта в зависимости от применения определенных технологических приемов и художественно-технологических материалов. Например, применение фломастеров по ткани может позволить получить рисунок, имитирующий кружево на ткани (рис. 7).

3. **Технологические навыки:** выбор и обоснование техники росписи («горячий батик», «холодный батик», свободная роспись ткани или их комбинирование) с учетом специфики образного решения будущего изделия, типа расписываемой ткани и функционального назначения изделия (панно, одежда, аксессуар); планирование технологической последовательности

действий при создании проекта композиции росписи изделия, согласованность творческого замысла и художественно-технологических приемов художественной росписи ткани.

Рис.7. Н. Алексеева. Дипломная работа «Ажур». 2015 г.
а) эскиз платка; б) художественно-графический проект платка.

Руководитель: Н.Н. Немеренко.

Российский университет традиционных художественных промыслов

Рис. 8. А. Ильина. Эскизы платьев для коллекции «Краски природы». 2014 г. Руководитель: Н.Н. Немеренко

Российский университет традиционных художественных промыслов

4. Конструкторские навыки:

расположение элементов росписи на объемной форме (например, костюме) с учетом динамики тела и конструктивных линий изделия, когда художественная роспись ткани рассматривается не как самоцель, а как интегративный элемент всего изделия в целом; применение теоретических знаний объемно-пространственного моделирования, правильное целеполагание (рис. 8).

5. Проектно-аналитические навыки:

планирование этапов работы над проектом композиции росписи изделия, оценивание необходимого для работы объема ресурсов, прогнозирование результатов своей деятельности.

Таким образом, процесс проектирования произведений с художественной росписью ткани при выполнении выпускной квалификационной работы представляет собой целостную динамичную систему, в которой последовательно и взаимосвязано формируются все компоненты профессионального мастерства. Обучающийся проходит полный цикл

творческо-производственной деятельности, что является оптимальной моделью перехода от обучения к самостоятельной профессиональной работе.

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа не только подтверждает квалификацию будущего художника в области росписи ткани, но и закладывает основу его индивидуального творческого почерка. Сформированные в процессе обучения и выполнения выпускной квалификационной работы навыки позволяют выпускнику успешно адаптироваться к профессиональной среде, будь то сфера авторского текстиля, индустрия моды или педагогическая деятельность.

Литература

1. Береснева В. Я. Вопросы орнаментации ткани / В. Я. Береснева, Н. В. Романова. – Москва : Легкая индустрия, 1977. – 192 с. – Текст : непосредственный.

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 ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2019. – 51 с. – ISBN: 978-5-906697-23-3. – Текст : непосредственный.

3. Немеренко Н. Н. Содержание и особенности выпускной квалификационной работы в области художественной росписи ткани / Н. Н. Немеренко. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 170-176. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-3-170-176. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-26.pdf (дата обращения: 10.02.2026).

4. Печенко Т. А. Современная стилизация изображений в орнаментации текстильных изделий / Т. А. Печенко. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 4 (26). – С. 108-112. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-13.pdf (дата обращения: 10.02.2026).

5. Салтанова Ю. С. Методика обучения проектированию текстильных изделий с художественной росписью на этапах выполнения форэскиза и эскиза / Ю. С. Салтанова. – Текст электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (42). – С. 125-134. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-125-134. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-14.pdf (дата обращения: 10.02.2026).

6. Федотова О. В. Проектирование : учебник для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (московское письмо) / О. В. Федотова. – 2-е издание – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 80 с. – ISBN 978-5-907542-61-7. – Текст : непосредственный.

Reference

1. Beresneva V. Ya. Voprosy` ornamentacii tkani / V. Ya. Beresneva, N. V. Romanova. – Moskva : Legkaya industriya, 1977. – 192 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Nemerenko N. N. Diplomnoe proektirovanie : uchebnoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvennaya rospis` tkani» / N. N. Nemerenko ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2019. – 51 s. – ISBN: 978-5-906697-23-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Nemerenko N. N. Soderzhanie i osobennosti vy`pusknoj kvalifikacionnoj raboty` v oblasti xudozhestvennoj rospisi tkani / N. N. Nemerenko. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 170-176. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-3-170-176. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-26.pdf (data obrashheniya: 10.02.2026).
4. Pechenko T. A. Sovremennaya stilizaciya izobrazhenij v ornamentacii tekstil`ny`x izdelij / T. A. Pechenko. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 4 (26). – S. 108-112. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-13.pdf (data obrashheniya: 10.02.2026).
5. Saltanova Yu. S. Metodika obucheniya proektirovaniyu tekstil`ny`x izdelij s xudozhestvennoj rospis`yu na e`tapax vy`polneniya fore`skiza i e`skiza / Yu. S. Saltanova. – Tekst e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 125-134. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-125-134. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-14.pdf (data obrashheniya: 10.02.2026).
6. Fedotova, O. V. Proektirovanie : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» (moskovskoe pis`mo) / O. V. Fedotova. – 2-e izdanie – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-61-7. – Tekst : neposredstvenny`j.