

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Салтанова Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Профессиональные дисциплины», Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14 корп. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Saltanova Yu. S., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department "Professional disciplines" of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (Academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Профессиональная подготовка в области художественной росписи тканей в Институте традиционного прикладного искусства: специфика педагогической деятельности

Professional training in the field of artistic painting of fabrics at the Institute of traditional applied art: specifics of pedagogical activity

Аннотация. Статья посвящена опыту профессионального образования в области художественной росписи ткани в одном из старейших учебных заведений – бывшей Московской школе художественных ремесел, ныне Институт традиционного прикладного искусства. За многолетний период на кафедре сложилась собственная авторская школа росписи тканей и уникальная методическая система обучения.

Abstract: The article is devoted to the experience of professional education in the field of artistic painting of fabric in one of the oldest educational institutions – the former Moscow school of arts and crafts, and now the Institute of traditional applied art. For many years, the Department has developed its own author's school of painting fabrics and a unique methodological system of training.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, профессиональное образование, художественная роспись тканей.

Keywords: arts and crafts, professional education, artistic painting of fabric.

Ручная роспись шелковых тканей появилась в России в конце XIX – начале XX вв., благодаря всеобщему интересу к Востоку после всемирных выставок 1860-х гг.

В это время начали издавать руководства по живописи на тканях, росписи на шелке и хлопке, технике воскового батика и т.д. для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек. Одни из

первых: «Живопись по стеклу, тканям, коже, дереву и др.» (1897), «Батик. Новый вид живописи по бумажным, льняным, шерстяным и шелковым тканям» (1916). Как вид художественной промышленности роспись тканей в России развивается лишь в конце 1920-х гг. и просуществовала вплоть до начала XXI века. С 60-х гг. прошлого века начинается становление авторского батика.

Художественная роспись в нашей стране не обладала сложившимися традициями, мастера и художники, экспериментируя с технологией и рисунками, неизменно развивали ее, обращаясь к традициям различных искусств и ремесел.

Художественно-стилевая многоликость – отличительная черта современной ручной росписи ткани. Это искусство вобрало традиции украшения тканей многих стран, а также приемы акварели, пастели, графики, витража и мозаики и, конечно же, тенденции современной моды.

В настоящее время художественная роспись тканей преподается во многих вузах как одна из возможных техник украшения тканей (ткачество, печать, аппликация, валяние) или вообще среди всего многообразия видов декоративно-прикладного искусства (роспись по дереву, по металлу, вышивка), в результате такое поверхностное знакомство не позволяет выпускникам решать сложные творческие и технологические задачи в данном виде искусства.

В Институте традиционного прикладного искусства, который наследует традиции и опыт Московской городской школы художественных ремесел, открытой в 1938 г., искусство росписи тканей изучается глубоко. Данное направление возникло в Московской школе в послевоенные годы. Школа была единственным учебным заведением, которое готовило высокопрофессиональных мастеров-художников росписи ткани для московских и подмосковных предприятий народных художественных промыслов («Весна», Бабушкинская, Мытищенская, Тушинская и Кунцевская фабрики), где студенты проходили практику и начинали свой трудовой путь.

За время существования, благодаря достижениям творческого педагогического коллектива, Школа превратилась из профессионального учебного заведения в колледж, а затем стала вузом, ведущим подготовку по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Сохранение, возрождение и развитие традиций народного искусства – стало основной линией педагогической деятельности коллектива. В соответствии с современными требованиями образовательных стандартов расширялся диапазон изучаемых предметов, углублялись теоретические и практические знания по этим дисциплинам, что содействовало более целостному формированию творческой личности студента.

Коллектив преподавателей художественной росписи тканей стоял у истоков развития русского батика, тесно сотрудничая с научно-исследовательским институтом художественной промышленности (НИИХП). За многолетний период на кафедре сложилась собственная авторская школа росписи тканей, художественная направленность которой ярко выделяется на

фоне большого числа современных авторских изделий. Значительный вклад в формирование стиля художественной росписи, который отличает работы сегодняшних студентов института традиционного прикладного искусства, внесли талантливые педагоги и художники Чайкова Н.Е., Казанская Н.Р. (кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры РФ) и Григорьевская Е.Б. (Заслуженный учитель РФ, член Творческого Союза художников России).

Огромный практический опыт, высокий уровень квалификации преподавателей кафедры за долгие годы сформировался в уникальную методическую систему обучения. На кафедре разработаны авторские методики, обеспечивающие достойный уровень профессиональной подготовки, по которым защищены кандидатские диссертации. Среди выпускников нашей Школы – члены Союза художников СССР, члены Московского союза, заслуженные работники культуры, кандидаты наук.

Изделия прошлых лет, выполненные в различных техниках и хранящиеся в музее института, поражают тонкостью орнаментов, изысканными колоритами, виртуозным владением росписью. По стилистике они очень напоминают вышитые и набивные платки тех лет. Фотографии изделий (1947–1950), выполненных в Московской городской школе художественных ремесел, иллюстрируют одно из первых значительных пособий для художников и мастеров-исполнителей по росписи тканей (рис. 1-2) [7]. Эти работы по стилистике заметно отличаются от изделий современных студентов, что показывает путь формирования и развития собственной школы росписи.

Рис. 1. Платки МГШХР 50-х годов XX века

Рис. 2. Платки МГШХР 50-х годов XX века.

В настоящее время студенты кафедры изучают и совершенствуют все виды ручной художественной росписи тканей и их комбинирование, что позволяет создавать изделия, в которых сохраняются традиции и отражаются современные творческие тенденции. Свободное владение различными техниками: «холодным» и «горячим» батиком, свободной росписью и аэрографией открывает безграничные возможности при воплощении самых сложных творческих замыслов: роспись платков и шалей, шарфов и палантинов, парэо, панно, ширм, скатертей, занавесей, светильников, коллекции и ансамбли современной повседневной одежды и платьев для вечерних и торжественных приемов.

В музее института представлены выпускные работы последних лет, которые демонстрируют профессиональный уровень выпускников и преемственность традиций московской школы росписи ткани (рис. 3).

Рис. 3. Изделия студентов ИТПИ (бывший МГШХР) XXI века

Современные тенденции росписи ткани используют возможности преломления традиций в уникальных изделиях интерьерной направленности, эксклюзивных модных коллекциях одежды и аксессуаров, которые базируются на глубоком научном поиске в этой области искусства и экспериментах с материалами, технологией, а также изобразительными возможностями художественной росписи ткани. Кафедра ставит целью подготовку творческой личности – художника традиционного прикладного искусства, умеющего в совершенстве выразить свои творческие замыслы в материале, обладающего ярко выраженной индивидуальностью.

Подготовка по профилю художественная роспись ткани в вузе включает теоретический курс («Технология и материаловедение»), в рамках которого студенты изучают материалы, рецептуру, инструменты, все тонкости технологии росписи тканей, и практический («Проектирование», «Исполнительское мастерство», «Совершенствование мастерства»), где последовательно осваивают приемы и способы работы над изделием. Уникальность подготовки наших выпускников заключается в том, что они способны самостоятельно решать весь комплекс задач (технологических, функциональных, экономических, социальных, художественных и эстетических) по созданию авторской вещи: от замысла, через проектную деятельность – к выполнению рукотворного изделия в материале. Художественной росписью украшаются не только плоскостные изделия, но и одежда. Чтобы студенты со знанием дела, профессионально подходили к этой работе, в вузе введена дисциплина «Моделирование и художественное конструирование одежды», которая знакомит с конструкцией одежды и принципами художественного построения образа.

Один из ведущих предметов – «Исполнительское мастерство». Обучение ведется последовательно от техники «холодный батик», наиболее доступной и простой для понимания студентов первого курса, к свободной росписи тканей, аэрографии – на втором, и к более сложной – «горячий батик» – на третьем. На старших курсах студенты выполняют сложные, высокохудожественные и авторские работы, комбинируя несколько техник ручной росписи. Перед ними ставится задача: максимально точно перенести на ткань авторскую идею или создать ее новый вариант. Одновременно с усложнением техник происходит и усложнение рисунков, композиционных, орнаментальных, колористических решений, расширение ассортимента изделий.

Обучение мастерству любой техники начинается с тренировочных упражнений, что способствует формированию навыков выполнения определенных операций с постепенным их усложнением, повышением уровня трудности и включения элемента личностного творчества. Свободное владение инструментами – трубочкой, батик-штифтом, кистями, тампонами, палочками – является основой технического, а как следствие, и художественного мастерства.

Копирование образца – следующий уровень освоения мастерства. Это сложная работа для начинающего студента, не имеющего опыта работы с инструментами и красителями, поскольку в художественной росписи тканей практически невозможно исправление или удаление ошибок (брака).

Сложным моментом копирования образца является подбор колорита; здесь необходимо хорошо ориентироваться в мире красителей, знать их технические возможности и владеть законами цветоведения. Достижение максимального сходства с образцом требует от студента кропотливой работы руки и мысли, что способствует формированию профессионального опыта. При копировании образцов в сознании студента закрепляется технологическая последовательность всех этапов работы над изделием.

Переход от копирования образцов к исполнению сложных авторских изделий происходит через вариативные повторы изделий, что является характерной традицией в народном искусстве. Вариативное творчество для студентов – важный обучающий момент. Создавая множество вариантов одного образца, они наблюдают творчество сокурсников, изменяющих колориты, техники, способы и манеру исполнения. Метод обучения на основе вариативного повтора образца стимулирует развитие творческого мышления и воображения, свободной импровизации, помогает студентам переводить свои мысли и впечатления в образный мир художественной росписи тканей, закрепляя в их подсознании технологические и художественно-образные традиции, повышает заинтересованность в собственной работе и обучении.

Выполнение изделий по собственным композициям поднимает студента на новый творческий уровень – художника-творца. Данное задание, как хитрая головоломка, собирает все составляющие учебного процесса в единое целое – произведение искусства. Роспись в материале может вносить свои коррективы, поскольку работа на ткани не всегда предсказуема. Но в этом и заключается уникальность ручной росписи, которую практически невозможно повторить в точности, а можно лишь создавать множество новых авторских вариантов.

Каждый студент в процессе обучения накапливает опыт и самоопределяется в типологической системе росписи, у него возникают предпочтения к определенным техникам росписи, рисункам, колоритам, которые обусловлены эмоциональным складом, типом и уровнем образного мышления, художественным вкусом студента. Особое творческое «лицо» каждого студента складывается постепенно, из совокупности его работ, в которых выражается манера, почерк, а также то новое, что он привносит [5].

Особенно следует подчеркнуть взаимосвязь мастерства художественной росписи тканей с предметом «Проектирование», на котором студенты овладевают основами художественно-образного воплощения идеи. Содержание предмета включает исторический, понятийный и художественный материал, комплексы заданий по созданию кроков и проектов расписных изделий различного назначения.

Основная цель обучения – постижение традиций русского прикладного искусства и на их основе разработка собственных проектов изделий, конкурентоспособных в обществе сегодня и определяющих модное направление декоративно-прикладного искусства.

Ассортимент расписных изделий достаточно широк – это аксессуары к костюму, расписная одежда различного кроя повседневная и торжественная, детская, женская и мужская, изделия для частных и общественных интерьеров.

Создание рисунка – серьезная творческая работа, во многом зависящая от художественной культуры и эрудированности студента в области искусства и модных тенденций, развитого ассоциативного мышления и воображения, романтического и поэтического осмысления предметов и явлений природного мира. Приступая к разработке проекта, он должен учитывать функциональность будущей вещи, рисунок и композиционное построение которой будет наилучшим образом соответствовать назначению изделия [10].

Очень важно привить студенту понимание того, что любая рукотворная вещь несёт в себе определённый художественный образ и авторскую идею. Поэтому для лучшего осознания собственной идеи студенту полезно выразить её словами в небольшом эссе. Это поможет ему понять, какие средства наилучшим образом раскрывают его идею, замысел. В будущей работе студент может изобразить окружающий мир таким, каким он его придумает.

Анализ и сбор творческого материала – важный этап в создании нового произведения. Природа и уникальные произведения искусства всегда вдохновляли художников на творчество. Зарисовки мотивов с натуры, зарисовки образцов классического или народного искусства являются основой будущей работы и помогают создавать ее выразительный художественный образ [10].

На начальном этапе зарисовки с натуры необходимо делать очень детальные, тщательно изучая форму (разные ракурсы, масштабы, повороты). Такие зарисовки сродни ботаническим, но именно они дают огромный материал для фантазии, а также умение разглядеть и запомнить выразительные черты данного растения или предмета.

Следующим этапом обучения является изучение возможностей стилизации и трансформации, то есть творческого переосмысления выполненных зарисовок. Это сложный процесс, напрямую связанный с абстрактным мышлением. На данном этапе очень важно чтобы студент смог подметить самое существенное, специфическое в характере формы, отсеять все ненужные детали и в этом ему помогут возможности, используемых графических и цветопластических средств.

Основополагающий принцип, используемый при стилизации – принцип художественного обобщения, который позволяет упрощать форму, размер, пропорции, соотношения для выявления характера предмета. Трансформация же позволяет не только обобщать форму, но и изменять её, усиливая характерные черты, или сочинять новые детали, цвет, изменяя объём на

плоскость и наоборот, и даже деформировать сами формы, чтобы добиться большей выразительности, поэтичности, остроты и живости (рис. 4).

Рис. 4. Стилизация растительных мотивов

Изучение стилизации и трансформации тесно связано со знанием технологического процесса росписи, который раскрывает широкие возможности применения творческой фантазии, но имеет и специфические ограничения. Чтобы это понять и добиться максимальной имитации техники на бумаге студенты применяют анилиновые красители, воск, соль и мочевины, используют специальные инструменты (батик-штифт) при стилизации. Однако стоит отметить, что не техника диктует художнику творческий замысел, а фантазия подчиняет себе и материал, и технику, ставит их на службу, непрерывно совершенствуя и обогащая приемы мастерства. В процессе творческой работы идет эксперимент – материал и технология предлагают множество вариантов решения будущей темы. На данном этапе студент разрешает конфликт между конкретностью идеи и условностью выразительных средств [10].

Выполнение фор-эскизов – следующая ступень развития творческого потенциала студентов. При выполнении фор-эскизов студентам необходимо представить пластический и ритмический строй рисунка, масштаб орнаментальных мотивов в рисунке, соотношение площадей мотивов и фона, и в заключении – колорит.

Обращение студента к анализу исторических образцов позволяет начать собственный поиск сначала различных вариантов композиционных решений, решаемых в графике. После обсуждения с преподавателем в цвете выполняются наиболее интересные композиционные решения.

Поиск колорита наиболее сложный этап, завершающий поиск художественного образа. Художник, подчиняясь образу, расцветчивает узор собственными эмоциями. Однако и этот процесс подчинён законам цветоведения и колористики, с которыми студенты знакомились ранее. Выбор

цветовых тонов, светлоты, насыщенности, площадей и ритмов цветовых пятен, количество колористических тем и их соподчинение, акценты – вот перечень задач, которые необходимо решить.

Вкус, фантазия, образное мышление, умение разглядеть красоту обычных вещей и преобразовывать увиденное в орнамент развиваются в процессе длительной практической творческой деятельности.

Учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОСа включает в себя внеаудиторную самостоятельную работу студентов. Потому что только постоянная, систематическая работа над будущим произведением позволяет зародившейся идее прорасти, сформироваться и дать плоды. Самостоятельная внеаудиторная работа предполагает посещение разнообразных специализированных библиотек, экспозиций выставок, музеев традиционного и современного искусства.

Учитываются индивидуальные способности каждого обучающегося.

Итогом каждой темы является художественно-графический проект, выполненный в цвете – живописное произведение.

Завершающим этапом обучения является выполнение выпускной квалификационной работы. Практически каждая выпускная работа носит экспериментальный характер и элементы научного поиска. Студенты создают уникальные произведения традиционного прикладного искусства, отвечающие требованиям современного мира. Дипломная работа показывает уровень профессиональной подготовки художника – носителя культуры своей страны, его творческого и интеллектуального развития. М.А. Некрасова как председатель ГАК отмечает: «Все работы отличаются глубоким идейным замыслом, оригинальны по композиционному строю и колористическому решению, демонстрируют блестящее владение выпускниками исполнительским мастерством и знаниями традиционных старинных технологий, присущих каждому направлению. Каждая представленная на защиту работа, несомненно, является произведением традиционного прикладного искусства и достойна экспонирования в ведущих музеях страны и зарубежья».

Художественная роспись ткани – сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства. Но процесс обучения специалистов этого искусства имеет свои традиции и специфику и направлен на формирование профессиональных компетенций и развитие творческого потенциала будущего художника росписи ткани. Немаловажный вклад в этот процесс внесли и преподаватели Московской школы художественных ремесел – ныне Института традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Арманд Т. Руководство по росписи ткани. – СПб., 1992. – 78 с.
2. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М: ВЛАДОС, 2008. – 160 с., ил.

3. Григорьевская, Е.Б. Общая композиция. Учебное пособие. Часть I. – М.: Изд-во МФВШНИ, 2017. – 40 с., ил.
4. Казанская Н.Р. Традиционное прикладное искусство как учебный предмет в образовательных учреждениях народных художественных промыслов: дисс.... канд. пед. наук: 13.00.08 /Н.Р. Казанская. – М., 2000. – 173 с.
5. Народное декоративно-прикладное искусство. Теория и методика образования / В.Ф. Максимович, Н.Р. Казанская, Е.В. Гайманова и др. Ред. Максимович В.Ф. – М.: Флинта: Наука, 2000. –182 с.
6. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей. Практ. пос. для рук. шк. кружков / Ред. В.А Барадудин. О.В. Танкус. – М.: Просвещение, 1978. – 255 с.
7. Роспись тканей. Пособие для художников и мастеров / С.М. Темерин, Н.В. Трифонова, Б.А. Поманский. Ред. С.М. Темерин. – М. КОИЗ. 1952. – 63 с., ил.
8. Салтанова Ю.С. Исполнительское мастерство. Художественная роспись ткани. Учебник для обучающихся по образовательным программам высшего образования в области традиционного прикладного искусства / Ю.С. Салтанова. – СПб.: Высшая школа народных искусств (академия), 2017. – 104 с., ил.
9. Салтанова Ю.С. Теория и практика в художественной росписи тканей (создание колорита). Учебно-методическое пособие по специальности 052300 «Декоративно-прикладное искусство» / Ю. С. Салтанова. – М.: Педагогика, 2002. – 10 с.
10. Салтанова Ю.С. Особенности художественного оформления шёлковых тканей // Декоративное прикладное искусство и образование. – 2017. – № 3. – URL:http://dpiu.ru/archiv/v1/v7_3.htm2017. (дата обращения 10.12.2017).
11. Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.Н. Козлов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 34 с., ил.

References

1. Armand T. Rukovodstvo po rospisi tkani. – SPb., 1992. – 78 s.
2. Gil'man R.A. Hudozhestvennaya rospis' tkanej: Uchebnoe posobie dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij. – M: VLADOS, 2008. – 160 s., il.
3. Grigorevskaya, E.B. Obshchaya kompoziciya. Uchebnoe posobie. CHast' I.. – М.: Izd-vo MFVSHNI, 2017. – 40 s., il.
4. Kazanskaya N.R. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo kak uchebnyj predmet v obrazovatel'nyh uchrezhdeniyah narodnyh hudozhestvennyh promyslov: diss.... kand. ped. nauk: 13.00.08 /N.R. Kazanskaya. – М., 2000. – 173 s.

5. Narodnoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Teoriya i metodika obrazovaniya / V.F. Maksimovich, N.R. Kazanskaya, E.V. Gajmanova i dr. Red. Maksimovich V.F. – M.: Flinta: Nauka, 2000. –182 s.
6. Osnovy hudozhestvennogo remesla. Vyshivka. Kruzhevo. Hudozhestvennoe tkachestvo. Ruchnoe kovrodelie. Hudozhestvennaya rospis' tkanej. Prakt. pos. dlya ruk. shk. kruzhkov / Red. V.A Baradulin. O.V. Tankus. – M.: Prosveshchenie, 1978. – 255 s.
7. Rospis' tkanej. Posobie dlya hudozhnikov i masterov / S.M. Temerin, N.V. Trifonova, B.A. Pomanskij. Red. S.M. Temerin. – M. KOIZ. 1952. – 63 s., il.
8. Saltanova YU.S. Iсполnitel'skoe masterstvo. Hudozhestvennaya rospis' tkani. Uchebnik dlya obuchayushchihsya po obrazovatel'nyim programmam vysshego obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / YU.S. Saltanova. – SPb.: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2017. – 104 s., il.
9. Saltanova YU.S. Teoriya i praktika v hudozhestvennoj rospisi tkanej (sozdanie kolorita). Uchebno-metodicheskoe posobie po special'nosti 052300 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo» / YU. S. Saltanova. – M.: Pedagogika, 2002. – 10 s.
10. Saltanova YU.S. Osobennosti hudozhestvennogo oformleniya shyolkovyh tkanej // Dekorativnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2017. – № 3. – URL:http://dpio.ru/arxiv/v1/v7_3.htm2017. (data obrashcheniya 10.12.2017).
11. Hudozhestvennoe oformlenie tekstil'nyh izdelij / S.A. Malahova, T.A. ZHuravleva, V.N. Kozlov i dr. – M.: Legprombytizdat, 1988. – 34 s., il.