

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: nnemerenco@mail.ru

Nemerenko N.N., member of the Union of Artists of Russia, head of the Department of Decorative Painting, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Higher School of Folk Arts (Academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov Canal Embankment, 2., lit. A, email: nnemerenco@mail.ru

**Интеграция содержания учебных дисциплин
как основа совершенствования обучения бакалавров
художественной росписи ткани**

**Integration of the content of academic disciplines as the basis for improving
the training of bachelors of artistic fabric painting**

Аннотация. В статье дается обоснование необходимости интеграции учебных дисциплин «Проектирование», «Исполнительское мастерство», «Технология и материаловедение», «Моделирование и художественное конструирование одежды» как основы профессионального обучения бакалавров в области художественной росписи ткани; обосновывается необходимость последовательного изучения указанных учебных дисциплин, корректировки содержания учебного материала, а также единства теоретического и практического обучения в ходе преддипломной практики и подготовки студентами выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: профессиональное образование в области художественной росписи ткани, учебные дисциплины, междисциплинарные связи, интеграция теоретического и практического обучения, комплексный подход, качество обучения.

Abstract. In article the substantiation of necessity of integration of disciplines «Design», «Performing skills», «Technology and engineering», «Modeling and design of clothing» as the basis of professional training of bachelors in the field of artistic painting fabric is given; the necessity of consistent studying these disciplines, adjusting the content of educational material, as well as the unity of theoretical and practical training during the externship and preparation students for qualification work.

Key words: professional education in the field of artistic fabric painting, academic disciplines, interdisciplinary communications, integration of theoretical and practical training, integrated approach, quality of education.

Для выполнения одной из основных задач высшей школы в области традиционного прикладного искусства – воспитание творческой и всесторонне развитой личности, необходимо использование интеграционного подхода в преподавании основных учебных дисциплин. Именно

интегративное изучение учебных дисциплин «Проектирование», «Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани», «Технология и материаловедение», «Моделирование и художественное конструирование одежды» обеспечивает единство целей и задач обучения студентов, создает благоприятные условия для непрерывного профессионального образования бакалавров.

Интеграция содержания учебных дисциплин способствует достаточно быстрому усвоению нового материала, дает возможность использовать уже имеющиеся знания и умения теоретического и практического характера при выполнении учебных упражнений, творческих заданий, курсовых проектов. Интеграция знаний в области проектирования, исполнительского мастерства и моделирования помогает обучающимся воплотить в материале индивидуальный курсовой проект, проверить актуальность технологичность и практическое применение своей идеи через знания, умения и навыки, полученные, как в аудитории, так и при самостоятельной работе.

Для профессионального выполнения учебных заданий студенту необходимо использовать знания, полученные на занятиях по живописи и рисунку. И это только один из аспектов профессионального обучения в области художественной росписи ткани, подтверждающий необходимость интеграции общих и специальных художественных дисциплин [7, с. 104].

В работах преподавателей Высшей школы народных искусств рассматривались вопросы интеграционных связей в «изучении учебных дисциплин при подготовке бакалавров в области декоративно-прикладного искусства на примере содержания учебных дисциплин «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись», «Проектирование» «Исполнительское мастерство» [1; 2]. «В научных трудах убедительно доказано, что использование в процессе обучения преподавателями междисциплинарных связей дает возможность формировать в сознании студента определенных логических зависимостей между профессиональными понятиями “рисунок – живопись – композиция – проект изделия – профессиональное исполнение изделия в материале”» [1].

Более подробно рассмотрим технологический процесс последовательности изучения и взаимосвязи учебных дисциплин профиля: художественная роспись ткани.

Изучение учебной дисциплины «Проектирование» предполагает наличие междисциплинарных связей с дисциплиной «Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани», что обеспечивает создание изделий по собственным проектам. «Исполнительское мастерство» связано с изучением одной из базовых профильных дисциплин «Технология и материаловедение», включающей важнейшие для будущего специалиста по художественной росписи ткани темы:

Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия – даны общие правила поведения в учебных мастерских по художественной росписи ткани, производственные факторы, влияющие на возникновение

травм и профзаболеваний, санитарные требования к учебным мастерским, содержание рабочего места, правила пользования нагревательными электроприборами и оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. (Инструктаж по технике безопасности в учебных мастерских по художественной росписи ткани проводится в начале каждого семестра на каждой из вышеперечисленных дисциплин);

Красители и химические вещества, применяемые в художественной росписи ткани – подробно изучаются виды красителей, их классификация по техническим характеристикам и областям применения, раскрываются понятия «краситель» и «краска», колорирование красок в художественной росписи ткани и получение дополнительных цветов способом перекрытий и механическим способом. (Выполнение заданий по дисциплине «Проектирование» предусматривает применение тех же красителей и красок что и на ткани – это прямая связь этих двух дисциплин).

Большое количество тем дисциплины «Технология и материаловедение» имеют конкретную связь с дисциплинами «Проектирование» и «Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани». Благодаря изучению отдельных тем студенты оттачивают свои умения имитировать техники художественной росписи ткани на бумаге при выполнении учебных проектов. Например, темы «холодный батик», «свободная роспись» и «горячий батик» раскрывают характерные особенности этих техник, их сочетание и комбинирование, особенности видов тканей, рисунки, инструменты и оборудование, применяемые в данных техниках и правила работы с ними, технология изготовления резервирующих составов и их подготовку к работе. Студентами на теоретическом уровне изучаются приемы работы в данных техниках: особенности закрашивания больших и малых плоскостей, двойные и тройные перекрытия, возможные виды брака и его устранение, отделка готовых изделий (промывка, глажение, подшивка).

В процесс изучения тем раздела «Материаловедение» прослеживается прямая связь с учебной дисциплиной «Моделирование и художественное конструирование одежды», в данном разделе изучаются все виды волокон и тканей, их свойства и строение. Обучающиеся получают полную информацию о текстильных нитях, тканях, видах ткацких переплетений, классификации ткани: по составу, по назначению и по виду переплетения, о тканях, применяемых в художественной росписи.

В системе подготовки студентов по профилю художественная роспись ткани, учебная дисциплина «Проектирование» занимает ведущую роль. Выполнение учебных заданий способствует формированию профессиональных знаний, умений и навыков, в результате у студентов развивается художественное мышление и эстетического вкус, формируется проектная культура как важнейший компонент в создании художественно-графических проектов [3].

Одним из основных аспектов программы дисциплины «Проектирование» является интеграция и взаимодействие с другими программами: модуль «Художественный» (Академический и декоративный рисунок; Академическая и декоративная живопись; Цветоведение и колористика); модуль «Проектный» (Общая композиция); модуль «Исполнительский» («Технология и материаловедение», Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани, «Моделирование и художественное конструирование одежды»).

Цель изучения дисциплины «Проектирование» – подготовка творческого, конкурентоспособного, высокопрофессионального художника традиционного прикладного искусства в области художественной росписи ткани, сформированной проектной культурой для создания нового произведения искусства. В процессе обучения реализуются главные задачи дисциплины «Проектирование» студенты приобретают умения и навыки последовательного совершенствования первоначальных эскизов, учатся воплощать свои замыслы применяя различные средства и материалы, осваивают поэтапное выполнение художественно-графических проектов в натуральную величину с имитацией определенной техники художественной росписи ткани [3].

Процесс учебной работы строится по следующему алгоритму: первоначально студентами выполняется теоретическая часть, в которой они знакомятся с темой занятия, получают объяснение понятий, терминов, правил и законов проектирования. Преподаватель подробно раскрывает цели, задачи, последовательность работы, называет необходимые материалы и инструменты, сроки завершения работы.

Практическая часть предполагает работу по нескольким вариантам:

- выполнение зарисовок растений с натуры в графике и в цвете;
- выполнение зарисовок растительных мотивов с образцов изделий традиционного прикладного искусства и народных промыслов;
- выполнение декоративной переработки зарисовок;
- разработка схем и фор-эскизов композиции на основе собранного материала;
- выбор наиболее удачных фор-эскизов (2-3 варианта);
- проработка каждого из выбранных эскизов;
- выбор лучшего варианта для дальнейшей работы;
- отрисовка графической части проекта в натуральную величину;
- выполнение фрагментов в цвете;
- подготовка планшета к работе (натягивание бумаги);
- перенос рисунка композиции с помощью кальки на натянутый планшет;
- выполнение проекта композиции на планшете в цвете в натуральную величину.

Одновременно с дисциплиной «Проектирование» студенты осваивают учебную дисциплину «Исполнительское мастерство по художественной

росписи ткани». Навыки мастерства художественной росписи ткани студенты получают по традиционному принципу «от простого к сложному», от освоения наиболее простой техники – «холодный батик» к освоению наиболее сложной – «горячий батик». Обучение ведется по следующему алгоритму: студенты выполняют тренировочные упражнения для постановки руки и отработки первоначальных умений и навыков, потом переходят к копированию методических образцов – одна из характерных, традиционных черт передачи мастерства в народном прикладном искусстве [5]. «На заключительном этапе процесса обучения данной учебной дисциплины студенты выполняют авторские творческие работы или изделия для выставок. Особое внимание уделяется выполнению традиционных изделий – платкам и шальм, соответствуя рисунка, колорита изделия авторскому проекту и образцу» [5, с. 11].

Важное место в процессе интеграции содержания учебных дисциплин в подготовке бакалавров в области художественной росписи ткани занимает преддипломная практика. «Преддипломная практика студентов является начальным этапом погружения обучающихся в самостоятельную творческую профессиональную деятельность» [4, с. 51].

При выполнении проектного задания на преддипломной практике находят практическое применение знания студента, полученные при изучении учебных дисциплин «Проектирование», «Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани», «Технология и материаловедение», «Моделирование и художественное конструирование одежды», и в результате бакалавры создают проекты, как правило, нового уникального художественного изделия.

Таким образом, в результате интеграции содержания учебных дисциплин у студентов сформированы как общекультурные, так и профессиональные компетенции, такие как: применение методов научных исследований при создании художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощении их в материале, практическое применение приобретенных в процессе учебы теоретических знаний, практических умений и навыков [8].

Сформированные компетенции позволяют студентам приступить к разработке и выполнению выпускной квалификационной работы. Итогом изучения дисциплин «Проектирование», «Исполнительское мастерство по художественной росписи ткани», «Технология и материаловедение», «Моделирование и художественное конструирование одежды» и других является выпускная квалификационная работа, которая представляет собой самостоятельно разработанная современная женская одежда и аксессуары или изделия для оформления интерьера.

Содержанием выпускной квалификационной работы является разработка художественно-графического проекта и выполнение художественного изделия, выполненного по этому проекту в материале,

пояснительной записи и приложений. Приложения (50-70 стр.) являются необходимой частью выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и имеют иллюстративно-справочное значение. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны. В качестве приложения возможно включение копий, зарисовок, фото, проработок в материале, использованных шаблонов, пробных вариантов колористических решений, технических калек, выкроек, отдельных положений из учебных программ, методических рекомендаций, инструкций и правил. «Практически каждая выпускная квалификационная работа носит экспериментальный характер и элементы научного поиска. Студенты создают уникальные произведения традиционного прикладного искусства, отвечающие требованиям современного мира» [6].

В своей работе выпускник демонстрирует владение методикой практического выполнения не только художественно-графического проекта, но и изделия в материале. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы совершенствуются навыки ведения исследовательской работы и, как результат, – повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Таким образом, интеграция содержания учебных дисциплин «Проектирование», «Исполнительское мастерство», «Технология и материаловедение», «Моделирование и художественное конструирование одежды» в ходе обучения бакалавров обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов в области художественной росписи ткани, открывает им возможность работы с использованием традиционных и инновационных технологий, а также позволяет продолжить обучение по магистерским программам в области декоративно-прикладного искусства.

Литература

1. Александрова Н.М. Метадисциплины в профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2018. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_1/Aleksandrova (дата обращения 29.08.2020).
2. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – Санкт-Петербург, 2016. – 251 с.
3. Немеренко Н.Н. Проектирование. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 114 с.
4. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Сайфулина Елена Витальевна. – Санкт-Петербург: 2014. – 222 с.

5. Салтанова Ю.С. Исполнительское мастерство. Художественная роспись ткани. Учебник для обучающихся по образовательным программам высшего образования в области традиционного прикладного искусства – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2017. – 104с.

6. Салтанова Ю.С. Профессиональная подготовка в области художественной росписи ткани в Институте традиционного прикладного искусства: специфика педагогической деятельности // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/Saltanova (дата обращения 30.08.2020).

7. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «мастерство» и «композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Федотова Ольга Владимировна. – Москва, 2005. – 147 с.

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

References

1. Aleksandrova N.M. Metadiscipliny v professional'nom obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_1 / Aleksandrova (data obrashcheniya 29.08.2020).
2. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Lomakin Mihail Olegovich. – Sankt-Peterburg, 2016. – 251 s.
3. Nemerenko N.N. Proektirovanie. Uchebnoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushchihnya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennaya rospis' tkani». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 114 s.
4. Sajfulina E.V. Formirovание готовности студентов вуза к professional'noj innovacionnoj deyatel'nosti v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Sajfulina Elena Vital'evna. – Sankt-Peterburg: 2014. – 222 s.
5. Saltanova YU.S. Ispolnitel'skoe masterstvo. Hudozhestvennaya rospis' tkani. Uchebnik dlya obuchayushchihnya po obrazovatel'nym programmam vysshego obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2017. – 104s.
6. Saltanova YU.S. Professional'naya podgotovka v oblasti hudozhestvennoj rospisi tkani v Institute tradicionnogo prikladnogo iskusstva: specifika pedagogicheskoy deyatel'nosti // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i

obrazovanie. – 2020. – № 1. – URL: http://dpo.ru/stat/2020_1/Saltanova (data obrashcheniya 30.08.2020).

7. Fedotova O.V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz' uchebnyh predmetov «masterstvo» i «kompoziciya» v professional'nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Fedotova Ol'ga Vladimirovna. – Moskva, 2005. – 147 s.

8. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (uroven' bakalaviata) utverzhdennogo prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii ot 12.01.2016.