

(архитектор И. Морозов, скульптор В. Слободчиков). И она была реализована в мемориальных знаках бывших концлагерей Равенсбрюк (2006) и Заксенхаузен (2008), в светлогорском мемориале «Набат памяти» (2005), который возведен над братским захоронением красноармейцев вместо обветшавшего бетонного памятника, в могилевском мемориале «Детям войны» (2009), появившемся по инициативе общества малолетних узников и жертв фашизма и обращенном в будущее детей мира. При этом всецело отдавался отчет, что успех может прийти только на трудном, но благодарном поприще поиска адекватного языка и стилистики мемориального произведения, которое будет апеллировать не только к героизму и трагедии истории, но и к благодарной памяти поколений.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Г. П. Московская,

*декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна,
заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства,
заслуженный художник РФ, доцент;
Гжельский государственный университет*

Целью доклада является обобщение накопленного опыта по руководству дипломным проектированием преподавателями кафедры декоративно-прикладного искусства Гжельского государственного художественно-промышленного института.

Приоритетными в последнее время становятся темы, так или иначе связанные с традиционной гжельской керамикой, майоликой и фарфором. Это уникальное явление в художественной культуре России, научное обоснование которому было впервые дано искусствоведом А. Б. Салтыковым. Исследованию гжельского феномена посвящены научные труды Т. А. Астраханцевой, Т. И. Дулькиной, Н. С. Григорьевой, Т. А. Мазжухиной, Н. А. Мухотиной, Р. В. Мусиной, О. С. Поповой, Е. Н. Хохловой, Н. А. Якимчук. Проблемы и история художественно-промышленного образования в Гжели нашли свое отражение в трудах М. А. Некрасовой, Б. В. Илькевича, В. В. Никонова.

Главная задача в дипломном проектировании – художественное переосмысление произведений искусства, творческого

опыта предшествующих поколений и создание авторского произведения, отвечающего эстетическим канонам, основным принципам современного декоративно-прикладного искусства. Любая работа над проектом в самом начале связана с изучением, исследованием темы, сбором теоретического и иллюстративного материала, выполнением зарисовок, эскизов, графических, пластических эскизных предложений. Руководитель контролирует и помогает систематизировать материал, его задача – не навязывать свое видение, а дать возможность студенту проявить свою индивидуальность, найти образное решение, избегая шаблонов. Большое значение имеет коллегиальное обсуждение начального этапа проектирования профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры.

Преподаватели в данном случае выступают как взыскательные зрители и оценивают как положительные, так и отрицательные стороны работы над проектом. Авторитетное профессиональное мнение и конструктивная критика имеют важное воспитательное значение, служат стимулом к дальнейшим действиям и в конечном итоге обеспечивают высокий художественный уровень работ в материале. Художественная деятельность имеет свои особые методы. В основе творчества лежит обобщение – синтез, который приводит к возникновению совершенно новых образов и качественно новых форм.

Если проследить ход выполнения дипломных работ последних лет, прежде всего необходимо отметить в нем увлеченность молодых авторов изучением художественной школы русского фарфора, традиций гжельской керамики. Через уважение и любовь к народному искусству, понимание своеобразного уклада жизни, духовных ценностей, анализа художественной практики студенты познают методы работы над произведением искусства.

Тема скульптурных композиций многообразна по жанру и пластической манере. Жанр портрета в скульптуре малых форм представлен в работе Г. Сливковой «Гжельцы» (руководитель Г. П. Московская; рис. 1). Композиция состоит из нескольких скульптурных групп, объединенных декоративной пластикой архитектурных мотивов Гжели, выполненных из шамота. Фарфоровые скульптурки тщательно промоделированы, портреты персонажей узнаваемы: М. С. Кузнецов с супругой,

мастера, подмастерья, гончары и «писарихи» – люди разных сословий – все они жители Гжели.

Аспекты восприятия майоликовой, фарфоровой пластики разные: последнюю можно разделить на станковый портрет, самый трудный в исполнении, и гротесковый портрет, характерный для народного искусства. Жанровая скульптура предполагает наличие нескольких фигур или атрибутов, шаржированный портрет. Дипломная работа И. Блохиной «Деревенские праздники» (майолика; руководитель Г. П. Московская) выполнена в обобщенной манере, найдены силуэты, пропорции колоритных персонажей пластической композиции. При таком условном пластическом решении основное внимание уделяется росписи скульптуры в традиционной манере. Работа отмечена дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Молодые дарования», организованного ассоциацией «Народные художественные промыслы России».

В гротесковой манере решена композиция «Ярмарка» К. Хоробровой (руководитель С. В. Олейников, заслуженный художник Российской Федерации). В ней воплощены декоративный характер, жанровые мотивы, обобщенные типажи, тонкая наблюдательность автора. Эта работа также получила приз на конкурсе «Молодые дарования».

Характерны для гжельской керамики фигурные сосуды, шкатулки, украшенные жанровыми скульптурками. Подарочный набор «Подмосковные вечера» Н. Крыхтиной (руководитель Г. П. Московская; рис. 2) выполнен в традициях гжельской майолики, он звучит по-новому и органично сочетается с современным интерьером.

Работа Н. Б. Логиновой «Пейзажи Гжели» выполнена в традициях гжельского фарфора XX в. (руководитель С. В. Олейников). Виртуозное владение росписью, композиционное решение декора говорит о зрелости художника.

Следует особенно выделить работу О. Первозванской – набор для храма «Православный» (руководитель В. Д. Московский). Сложная конструкция из фарфора тщательно продумана по своему образному и функциональному решению, воспринимается легко; центром композиции является дарохранильница. За всей этой легкостью лежит огромный труд, большая подготовительная, научно-исследовательская работа, знание материала, поиски выразительности, но самое важное –

проникновение автора в тему, ее осмысление. Для выразительности, цельности и лаконичности были использованы только три цвета белого фарфора, глазури и золота (рис. 3).

Если рассмотреть ход работы над дипломным проектированием, то можно четко выделить его этапы. Сбор материала приводит к обобщению и работе над эскизами, поиски форм – к выполнению моделей, пробных вариантов цветового решения. Пристального внимания требует этап выполнения работы в материале. Важно сохранить художественный образ, стилистику, найти изобразительный язык для реализации своего замысла.

Зачастую на начальной стадии проектирования в эскизах одной работы можно увидеть взаимодействие разных направлений художественного творчества. В этом случае задача руководителя – убедить автора отказаться от случайных решений и привести проект к единству замысла.

Традиционные методы работы по созданию изделий из керамики актуальны в обучении студентов профессионализму, мастерству, основным принципам формообразования. Они духовно обогащают студента, дают уверенность в собственных силах. Традиции следует рассматривать в развитии, они укрепляют основы художественной школы.

1. Дулькина, Т. И. Керамика Гжели XVIII–XX вв. / Т. И. Дулькина, Н. С. Григорьева. – М., 1988.

2. Илькевич, Б. В. Художественно-промышленное образование в Гжели 1899–1937 гг. / Б. В. Илькевич, В. В. Никонов. – Гжель, 2014.

3. Кромаренко, Л. Г. Отечественное декоративное искусство XX века. Очерки. / Л. Г. Кромаренко. – М., 2003.

4. Федорова, З. С. История художественной керамики : учебное пособие / З. С. Федорова, Р. Р. Мусина. – М., 2010.

Рис. 1. Г. Сливкова. Скульптурная композиция «Гжельцы»

Рис. 2. Н. Крыгина. Подарочный набор «Подмосковные вечера»

Рис. 3. О. Первозванская. Набор для храма «Православный»