

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минобрнауки России)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица»**

Кафедра художественного текстиля

Н. Н. Цветкова

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Учебно-методическое пособие
по выполнению выпускной квалификационной работы
для студентов специальности 54.05.02 — Живопись (Художник-живописец
(театрально-декорационная живопись))

Санкт-Петербург

2020

УДК 7.021
ББК 74.4
Ц27

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица в качестве учебно-методического пособия.

Рецензент:

Л. В. Михайлова, кандидат искусствоведения, профессор

Ц27 Цветкова Н. Н.

Выпускная квалификационная работа : учебно-методическое пособие / Н. Н. Цветкова ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2020. — 24 с. : ил.
ISBN 978-5-6044446-6-5

Учебно-методическое пособие содержит материал по подготовке теоретической и практической частей, а также защите выпускной квалификационной работы по специальности 54.05.02 — Живопись, специализация — художник-живописец (театрально-декорационная живопись). Пособие содержит практические рекомендации и иллюстративный материал.

ISBN 978-5-6044446-6-5

© Н. Н. Цветкова, 2020
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Основные цели и задачи ВКР	5
2. Практическая часть ВКР. Основные этапы художественного проектирования пространства театрального спектакля	6
2.1. Исследовательский этап, утверждение темы ВКР.....	6
2.2. Творческий поиск (работа над эскизами)	7
2.3. Предпроектные предложения.....	7
2.4. Выполнение чистового проекта.....	8
2.5. Выполнение проекта в материале.....	8
2.6. Общие требования к содержанию и оформлению графической части ВКР.....	9
3. Общие требования к содержанию и оформлению теоретической части ВКР	10
4. Общие требования к созданию презентации для защиты ВКР	11
Заключение	12
Список рекомендуемой литературы	13
Приложение 1 Образец титульного листа.....	14
Приложение 2 Образец задания.....	15
Приложение 3 Примеры дипломных работ, выполненных в разных техниках.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа реализуется в виде практической (творческой) и теоретической частей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 54.05.02 — Живопись, специализация — Художник-живописец (театрально-декорационная живопись), уровень специалитета.

В практической (творческой) части ВКР должны быть продемонстрированы знания, умения и навыки, приобретённые выпускником за период обучения в вузе. Профессиональная деятельность специалиста в области театрально-декорационной живописи направлена на создание целостного, эстетически выразительного проекта, применимого в современном театральном пространстве. Практическая часть ВКР представляет собой самостоятельный законченный творческий проект, выражающий авторскую концепцию и состоящий из графической части (эскизного поиска и предпроектных предложений), чистового проекта и работы, выполненной в материале.

Теоретическая часть ВКР содержит логичное обоснование выбранной темы, описание работы над творческой частью дипломного проекта, авторскую концепцию произведения. Важно понимать, что работа художника в области театрально-декорационной живописи тесно связана с творчеством других специалистов, работающих над театральной постановкой — режиссёра, актёров и др. Поэтому для студента, начинающего работу над дипломным проектом, важно всесторонне изучить театральную постановку, для которой он предназначен, ознакомиться с уже реализованными проектами, чтобы впоследствии сформировать авторское видение.

Методические указания предназначены для помощи студентам в создании теоретической и практической частей ВКР.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР

Основная цель выпускной квалификационной работы заключается:

- в создании целостного творческого проекта, обладающего художественными достоинствами, демонстрирующего профессиональный уровень выпускника;
- в создании грамотной, логически обоснованной теоретической части;
- в умении представить работу на защите.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- выбрать реальное пространство театра, изучить существующую ситуацию, вычертить в масштабе его план, развёртку стен, интерьер зрительного зала;
- выбрать конкретную театральную постановку, на основании которой будет выполняться ВКР;
- определить художественно-образное содержание постановки и подобрать аналоги, соответствующие данному образу, сделать копии аналогов;
- графическими средствами выполнить эскизы, соответствующие выбранному образу;
- разработать чистовой проект согласно утверждённым эскизам;
- выполнить проект в материале;
- создать теоретическую часть проекта;
- подготовить презентацию для защиты ВКР.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВКР.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

2.1. Исследовательский этап, утверждение темы ВКР

Работа над ВКР по проектированию оформления пространства театрального спектакля должна начинаться с выбора конкретной театральной постановки и изучения аналогов. На данном этапе студентам рекомендуется посетить несколько разных спектаклей, поставленных в современных театрах.

Важным представляется изучение исторических аналогов. Например, можно изучить работу художников, занимавшихся оформлением театральных постановок знаменитых Русских сезонов С. Дягилева — творчество А. Бенуа, Л. Бакста, М. Ларионова, Н. Гончаровой, П. Пикассо и др. Следует обращать внимание на особенности графической работы каждого автора. Среди рекомендованных к изучению спектаклей Русских сезонов можно отметить следующие постановки — «Петрушка», «Соловей» (оформление А. Бенуа); «Клеопатра», «Синий бог», «Шахерезада», «Дафнис и Хлоя» (оформление Л. Бакст); «Золотой петушок» (оформление Н. Гончарова). Можно обратиться к творчеству художников-экспериментаторов советской России 1920–30 гг. — А. Родченко, А. Экстер, В. Степановой. Результатом данного этапа должны стать копии аналогов (5–7 копий).

Следующим этапом должно стать всестороннее изучение выбранной театральной площадки, осознание её художественных и технологических возможностей. Результатом этого этапа должны стать план и развёртка театрального пространства сцены и зрительного зала.

По результатам исследовательского этапа выбирается и утверждается тема ВКР.

2.2. Творческий поиск (работа над эскизами)

На данном этапе формулируется авторская концепция ВКР, в которой должны быть обозначены цели и задачи работы, определены художественные средства выполнения проекта в материале.

На основании авторской концепции создаются эскизы, в которых должно быть отражено:

— *Образное решение* — поиск художественного образа, включающего в себя композиционное решение проекта.

— *Стилевое решение* — раскрытие образного содержания художественными средствами¹.

— *Создание пробника*, выполненного в материале в предполагаемой технике исполнения дипломного проекта.

Создание эскизной части осуществляется графическими средствами: карандаш, маркер, тушь, пастель, гуашь, акварель. Формат представляемых эскизов — А3–А5. Количество эскизов — 10–15 шт.

Возможно применение трёхмерного проектирования, результатом которого должно стать выполнение макета в масштабе. Также возможно применение компьютерного проектирования (работа в специализированных графических программах (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Max и др.).

Результатом данного этапа является выбор наиболее удачных эскизов для последующей работы над предпроектными предложениями.

2.3. Предпроектные предложения

Предпроектные предложения представляют собой наиболее удачные эскизы, выполненные в масштабе. Формат предпроектных предложений — А1–А2.

¹ Чепурова О. Б., Шлеюк С. Г. Проектирование современной экспозиции: методические указания. Оренбург: ОГУ, 2018. С. 11.

Студент, осуществляя работу над предпроектными предложениями, предлагает разные варианты графического и цветового решения будущей дипломной работы. Количество предпроектных предложений — 5–7 шт.

По результатам данного этапа выбирается и утверждается окончательный проект творческой части ВКР, определяется техника его исполнения в материале.

2.4. Выполнение чистового проекта

Данный этап предусматривает выполнение окончательного чистового проекта графическими средствами — красками (акварель, гуашь), тушью, карандашом, маркером или при помощи графических компьютерных программ.

Чистовым проектом является изображение конкретного театрального пространства с размещённым в этом пространстве образным решением выбранного спектакля: декораций, костюмов и т.д.

2.5. Выполнение проекта в материале

На данном этапе творческий проект реализуется в материале. Возможные техники исполнения проекта:

- печать при помощи шаблонов (набойка, шелкография) (Приложение 3, рис. 1);
- цифровая печать (Приложение 3, рис. 2);
- роспись (батик, свободная роспись) (Приложение 3, рис. 3);
- ручное ткачество (гобелен) (Приложение 3, рис. 4, 5);
- ручное ремизное ткачество (Приложение 3, рис. 6);
- жаккардовое ткачество (Приложение 3, рис. 7);
- войлок (Приложение 3, рис. 8);
- комбинированная или авторская техника (Приложение 3, рис. 9).

Результатом данного этапа является создание практической (творческой) части ВКР.

2.6. Общие требования к содержанию и оформлению графической части ВКР

Итоговая часть проектирования пространства театрального спектакля состоит из графической подачи на планшетах идеи дипломного проекта.

Графическая часть проекта состоит из 4-х планшетов размером 100x140 см.

Графическое содержание планшетов:

— представление эскизного материала — на планшет komponуются эскизы, представляющие ход работы автора;

— представление пробника — на планшет komponуются пробники, выполненные автором в материале;

— представление проекта — на планшет komponуется окончательный проект дипломной работы, выполненный в масштабе.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР

Теоретическая часть ВКР должна состоять из:

- титульного листа утверждённой формы (Приложение 1);
- образца задания утверждённой формы (Приложение 2);
- введения, где указываются цели и задачи ВКР;
- основной части, где представлена концепция авторского проекта и кратко описан процесс работы над ним;
- заключения, где подводятся основные итоги проделанной работы;
- списка использованной литературы;
- иллюстративного приложения, в котором представлены все этапы работы над дипломным проектом. Общий объём ВКР составляет 20 страниц.

При написании теоретической части ВКР следует излагать материал логично и последовательно, избегать использования личных местоимений.

Выводы, представленные в тексте ВКР, должны быть обоснованы.

Текст ВКР должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями: шрифт «Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25.

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»: <http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf>

Пример оформления затекстовой ссылки на книгу и журнальную статью:

И. Иттен. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М.: Издатель Д. Аронов, 2001. 136 с.

Иванова А.Б. К вопросу о костюме // Название журнала. 1978. № 5. С. 3–18.

Пример оформления затекстовой ссылки на электронный ресурс:

Тихонова П. Костюм и плакат // Литературная газета. 2011. 3 авг. № 31 (6333) URL: http://lgz.ru/article/N31--6333---2011-08-03-/Kostyum-i-plakat16898/?sphrase_id=2150388 (дата обращения: 27.11.2018).

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВКР

Презентация ВКР осуществляется в день её защиты перед экзаменационной комиссией и включает:

— творческую работу, помещённую в заданном экспозиционном пространстве (залы Музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица, рекреация);

— графическую часть, состоящую из 4-х планшетов (см. п. 2.6.);

— теоретическую часть ВКР, оформленную в соответствии с утверждёнными требованиями;

— портфолио студента, включающее фотографии наиболее удачных творческих работ, выполненных им за период обучения (по рисунку, живописи, композиции, композиции в материале) — 30–40 фотографий;

— краткой речи студента (5–7 мин.), в которой обосновывается выбранная им тема ВКР и авторская концепция представленной творческой работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа студента специальности 54.05.02 — Живопись (Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)) является итогом шестилетнего обучения. В процессе работы над ВКР студенту следует уделять внимание как теоретической, так и практической частям работы. Теоретическая часть должна быть логично выстроена, грамотно написана и тематически связана с практической частью ВКР.

Процедура защиты предполагает публичное экспонирование практической части ВКР в залах Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица, а также публичное выступление студента, в котором он должен обосновать свою концепцию.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартошевич, А. В. Театр XX века. Закономерности развития / А. В. Бартошевич. — М. : Индрик, 2003. — 623 с.
2. Батракова, С. П. Театр-Мир и Мир-Театр: творческий метод художника XX века. Драма о драме / С. П. Батракова. — М. : Памятники исторической мысли, 2010. — 314 с.
3. Гительман, Л. И. История зарубежного театра / Л. И. Гительман. — СПб. : СПГАТИ, 2005. — 653 с.
4. Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней / Р. Голдберг. — М. : Ad Marginem Press, 2014. — 320 с.
5. Обухова, А. Е. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму / А. Е. Обухова, М. В. Орлова. — М. : ОЛМА-пресс, 2001. — 176 с.
6. Пивоваров, Н. С. История русского драматического театра от истоков до конца XX века / Н. С. Пивоваров. — М. : ГИТИС, 2009. — 703 с.
7. Токарева, М. Сцена между землей и небом. Театральные дневники XXI века / М. Токарева. — М. : АСТ, 2014. — 314 с.

Образец титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА»

Факультет Монументально-декоративного искусства
Кафедра Художественный текстиль

Направление 54.05.02 Живопись, профиль подготовки — художник-живописец
(театрально-декорационная живопись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: _____

Выполнил: _____
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель:

(ученая степень, ученое звание)

(фамилия, имя, отчество)

Санкт-Петербург

20__

Образец задания

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
 ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА»
Кафедра художественного текстиля
 Направление 54.05.02 Живопись, профиль подготовки — художник-
 живописец (театрально-декорационная живопись)

Семестр _____ Группа _____

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студенту _____

Тема курсовой работы: _____

Исходные данные: _____

(материал, размер, назначение, ассортиментная группа)

Основные разделы и график выполнения выпускной квалификационной работы

Наименование разделов, подлежащих разработке	Срок сдачи
ВВЕДЕНИЕ	
1. Теоретическая часть. Предпроектное исследование	
2. Практическая (проектная) часть	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	

Перечень материалов, представляемых к защите:

пояснительная записка (10—15 стр.),
 проектная часть — от 3-х планшетов

Дата выдачи задания _____ Руководитель _____ должность, Ф.И.О.
 (подпись)

Студент _____
 (подпись студента) _____ (расшифровка подписи, дата)

Примеры дипломных работ, выполненных в разных техниках

Рис. 1. Печать при помощи шаблонов (набойка, шелкография). А. Леухин. Инсталляция «Город. Человек. Информация». Руководитель — А. М. Фатеева

Рис. 2. Цифровая печать. С. Янковская. Оформление театральной постановки «Чиполлино», Малый зал театра «Мюзик Холл». Руководитель — проф. А. М. Фатеева

Рис. 3. Роспись (батик, свободная роспись). Н. Петухова. Театральный занавес на тему «Весна священная» по мотивам музыки И. Стравинского к балету С. Дягилева.
Руководитель — проф. Г. П. Петровская

Рис. 4. Ручное ткачество (гобелен, гладкое ткачество). С. Мартыненко. Оформление сценического пространства средствами художественного текстиля на тему «Калевала». Руководитель — доц. А. А. Семенова

Рис. 5. Ручное ткачество (гобелен фактурный). В. Погорелова. Оформление сценического пространства к спектаклю «Лес. Диалоги по дороге». Руководитель — проф. В. М. Лихачева

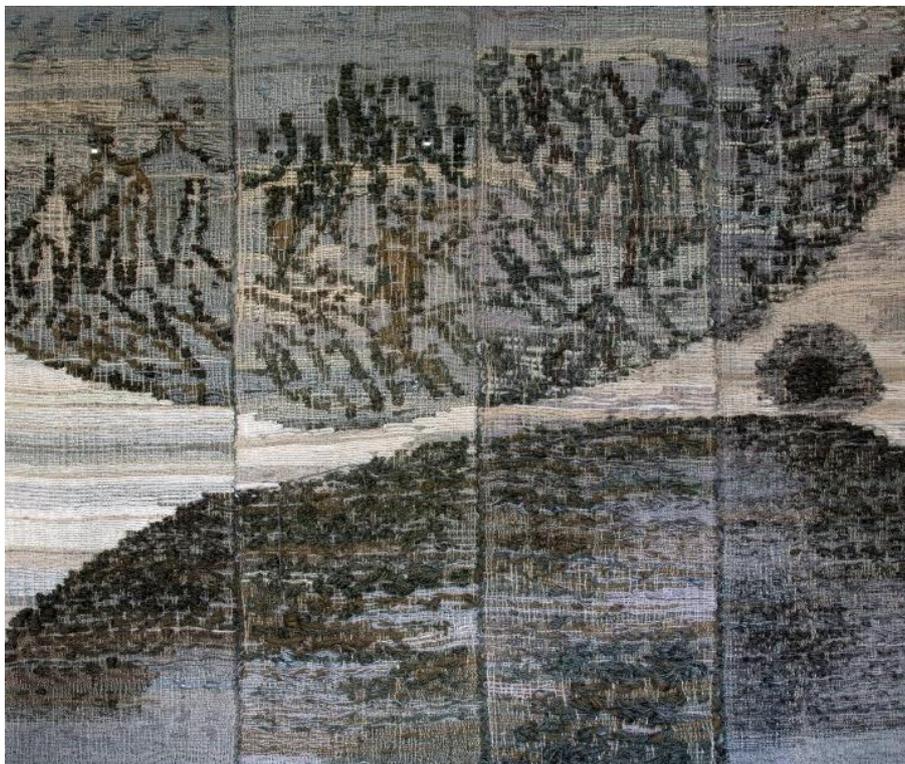

Рис. 6. Ручное ремизное ткачество. И. Саврицкая. Декоративная композиция «Движение во вселенной».

Рис. 7. Жаккардовое ткачество. К. Благовестная. Декоративная композиция «Куршская коса».

Руководитель — доц. Н. Н. Цветкова

Рис. 8. Войлок. А. Сно. Коллекция жаккардовых тканей «Мой сад».
Руководитель - проф. Л. В. Михайлова

Рис. 9. Вышивка, авторская техника. А. Аверьянова. Декоративное панно «Игра».
Руководитель — проф. Л. Н. Хоманько

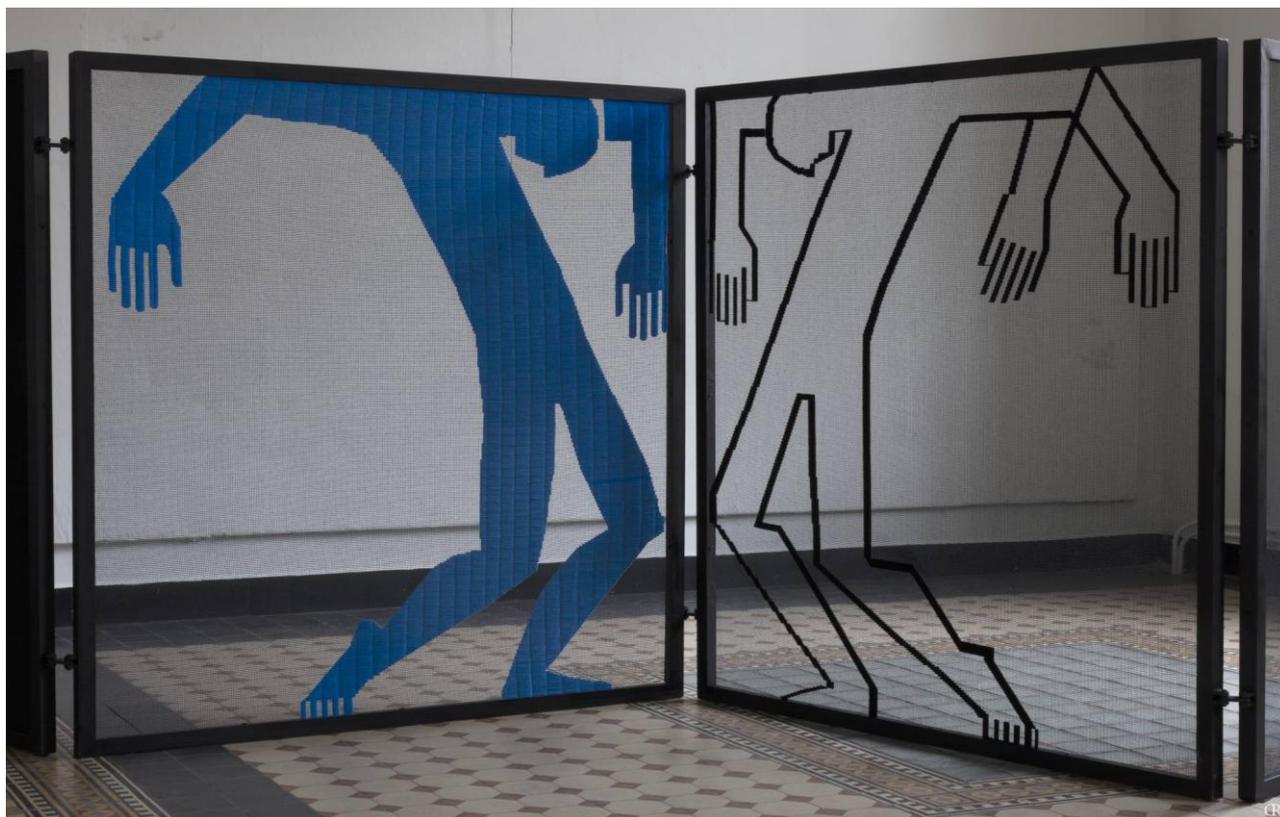

Рис. 10. П. Орлова. Инсталляция «Тело авангарда».
Руководитель — доц. А. А. Оминина

Н. Н. Цветкова

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Учебно-методическое пособие

Редактор

К. И. Серегина

Координатор редакционно-издательской группы

О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 30.12.2019 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 1,4. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
toroussel@gmail.com

Заказ №

Тираж 100 экз.