

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)

Лапина Ю.Е., преподаватель кафедры художественного кружевоплетения, ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия), 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., teacher of the department of artistic lacemaking of Higher school of folk arts (academy), 191186 Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

Особенности обучения киришскому художественному кружевоплетению **The features of training of kirishi artistic lacemaking**

Аннотация. В статье рассмотрен процесс обучения студентов одному из видов традиционного народного искусства – киришскому художественному кружевоплетению. Раскрыто содержание обучения профильных учебных дисциплин в данной области. Представлены характерные технологические, колористические, стилистические, композиционные особенности киришского кружева, на которых основывается весь процесс обучения будущих художников. Представлено значение образовательной среды академии.

Ключевые слова: киришское художественное кружевоплетение, процесс обучения, технология, характерные особенности, образовательная среда.

Abstract. In this article the process of teaching students one of the types of traditional folk art – Kirishi artistic lace making is considered. The content of teaching of specialized academic disciplines in this field is disclosed. Characteristic technological, coloristic, stylistic, compositional features of Kirishi lace are presented, which are the basis for the entire process of training of future artists. The value of the educational environment of the university is presented.

Key words: Kirishi artistic lacemaking, process of teaching, technology, features, educational environment.

Начиная с XVII в. на территории России кружево плели в семнадцати губерниях [2, с. 6]. Постепенно, под влиянием разных факторов – экономических, политических, социокультурных – к концу XX в. многие центры кружевоплетения прекратили своё существование.

В Высшей школе народных искусств (академии) осуществляется подготовка студентов по нескольким видам художественного

кружевоплетения: вологодскому, киришскому и кружеву рязанского региона. Учебный процесс нацелен прежде всего на то, чтобы выпускник высшего учебного заведения своей профессиональной деятельностью приумножал интеллектуальное и художественное богатство страны.

Преподаватели выстраивают учебный процесс, во-первых, исходя из нормативных документов, во-вторых, базируясь на академическом подходе, сформированном профессорско-преподавательским коллективом кафедры; в-третьих, учитывая созданные студентами кружевые произведения; в-четвёртых, основываясь на личном опыте ведения учебных занятий.

Целью обучения студентов является подготовка высокопрофессиональных художников, чья самостоятельная профессиональная деятельность будет направлена на сохранение и развитие традиционных видов художественного кружевоплетения.

В соответствии с поставленной целью преподаватели применяют приёмы, методы, средства, необходимые для овладения студентами профессиональных знаний и умений по конкретным видам художественного кружевоплетения. В процессе обучения решаются как общие задачи образования, так и задачи, направленные на освоение профильных учебных дисциплин. К общим задачам относятся: формирование у студентов научного мировоззрения, нравственно-эстетической и гражданской культуры.

Рассмотрим процесс подготовки будущих художников киришского художественного кружевоплетения, основанный на специфике его выполнения.

Важным для полного погружения студентов в мир кружева являются лекции, практическая работа, наглядные средства обучения. На лекциях студенты узнают о месте бытования и технологии выполнения киришского кружева, ассортименте, выполняемом в разные исторические периоды, творческих работах мастерниц и художников. Выполняя практические учебные задания на профильных дисциплинах, студенты применяют теоретические знания, полученные на лекциях.

Содержание обучения киришскому художественному кружевоплетению заключается в раскрытии технологических, композиционных, колористических, особенностях данного вида традиционного прикладного искусства.

Технологическими особенностями киришского художественного кружевоплетения являются:

- использование перевивов (один перевив в операциях «полный заплёт», «полный оплёт булавки», «закидка»);
- расстояние между «точками накола» по краям полотнянки от 4 до 6 мм;
- разреженная полотнянка;
- полукруглые повороты вилюшки;
- формирования дырочек в центре поворота вилюшки закидками «на одной ходовой паре», «на сменной ходовой паре»;

- плетение заполнений «звёздочка», которая заключается в формировании насыщенных по ходу плетения полотнянки;
- соединение насыщенных и плетешка в заполнениях и фоновых решётках способом «сцепка за дырочку»;
- выполнение по краям полотнянки и поворотов вилюшки элемента «плетешковый зубчик»;
- отсутствие сетки (ажурный элемент кружевоплетения, применяемый в большинстве изделий известных центров кружевоплетения);
- переход полотнянки «в полный оплёт булавки» в полотнянку «в перевив всех пар» на любом участке орнаментальной формы;
- переход одного из видов полотнянки – полотнянки «в полный оплёт булавки» или «в перевив всех пар» в фактурную полотнянку «плетёнка» или «косоножка»;
- переход одного из видов полотнянки в фоновую решётку;
- выполнение кружевного изделия с использованием только полотнянки «в перевив всех пар», фактура такой полотнянки является фоном для плотных насыщенных элементов, складывающихся в ритмический узор;
- технология выполнения кружева численной техники плетения: «пилка», «гадик», «пико», «край», «звёздочка», «бабочка», «жучок»;
- применение численного кружева в оплете изделия;
- выполнение «плетешковой» полотнянки в технике «гипюр»;
- применение многослойного плетения (сверху сплетённого кружева выполняется несколько слоёв, число которых может доходить до пяти).

Колористическими особенностями киришского художественного кружевоплетения являются:

- выполнение кружевых изделий, в основном, хлопчатобумажными нитями белого цвета, реже бежевыми и чёрными льняными и шёлковыми нитями;
- насыщенные заполнения – «звёздочки» выполняются цветными нитями (синими, красными, зелёными).

Композиционными особенностями киришского художественного кружевоплетения являются:

- использование крупных насыщенных заполнений внутри орнаментальных форм и в фоновых пространствах;
- использование трёх видов фоновых решёток: «квадратная», «ромбическая», «ростовский крест», при этом в одном изделии используется только один вид;
- взаимозаменяемость заполнений и фоновых решёток в структуре кружевного полотна;
- минимальное использование фонового пространства или его отсутствие в кружевых изделиях;
- присущие только этому виду кружева названия орнаментальных мотивов: «медвежья лапа», «круги», «дуняковское», «новинское»,

«лопаточка», «ухват», «серебрянское», «листья», «курья лапа» и «звёздочка», «вологодское» и др.;

- тридцать видов устойчивых орнаментальных мотивов и вариативные особенности их технологического исполнения;
- симметричное построение киришских орнаментальных мотивов, исключение составляют два мотива: «крючок» и «лист»;
- применение ленточного орнамента в полосах мерного кружева, крупных кружевных изделиях и оплётка покрывал и накидок на подушки;
- только симметричное построение киришских орнаментальных композиций;
- применение в композиционном решении одного изделия не более пяти орнаментальных мотивов [1, с. 49-57].

Все перечисленные особенности киришского художественного кружевоплетения легли в основу содержания и процесса обучения технологии киришского художественного кружевоплетения.

На учебных занятиях профильных учебных дисциплин: «Технология и материаловедение», «Исполнительское мастерство по художественному кружевоплетению», «Технический рисунок», «Проектирование» у обучающихся формируются профессиональные знания, умения и навыки, необходимые при создании киришского кружева.

Учебный процесс организован таким образом, чтобы студенты осознавали, для чего они выполняют те или иные действия и почему следует придерживаться рекомендаций преподавателя. Учебные задания, предложенные в рабочих учебных программах профильных дисциплин в учебниках «Технология художественного кружевоплетения (киришское кружево)», «Технический рисунок» и учебном пособии «Проектирование», выстроены по принципу усложнения.

Технологии выполнения киришского кружева изучается студентами на теоретической дисциплине «Технология и материаловедение» и на практической дисциплине «Исполнительское мастерство». Сначала студенты узнают об истории возникновения, развития киришского кружева и о его современном состоянии; об оборудовании, материалах и инструментах, необходимых при кружевоплетении. На следующем этапе студенты осваивают знания по технологии выполнения основных элементов кружевоплетения, таких как плетешок, насыпка, полотнянка и дополнительных элементов, к которым относятся фактурные полотнянки – «плетёнка» и «косоножка» и численное кружево – «бабочка», «пилка», «звёздочка» и др.

Далее студенты изучают сцепную технику плетения, которая состоит из определённых технологических приёмов выполнения закидок, сцепок, последовательности плетения фоновых решёток и заполнений.

После изучения каждой из тем в теории студенты применяют знания на практике, выполняя все элементы в материале.

На дисциплине «Технический рисунок» студенты графически изображают основные и дополнительные элементы, орнаментальные мотивы, выложенные одинаковой по ширине полотнянкой, показывают линиями движение ходовой пары при плетении, а точками – те места, в которые ставятся булавки.

Важной дисциплиной для будущих художников по кружевоплетению является «Проектирование». На учебных занятиях студенты выполняют орнаментальные композиции интерьерных изделий (салфетки, скатерти), дополнения к костюму (воротники, манжеты, вставки), предметы женской одежды (блузы, жилеты, юбки, пончо, платья) с учётом всех особенностей киришского кружева. Студенты учатся вести всю подготовительную работу перед отрисовкой орнаментальной композиции на кальке и выполнением художественно-графического проекта на планшете.

Дидактический комплекс, сопровождающий учебный процесс, был впервые разработан в Высшей школе народных искусств (академии) для ведения учебных занятий по профильным учебным дисциплинам, на которых у студентов формируются знания, умения и навыки, необходимые при создании проектов киришского кружева и выполнения изделий в материале. В дидактический комплекс входят: схемы плетения, технические рисунки, сколки основных и дополнительных киришских элементов кружевоплетения, таблицы с изображением традиционных киришских орнаментальных мотивов, сколки кружевных изделий (салфетки, вставки, воротники), учебники и учебные пособия способствуют лучшему освоению учебного материала.

Преподавание – это живой творческий процесс; невозможно одинаково провести учебное занятие на одну тему в разных группах. Большое значение имеет подготовленность студентов к восприятию новой информации. Необходимо проверить наводящими вопросами глубину усвоения материала, и только после анализа полученных ответов начать изучение новой темы.

Если проверка показала, что у студентов недостаточно знаний, то следует повторить аспекты пройденной темы, которые важны для продолжения изучения киришского кружева. Рассмотрим данное утверждение на примере выполнения технического рисунка элементов кружевоплетения. Непонятое и соответственно неправильно выполненное учебное задание «Выполнение технического рисунка вилюшки» влечёт за собой неверную передачу особенностей рисования традиционных киришских орнаментальных мотивов.

Педагогический приём «запланированная ошибка» способствует развитию творческой активности, а не пассивному следованию указаниям преподавателя. Специально создается ситуация с известными преподавателю путями решения данного вопроса, от студента ожидается правильное решение на основе полученного опыта.

В процессе выполнения студентами учебных заданий возникают нестандартные ситуации, решение которых может быть не сразу предложено

преподавателем. В этом случае преподавателю необходимо подготовиться и вернуться к обсуждению или решению возникших проблем.

Студенты в процессе обучения накапливают опыт не только в исполнении киришского кружева (создания новых проектов, выполнения изделий в материале в соответствии с авторским композиционным решением), но и учатся понимать природу, сущность этого вида искусства.

Важной составляющей образовательного процесса является стимулирование студентов к самостоятельной познавательной деятельности, обеспечение им условий для приобретения практического опыта. Такой опыт студенты получают, участвуя в конкурсах, выступая с докладами и проводя мастер-классы на форумах, конференциях, днях открытых дверей, выставках.

Большое значение для овладения студентами профессиональных навыков имеет образовательная художественно-творческая среда учебного заведения, в котором осуществляется обучение студентов художественному кружевоплетению [3, с. 74, 94-95]. Стены аудиторий, в которых проходят занятия по профильным учебным дисциплинам, оформлены стендами с кружевными изделиями, выполненными в материале и художественно-графическими проектами, на которых изображены салфетки, воротники, блузы.

Выставки семестровых и выпускных квалификационных кружевных работ знакомят зрителей с данным видом искусства, способствуют повышению интереса у студентов к выбранному направлению обучения, они видят результат своего труда (индивидуального или коллективного), слышат положительную, и даже восторженную оценку зрителей – художников, профессиональных кружевниц и людей, посвящающих свой досуг кропотливому занятию – плетению кружева.

Сохранять традиции, приумножать интеллектуальное и художественное богатство страны возможно при подготовке высокопрофессиональных художников, способных качественно, с ориентацией на быстременяющуюся моду, создавать киришские кружевые произведения.

Литература

1. Лапина Ю.Е. Особенности содержания обучения технологии киришского художественного кружевоплетения как фактор развития этого вида искусства: дис.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Юлия Евгеньевна Лапина. – Санкт-Петербург, 2019. – 250 с.
2. Фалеева В.А. Русское плетёное кружево. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. – 328 с.
3. Христолюбова Д.Ю. Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона: дис.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Дарья Юрьевна Христолюбова. – Санкт-Петербург, 2017. – 221 с.

References

1. Lapina Yu.E. Osobennosti soderzhaniya obucheniya tekhnologii kirishskogo hudozhestvennogo kruzhevopleniya kak faktor razvitiya etogo vida iskusstva: diss.... kand. ped. nauk: 13.00.08 / YUliya Evgen'evna Lapina. – Sankt-Peterburg, 2019. – 250 s.
2. Faleeva V.A. Russkoe pletyonoe kruzhevo. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1983. – 328 s.
3. Hristolyubova D.Yu. Osobennosti soderzhaniya srednego professional'nogo obrazovaniya v oblasti hudozhestvennogo kruzhevopleniya Ryazanskogo regiona: diss.... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Dar'ya YUr'evna Hristolyubova. – Sankt-Peterburg, 2017. – 221 s.