

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой «Профессиональные дисциплины», Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Yu., candidate of pedagogical sciences, head of the Department of «Professional Disciplines», Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Особенности художественно-творческой проектной работы студентов в процессе создания композиций с художественной вышивкой
Features of the artistic creative project work of students in the process of creating compositions with artistic embroidery

Аннотация. Статья посвящена процессу художественно-творческой работы по проектированию. Основное внимание уделено основным этапам проектирования изделий, декорированных вышивкой, соединению аудиторных и внеаудиторных занятий, традиционных и современных технологий художественной вышивки. В статье отражена специфика процесса проектирования изделий с художественной вышивкой.

Ключевые слова: проект, художественная вышивка, декоративно-прикладное искусство, профессиональное образование, исторические традиции, практические умения.

Abstract. The article is devoted to the process of artistic creative design work. The main attention in the article is given to the main stages of designing products decorated with embroidery, a combination of classroom and extracurricular activities, traditional and modern technologies of artistic embroidery. The article reflects the specifics of the process of designing products with artistic embroidery.

Keywords: project, artistic embroidery, decorative applied art, professional education, historical traditions, practical skills.

Традиционное прикладное искусство – это огромная часть культурного наследия русского народа. Произведения традиционного прикладного искусства имеют как утилитарное значение, так и высокую художественную ценность. В искусстве большое значение имеет традиционное прикладное искусство, которое соединяет в себе множество видов творческой деятельности, основывающейся на создании предметов, отвечающих эстетическим и утилитарным потребностям. В народном искусстве сублимируется то универсальное, что позволяет ему говорить на языке чувств в рамках культуры всего народа [3].

Художественная вышивка – один из самых распространенных видов народного творчества. Неповторимое по своей художественной ценности

творчество. Веками складывалось богатство народного орнамента, технологии различных видов швов. Искусство вышивки можно считать саморазвивающейся, опирающуюся на собственные корни систему ценностей, с ярко представленной эстетически-художественной самобытностью.

Искусство вышивки распространено среди большинства народов мира.

Многие её виды зародились столетия назад, но и в наше время остаются востребованными и актуальными.

Проектирование – это творческий процесс, сложный и многогранный, в котором переплетены логическое и интуитивное начала творческой деятельности. Художественная идея – результат изучения традиций и переосмысление через личные представления художника, требующая практического опыта и знаний законов и правил построения орнаментальной композиции. В процессе художественной практики складывались законы композиции и одним из основных является *цельность*. Это согласованность всех элементов из которых состоит произведение искусства, точно найденные соотношения и пропорции между орнаментом и фоном, цветовой гармонией, пластикой и ритмом узора, и его соразмерностью, что требует высокого профессионализма и чувства меры.

Орнамент художественной вышивки всегда рассматривается в связи с предметом и применяемым материалом. Орнамент и форма находятся в зависимости друг от друга, единстве и соподчинении – что приводит к оригинальному выразительному решению.

Любая первоначальная художественная идея требует обоснования, уточнения, теоретических знаний и практического опыта. Создание композиции – результат изучения традиций, их переосмысления и личные представления художника. «Проектирование» является одной из основных специальных учебных дисциплин в области профессионального художественного образования. «Проектирование» – это основа, открывающая перед художником традиционного прикладного искусства большие возможности и свободу к воплощению творческих замыслов в процессе создания композиций с художественной вышивкой.

Композиция в традиционном прикладном искусстве, как и в других видах искусства, определяется творческим замыслом художника. Она является средством для наиболее совершенного воплощения идеи в конкретный художественный образ – предмет, выраженный в определенном материале, где его элементы подчинены основному идейному замыслу. Как решить композицию во многом диктует материал и назначение изделия [2]. Помимо эстетических требований, предъявляемых к оформлению изделия, необходимо всегда учитывать реальные возможности выполнения композиции в определенной технике художественной вышивки в материале.

Художник по ткани, Заслуженный учитель РФ Е.Б. Григоревская в работе, посвященной композиции отмечала, что вкус, чутье, умение художника увидеть окружающее и переработать увиденное в композиции

развиваются в процессе длительной практической творческой деятельности. «Творческий процесс создания орнаментальной текстильной композиции, основанной на традиции отечественного искусства – это сложный многоаспектный процесс. В этом процессе тесно переплетаются эмоции, фантазии и личные представления художника» [2, с. 9].

В книге, посвященной эргодизайну, М.М.Калиничева, Е.В. Жердев, А.И. Новиков пишут, что работу над изделием необходимо начинать с анализа его назначения и условий эксплуатации и только после этого должны решаться вопросы конструкции, формы, материала и цвета, исходя из эстетических, психологических и других требований человека [3].

Проектирование – универсальный тип деятельности. В проектировании изделий, декорированных художественной вышивкой, раскрываются сущность художественного произведения, решается композиционное построение с учетом определенной техники вышивки.

Дисциплина «Проектирование» имеет свои задачи: дать будущим художникам конкретные теоретические знания и практические навыки; сформировать проектную культуру и развить их образное мышление; помочь понять основные законы композиции и уметь использовать эти законы на практике. Проектирование раскрывает перед студентами принципы построения декоративного, орнаментального изображения на проекте и способствует усвоению основ художественной и проектной культуры, необходимых для самостоятельной творческой деятельности.

Например, в проектировании плоскостных изделий с художественной вышивкой классическим расположением орнамента является доминирование в центральной части, по краю или между центром и краями. Согласование количества орнамента с размером и формой изделия является одним из главных правил заполнения плоскости. Композиционной схемой скатертей и столешниц чаще всего бывает украшение каймы. Пропорции заполнения края полотенца чаще всего соответствуют золотому сечению. Орнамент на плоскости всегда строится от главного к частному. Важную роль при проектировании плоскостных изделий играют: пластическое решение, соподчинение элементов между собой, ритмическая организация, колорит и единство стиля.

Важным этапом является работа над композицией, стилизацией мотива и его декоративной переработкой. В эскизах определяется мотив орнаментики, характер изображаемой формы, современность изображения, пластическая форма и схема композиции. Основной ритмический строй и соотношение орнаментальных элементов и фона, масштаб, пластическое и колористическое решение. Затем выбирается основной мотив из эскиза и выполняются различные варианты в силуэтом рисунке и в цвете с поиском технического выполнения. Красивый найденный мотив может подсказать и образ, и пластику, и схему композиционного построения орнамента. Основной особенностью построения композиции является то, что она строится на конкретной замкнутой, ограниченной размерами (выкройкой)

плоскости. Основными этапами проектирования плоскостного изделия являются: формулирование идеи; сбор орнаментальных форм, выполнение графических зарисовок мотивов орнаментов, отдельных элементов в соответствии с замыслом; выполнение композиционных схем в эскизах и в масштабе; выделение зрительного центра; поиск колористического решения; отрисовка заключительного эскиза по композиционной схеме; выполнение и проработка элементов на проекте, и презентация результатов.

Композиционное расположение орнамента в заданной плоскости является важным моментом в решении композиции, особое значение имеет построение и организация композиционного центра. Он может быть выражен одним или несколькими мотивами. Ритмический строй – когда орнаментальные мотивы объединяются в единый узор, также играют важную роль в построении композиции проекта [1].

В процессе выполнения художественно-творческих проектов у студентов формируется эстетический вкус, развивается творческое мышление, чувство пропорциональности, ритма и др.

Методика практического освоения теоретических основ курса проектирования применяется к широкой сфере прикладных проектных задач, раскрывающих на конкретных примерах методы стилизации конкретных техник вышивки, как формообразующую структуру [4].

При выполнении проектно-творческих заданий необходимо максимально использовать наглядно-демонстрационный материал (проекты из методического фонда по темам, репродукции, образцы вышивки и изделий, орнаментируемых ею и т.д.), т.к. применение их в учебном процессе повышает эффективность занятий.

Взаимосвязь традиций и современности актуальна, как никогда при создании произведений с художественной вышивкой при оформлении одежды. В современном мире преемственность традиций требует творческого подхода к историческим источникам, глубокие знания в области художественной вышивки [1]. Заслуженный работник культуры РФ Н.П. Божьева пишет: «Путь переосмысления, ассоциативного восприятия, использования ярких образных впечатлений и глубокого познаний народного искусства дает широкие возможности для современного процесса проектирования» [1, с. 246].

Создание современных изделий зависит от художника, который владеет мастерством, техникой исполнения, знанием традиций, – все это способствует созданию истинного произведения искусства.

Умение студента разрабатывать свое изделие на проекте формируется с первого курса обучения, с последовательным накоплением графических и живописных навыков. Сопутствующая «Проектированию» дисциплина «Композиция художественной вышивки» предназначена для создания изделий с традиционными орнаментами художественной вышивки. Она соединяет в себе умение пространственно мыслить и изображать плоскостные и объемные вещи с орнаментом, графически трактовать

изображения, знать законы колористики и владеть декоративным оформлением изделий.

Основными этапами проектирования одежды можно назвать: сбор материала и тщательное изучение первоисточника; зарисовки орнаментов с народных образцов с учетом колорита и характерных особенностей шитья; выполнение эскизов; макетирование и разработка орнамента вышивки в натуральную величину.

Собранный материал (зарисовки и копии орнаментов) основательно изучается и перерабатывается. Важным моментом в разработке будущего проекта является грамотное изображение технологических особенностей вышивальных техник и передача условности изображения разнообразных видов вышивки.

Далее следует выполнение фор-эскизов в графическом решении, линейно-пятновом и в цвете. На этапе эскизирования ставится задача поиска выразительного оригинального, композиционного и пластического решения. Первичные эскизы нужны для правильного графического изображения с уточнением пропорций и вариантов расположения орнамента. При выполнении эскизов происходит стилизация орнамента, его обобщение, творческое переосмысление исторического наследия. Затем выбирается наиболее удачное решение и выполняется отрисовка композиции в натуральную величину, согласно выбранному фор-эскизу, расчет орнамента и колористическое решение.

Завершающим этапом является выполнение проекта на планшете, его шрифтовое оформление и презентация. Подпись и композиционное расположение изделия на планшете также является частью композиции проекта. Одним из важных изобразительных средств является фактурная проработка орнамента (визуальная передача техники вышивки).

При выполнении проекта на планшете сначала выполняются фор-эскизы для того, чтобы нахождения верных пропорций. Изделие на планшете выполняется в натуральную величину. Если изделие по размеру больше формата планшета, то проект выполняют в масштабе (1:2; 1:4). В шрифтовое оформление входит: название темы, техники, ФИО студента и преподавателя и год выполнения. При этом выбирается размер, толщина, цвет шрифта и его месторасположение. Если изображается комплект, ансамбль, коллекция – в таком случае композиция планшета или нескольких планшетов продумывается с особой тщательностью.

Работа над ансамблем, костюмом, коллекцией изделий требует более серьезной подготовки. Необходимо определить тему, выполнить серию графических фор-эскизов; определить пропорции на фигуре; продумать расположение вышивки; выполнить эскиз в цвете; макет (уточнить размер, пропорции, силуэт, расположение вышивки и взаимосвязь с моделью); далее выполняется проект в натуральную величину. Дополняет основной проект модель применения (визуализация модели в цветной графике).

Дипломное проектирование является одним из самых ответственных этапов обучения. На этом этапе студент должен продемонстрировать свои знания и умения самостоятельно творчески работать, показать широту своего кругозора, мастерство, глубокие познания в области художественной вышивки. Студент получает индивидуальное задание на преддипломную практику, на которой должен продемонстрировать умения выполнять на высоком профессиональном уровне сбор материала, эскизы, проект, методично выстроив свою проектную работу. При выборе темы необходимо изучить труды этнографов и искусствоведов, альбомы с орнаментами и каталоги современной одежды, чтобы быть в курсе модных тенденций, проанализировать ассортимент изделий, посетить тематические выставки, музеи, библиотеки. Далее проводится поиск оригинального, яркого решения изделия с определением стилистики орнамента, принципов построения композиции, пропорционального соотношения вышивки с формой и выбор колорита. Студент должен четко представлять назначение своего изделия, правильность выбора темы и обосновать композиционный и технологический процесс выполнения.

Исследовательским этапом можно считать сбор материала по теме проектирования (подбор иллюстраций: рисунков, эскизов, схем, таблиц и образцов; зарисовки орнаментальных мотивов определенной техники вышивки, выполнение технического рисунка копий орнамента, графические и живописные зарисовки моделей одежды с учетом современных тенденций моды, изучение литературных и интернет-источников и выбор темы проекта). Собранный иллюстративный материал систематизируют, обобщают и анализируют возможность использования материала в работе над композицией. На этом этапе важно учитывать приобретенный профессиональный опыт студента.

У каждого этапа проектирования свои задачи. Чем яснее становится замысел, тем конкретнее выбираются средства для его изображения. Эскизы помогают дополнить и конкретизировать образы и изображение на бумаге. Эскизы, отрисовки, как основные виды графического решения, выражают задачи проектного процесса, имеют свою специфику и отвечают этапам проектирования.

С выполнения фор-эскизов начинается практический этап проектирования изделий с различными вариантами стилового решения (плоскостного изделия, детали одежды, платья, костюма, комплекта изделий, ансамбля и коллекции). Выполнение эскизов с поиском форм и расположением орнамента на проектируемом изделии. Работа над композицией включает эскизирование орнамента вышивки и его отрисовка. Следующим этапом является выполнение макета в натуральную величину, наколкой кальки с линейным, а затем и пятновым решением орнамента для уточнения деталей.

Далее выполняют орнамент вышивки в натуральную величину, вносят коррективы. Цветовая гамма разрабатывается на этапе фор-эскизов в

соответствии с техникой вышивки или задумкой автора. Важно владеть техническим рисунком и грамотно изобразить технологические особенности выбранной техники вышивки на проекте.

При дипломном проектировании выполняются зашивки (проработки фрагментов вышивки в материале).

Образовательный процесс осуществляется с использованием следующих образовательных технологий: вводных лекций, на которых ставятся учебные задачи и указываются основные виды деятельности и этапы проектирования (демонстрируются готовые проекты с художественной вышивкой); информационных лекций, которые предназначены дать определенный систематизированный материал по рассматриваемой теме; мультимедийные – это презентации, слайд-шоу и прочие учебные материалы и лекции-консультации. Практические занятия включают графические и живописные зарисовки орнаментов; копии орнаментов и образцов по техникам вышивки, выполнение фор-эскизов в графике и в цвете; реализация проекта на бумажном носителе (планшете), шрифтовое оформление проекта и представление проектируемого изделия моделью применения.

Практические задания разных разделов дисциплины объединяют этапы выполнения проекта:

- копирование исторических старинных образцов художественной вышивки, демонстрирующих технологические особенности и декоративные возможности разных видов вышивки; выполнение зарисовок технологий художественной вышивки, орнамента русской народной вышивки, как основы для поиска форм и орнаментальных решений;
- выполнение художественно-графических зарисовок моделей женской одежды или плоскостных изделий и определение ассортимента изделий оформленных художественной вышивкой;
- проработка композиции предполагаемого изделия в графике, с отрисовкой места расположения художественной вышивки на модели, окончательный выбор фор-эскизов и утверждение выбранных эскизов;
- выполнение макета (способом «наколки» на манекен) – для объемных изделий;
- определение стилистических особенностей разрабатываемой композиции художественной вышивки для оформления модели женской одежды; разработка композиции художественной вышивки с учётом всех законов и правил композиционного построения; применение выполненных художественно-графических зарисовок образцов художественной вышивки, как основы для проектирования собственной композиции; графическая контурная отрисовка композиции художественной вышивки на выкройке модели с учётом технологических особенностей исполнения техники вышивки;
- графическая пятновая отрисовка композиции художественной вышивки с учётом технологических особенностей исполнения выбранной техники вышивки; графическая прорисовка на разработанной композиции

конкретных технологий выбранной техники вышивки; накладка выкройки с прорисованной композицией на макет; внесение необходимых корректировок в орнаментальный строй и проработка композиции с учётом изменений;

- поиск цветовых решений для проектируемой композиции художественной вышивки; выполнение фор-эскизов композиции в цвете; работа над предчистовым вариантом проекта в цвете с учётом всех технологических особенностей выбранной техники вышивки; отработка художественно-графических приёмов для исполнения того или иного элемента композиции (техники) в цвете на чистовом планшете;

- систематизация всего полученного материала, необходимого для выполнения художественно-графического проекта и его окончательного утверждения; выполнение и оформление чистового художественно-графического проекта.

Во время занятий преподаватель осуществляет контроль выполнения задания, делает замечания, дает рекомендации и определяет следующий этап проектирования.

Самостоятельная, внеаудиторная работа представляет собой сбор материала по теме проектирования, разработку фор-эскизов, выполнение зарисовок и копий орнамента в графике и в цвете.

Методика художественно-творческой проектной деятельности обучения студента в области художественной вышивки ориентирована на изучение технологии, развитии образного мышления и профессионального самоопределения.

В ходе проектирования собственно-творческой работы студент имеет возможность применить полученные знания и умения при самостоятельном решении комплексных задач и последовательного выполнения задания, которые связаны со сферой профессиональной деятельности будущих художников на практике.

Проектирование – это художественно-творческая работа студента и интеграция всех знаний, полученных в ходе обучения. Практическая значимость проектирования авторских композиций заключается в обосновании реальности ее выполнения в материале.

Успешное выполнение проекта во многом зависит от соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов проектирования. Мотивацией успешной работы студента будет тема проекта, выбранная с учетом пожеланий и интересов студента, что поможет студенту работать с интересом и решить проект оригинально, что в конечном итоге благоприятно сказывается на качественном и своевременном выполнении проекта [4].

При выборе темы проекта следует руководствоваться актуальностью выбранной темы и практической значимостью, возможностью получения уникального произведения с художественной вышивкой.

Критериями оценки проекта являются: содержание, уникальность и степень раскрытия темы, качество исполнения и аккуратность оформления.

При проектировании необходимо учитывать этапы и задачи выполнения проекта при решении исследовательских, технологических, конструкторских и др. видов деятельности.

В проектной деятельности предлагается разработка изделий, которые одновременно затрагивают сохранение традиций и следование канонам, с ориентирами на последние тенденции в моде, которая меняется, но дает продолжение жизни традиционному прикладному искусству. Синтез функциональных и эстетических компонентов подразумеваем создание единой целостной композиции, воплощающей яркий художественный образ своими собственными средствами [3].

При проектировании моделей одежды, ансамблей, комплектов и коллекций важна творческая концепция, цветовое, фактурное, орнаментальное, декоративно-конструктивное, стилевое решение одежды. Художественно-творческая деятельность в первую очередь требует знания законов гармонии, знания использования выразительных средств, помогающих создавать целостные гармоничные произведения декоративно-прикладного искусства. Без свободного владения законами композиции и проектирования это невозможно.

Традиционное прикладное искусство одна из основных составляющих народного искусства. Произведения традиционного прикладного искусства разнообразны по форме и содержанию, имеют свои особенности: символические, орнаментальные, технические. Народное творчество – это часть духовной и материальной культуры, которое может использоваться в качестве базы творческого поиска, а инвариантность форм – как предпосылка к творческой трансформации традиций в новые художественные формы и технологии [3].

В настоящее время есть множество видов народных художественных промыслов, которые нуждаются не только в развитии, но в сохранении и в восстановлении. Потому что находятся на грани полного исчезновения. И даже в востребованном в наше время направлении художественной вышивки есть техники, которые могут исчезнуть навсегда без соответствующего образования в этой области.

Литература

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность: Учебное пособие. – Москва: Северный паломник, 2008. – 264 с.
2. Григорьевская Е.Б. Основы композиции. Учебное пособие. Часть I. – МФ ВШНИ – Москва: МФ ВШНИ, 2014. – 34 с.: ил.
3. Калиничева М.М., Жердев Е.В., Новиков А.И. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления. Монография. – Москва: ВНИИТЭ, Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 368 с.: ил.

4. Сайфулина Е.В. Методические рекомендации по учебной дисциплине «Композиция художественной вышивки». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 33 с.

5. Степанова Ю.В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологических, письменных и изобразительных источников. – Москва: КДУ, Университетская книга, 2017. – 140 с., ил.

References

1. Bozh'eva N.P. Russkij ornament v vyshivke: tradiciya i sovremennost': Uchebnoe posobie – Moskva: Severnyj palomnik, 2008. – 264 s.

2. Grigorevskaya E.B. Osnovy kompozicii. Uchebnoe posobie. CHast' I. – MF VSHNI – Moskva: MF VSHNI, 2014. – 34 s.: il.

3. Kalinicheva M.M., ZHerdev E.V., Novikov A.I. Nauchnaya shkola ergodizajna VNIITE: predposylki, istoki, tendencii stanovleniya. Monografiya. – Moskva: VNIITE, Orenburg: IPK GOU OGU, 2009. – 368 s.: il.

4. Sajfulina E.V. Metodicheskie rekomendacii po uchebnoj discipline «Kompoziciya hudozhestvennoj vyshivki». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. - 33 s.

5. Stepanova YU.V. Kostyum drevnerusskogo cheloveka: rekonstrukciya po dannym arheologicheskikh, pis'mennyh i izobrazitel'nyh istochnikov. – Moskva: KDU, Universitetskaya kniga, 2017. – 140 s., il.