

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (академия)", 191186 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., candidate of pedagogical Sciences, head of the Department of artistic lace making, Higher school of folk arts (Academy), 191186 Saint Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Проекты кружевных панно в области художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств Projects of lace panels in the field of artistic lace making of Higher school of folk arts

Аннотация. В статье представлен анализ содержания сюжетов композиций исторических и современных художественных произведений кружевного искусства на примере кружевных панно вологодского и михайловского кружева сцепной техники плетения. В материале приведен ряд художественно-графических образцов панно, выполненных студентами второго курса на различные темы.

Ключевые слова: панно, произведение, искусство, композиция, художественное кружевоплетение, сюжет, стиль, проектирование, тематика, сцепная техника плетения.

Abstract: the article provides an analysis of the content of the plots of the compositions of historical and modern artistic works of lace art on the example of lace panels of Vologda and Mikhailov lace coupling technique. The article demonstrates a number of artistic and graphic examples of panels made by the students of the second year on various topics.

Keywords: panel, work, art, composition, artistic lace making, plot, style, design, thematic range, coupling lace technique.

Панно – вид монументального искусства, живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного заполнения участков стены.

Самым интересным и захватывающим в обучении студентов кафедры художественного кружевоплетения, не считая дипломного проектирования, является процесс создания кружевного панно – сюжетной картины, обрамлённой ажурной каймой – рамой, включающей разнообразные технологические приёмы и различные виды орнаментов: антропоморфного, зооморфного, растительного и геометрического.

Кружевное панно – это отражение времени и достижений, исторической памяти, выдающихся личностей и подвигов, сказочных сюжетов, через творческое современное прочтение (видение) событий одним художником или авторским коллективом. Именно это практическое задание раскрывает художественный потенциал студента, т.к. в процессе создания панно решается несколько художественных задач: выбор темы практического задания, анализ исторических работ, проработка плана изделия, соответствие стиля орнамента, характерность и узнаваемость художественного объекта, применение различных технологических приёмов и сложных декоративных элементов. Любую творческую работу в проектировании сопровождают три главные составляющие: актуальность темы, анализ исторических и современных произведений и замысел художника и его профессионализм.

Если говорить об анализе и осмыслении исторических и современных произведений, то, конечно же, в первую очередь, обращаешься к художникам и мастерам, создавшим великие произведения в области вологодского, рязанского, кировского, елецкого кружева. Именно в этих центрах кружевоплетения традиционно развита сцепная техника плетения, которая позволяет выполнить сложнейшие произведения с сюжетной композицией.

В исторических произведениях наиболее ярко отражены значимые события нашей страны, государственная символика, героические подвиги, выдающиеся личности, рекорды, политические изменения, дружба народов, достижения в области спорта, сельского хозяйства и, конечно же, прогресса в науке и технике. Так же часто можно увидеть уникальные кружевные произведения на тему могущества Родины, богатства нашей культуры, самосознания народа. Архитектура, Древо жизни, женский образ являются главными мотивами.

Глобальным исследованием темы создания кружевных панно вологодскими художниками и мастерами занималась А.А. Глебова, ведущий научный сотрудник Историко-архитектурного музея заповедника города Вологды. Ею написан труд «Кружево как зеркало эпохи». Интересные факты представлены в каталоге «Вологодские кружева. Деятельность кружевных артелей» [5, с. 216; 1. с. 20].

В 1920 году развиваются вологодские кружевные артели, создаются монументальные и небольшие кружевные панно на сюжеты басен, сказок, с изображением портретов политических вождей, писателей, военачальников. В 1930 годы кружевницы разрабатывают новые орнаментальные композиции с советской символикой (пятиконечные звезды, серп, молот, гербы республик), которые отличаются сложностью технологических приемов и переплетений. Популярными в кружеве становятся изображения самолетов, парашютов, поездов, тракторов, пароходов. Художники по кружеву и мастера сумели преобразить технические новинки времени и декоративные плоскостные изображения, вписать их в растительные мотивы, не разрушив орнаментальную природу вологодского кружева.

Для вологодского кружевоплетения второй половины 1960-х – 1970-х характерно общее для всего северного кружева появление тем, связанных с народными праздниками, обычаями, фольклором. В цветочные орнаменты вводятся стилизованные изображения женских и мужских фигур. Этот период характеризуется в искусстве кружевоплетения как эпоха «ретростиля».

В 1980-е годы продолжает сохраняться прежние тенденции, но композиции работ усложняются, художественный язык произведений становится эмоциональным и образным. Характерным для эпохи является и создание монументальных произведений, несущих в себе глубокую смысловую нагрузку. Необходимо отметить высочайший профессионализм художников по вологодскому кружеву, которые работали над созданием монументальных произведений в кружевном объединении «Снежинка». Это Заслуженные художники России: В.Д. Веселова, В.Н. Ельфина, Т.Н. Смирнова, М.Ю. Пальникова, Г.Н. Мамровская, А.Н. Ракчеева – люди, создавшие уникальные образцы традиционного вологодского кружевоплетения для всего мира [2, 3].

Исторические темы, сюжетные композиции интересуют и современных художников кружевоплетения, в этом проявляется преемственность исторических и культурных традиций. Если говорить о творческих заданиях студентов Высшей школы народных искусств, можно отметить большой потенциал будущих художников [6]. Каждая работа выполнена обдуманно, со знанием технологии. В работах можно увидеть традиционные и сказочные сюжеты, сюжеты, посвященные значимым историческим датам.

Этапы проектирования учебного задания наглядно показаны в трёх иллюстрациях панно «Птичка», выполненного студенткой 2 курса Е.В. Ершовой: заливка отрисованной композиции в туши (рис. 1), разработка технического рисунка (рис. 2) и разработка сколка (рис. 3). Предшествует работе сбор материала, план изделия и отрисовка композиции в заданном формате. Впоследствии по готовому сколку можно исполнить кружевное изделие в материале.

Рис. 1. Тональная заливка орнамента

Рис. 2. Разработка технического рисунка

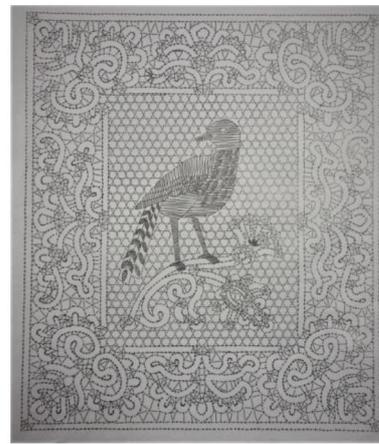

Рис. 3. Разработка сколка

Приведём несколько примеров творческой работы студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств.

Излюбленная тема всех кружевниц – птицы лесные звери, особенно олени. Представим две работы, которые ярко отражают заданную тему. Выстраивается подобная композиция парно и симметрично, в традиционном вологодском стиле в сцепной технике плетения. Панно М. Хасаншиной «Утро в деревне» яркое подтверждение (рис. 4). Композиция включает богатое урожаем поле и двух нарядных голосистых петухов, сидящих на изгороди. Всё говорит о плодородии, достатке и радости.

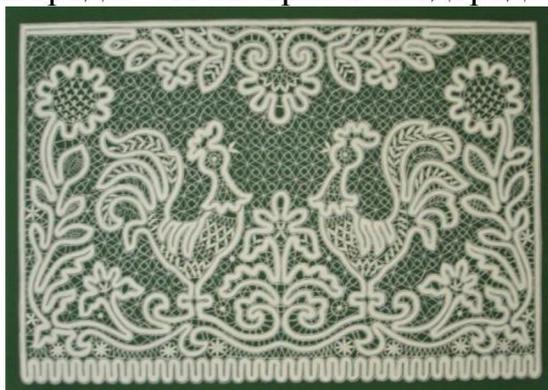

Рис. 4. Проект панно «Утро в деревне». Автор Хасаншина М., ВШНИ, 2009.

Рис. 5. Проект панно «Серебряное копытце». Автор Нарумова Л., ВШНИ, 2009.

Панно Л. Нарумовой «Серебряное копытце» (рис. 5) передает встречу молодого грациозного оленя, который выбивал драгоценные камни на заснеженной крыше лесной избушки (сказ П.П. Бажова), с прекрасной оленихой. Россыпь сверкающих камней, как будто озарила лес. В панно отражена любовь и две судьбы. Центральное дерево, с одной стороны цветущее, с другой – увешенное спелыми плодами, как бы укрывает собой, оберегает от забот и тревог и дарит спокойствие, счастье и надежду.

Конкретные сюжеты сказок и басен также нашли отражение в панно «Красная шапочка» (рис. 6), «Жар-птица» (рис. 7) и «Ворона и лисица» (рис. 8). Всем в детстве читали сказки, и уже тогда формировалось яркое образное мышление, которое впоследствии, со знанием конкретных (определённых) профессиональных навыков, отразилось в студенческих проектах. Представленные работы как будто переносят нас в беззаботное детство, они по-детски наивны и просты.

Очень интересными по выбору сюжета, цвета и фактуры (которая достигается путём технологических особенностей плетения традиционного михайловского кружевоплетения) являются проекты панно студентов Рязанского филиала Высшей школы народных искусств: «Чудо-юдо Рыбакит» (рис. 9) и «Аленький цветочек» (рис. 10). Колорит и текстура нитей подчёркивает художественную иллюстрацию сказки. Зрителю хочется коснуться произведения, подробно изучить его, всматриваясь в каждую деталь.

Рис. 6. Проект панно «Красная шапочка». Автор Овчинникова М., ВШНИ, 2009.

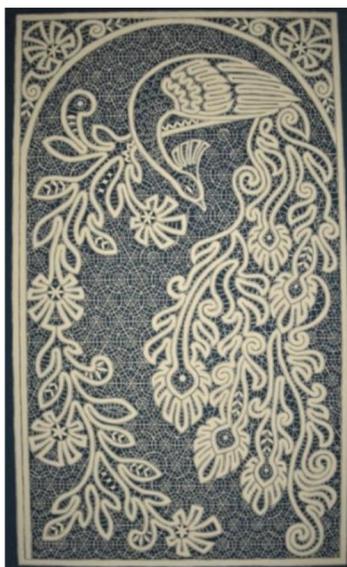

Рис. 7. Проект панно «Жар-птица». Автор Белоусова К., ВШНИ, 2009.

Рис. 8. Проект панно «Ворона и лисица». Автор Мухомедзанова Е., ВШНИ, 2009.

Рис. 9. Проект панно «Чудо-юдо Рыба-кит». Авторы Микитюк А., Строкина К., ВШНИ, 2015.

Рис.10. Проект панно «Аленький цветочек». Авторы Шамова Л., Акулина Н., ВШНИ, 2015.

Отдельная тема посвящена образу кружевницы, фигуре женской, утончённой, талантливой, трудолюбивой, любящей своё дело и создающей красоту легкими движениями пальцев. Для создания этого образа приемлемо использование многопарного кружева, которое прекрасно сочетается с технологическими особенностями сцепного плетения. Изгибы женской фигуры, в этом случае, получаются намного точнее, образ легко прочитывается зрителем, т.к. многопарное полотняное переплетение напоминает фактуру ткани. В двух представленных работах есть и волшебство, и поэзия, да и названия говорят сами за себя: «Кружевная

сказка» (рис. 11) и «Вплетая в ленту узкую красу и душу русскую» (рис. 12). В представленных работах наглядно продемонстрировано сочетание трёх техник кружевоплетения: парной, сцепной и многопарной.

Рис. 11. Проект панно «Кружевная сказка».
Автор Белокурова Е., ВШНИ, 2012.

Рис. 12. Проект панно «Вплетая в ленту узкую красу и душу русскую».
Автор Алексеева А., ВШНИ, 2012.

Два проекта панно «Юбилейное» (рис. 13) и «Праздничное» (рис. 14) посвящены юбилейной дате – 10-летию Высшей школы народных искусств. Это коллективный творческий проект, в котором отражена специфика уникального учебного заведения. Первое панно напоминает иллюстрацию из старинной книги, второе же, абсолютно классическое, отвечает лучшим традициям вологодского кружевоплетения. Здесь присутствуют архитектурные мотивы, растительный орнамент, сложные технологические приёмы, накладные декоративные элементы и, конечно же, шрифт, который имеет ведущее значение в тематических кружевных произведениях.

Рис. 13. Проект панно «Юбилейное».
Авторы Нарумова Л.,
Петрянова М., ВШНИ, 2013.

Рис. 14. Проект панно «Праздничное».
Авторы Иконенко В., Петрянова В.,
ВШНИ, 2013.

В 2019 году студентами второго курса кафедры художественного кружевоплетения Турченко Е. и Рыбаковой О. выполнено два панно (30х40см), посвящённые юбилейной дате – 75-летию победы в Великой отечественной войне (рис. 15, 16). Это тема трогает до глубины души и напоминает о подвиге, совершённом нашими прадедами – великими людьми, подарившими самое дорогое, что есть на земле – Жизнь. Актуальность работы заключается не только в отражении юбилейной даты и погружение автора в исторические события тех лет, она является примером подвига советского человека на войне и современного мыслящего человека в творчестве.

Рис. 15. Проект панно «Никто не забыт, ничто не забыто!». Автор Турченко Е., ВШНИ, 2019.

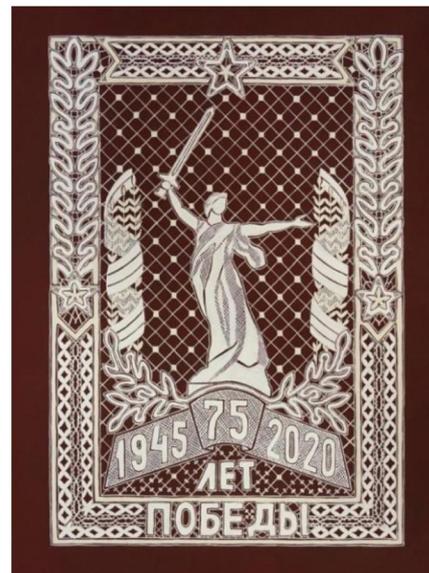

Рис. 16. Проект панно «Памяти павших героев – будем достойны!». Автор Рыбакова О., ВШНИ, 2019.

В 2020 году кафедра художественного кружевоплетения планирует разработать серию уникальных панно, посвященным выдающимся личностям и в целом – русскому народу, его творениям и достижениям.

Литература

1. Вологодские кружева. Vologda Lace / А.А. Глебова, Ю.В. Евсеева. – Вологда: Древности Севера, 2014. – 64 с.: ил.
2. Вологодское кружево / А.А. Глебова, Ю.В. Евсеева. – Вологда: Издательский Дом Вологжанин, Альфа-принт, 2011. – 78 с.
3. Фалеева В.А. Русское плетёное кружево. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. – 328 с.
4. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Проектирование художественного кружевоплетения. Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 180 с.

5. Народное искусство. Материалы и исследования. Выпуск III: Альманах. / Русский музей. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2012. – 256 с.

6. Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии). Коллективная монография / Под научной редакцией В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2018. – 164 с.

References

1. Vologodskie kruzheva. Vologda Lace / A.A. Glebova, YU.V. Evseeva. – Vologda: Drevnosti Severa, 2014. – 64 s.: il.

2. Vologodskoe kruzhevo / A.A. Glebova, YU.V. Evseeva. – Vologda: Izdatel'skij Dom Vologzhanin, Al'fa-print, 2011. – 78 s.

3. Faleeva V.A. Russkoe pletyonoe kruzhevo. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1983. – 328 s.

4. Lapshina E.A., Maksimovich V.F. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennoe kruzhevopletenie». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 180 s.

5. Narodnoe iskusstvo. Materialy i issledovaniya. Vypusk III: Al'manah. / Russkij muzej. – Sankt-Peterburg: Palace Editions, 2012. – 256 s.

6. Nauchnaya koncepciya narodnogo iskusstva M.A. Nekrasovoj v praktike raboty Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii). Kollektivnaya monografiya / Pod nauchnoj redakciej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2018. – 164 s.