

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*

**Высшая школа народных искусств (академия) –
«генератор» идей в художественном кружевоплетении
Higher School of Folk Arts (academy) –
«generator» of ideas in artistic lace-making**

Аннотация. В статье представлен широкий спектр художественных приемов, необходимых современному студенту при создании новых произведений кружевного искусства. Рассмотрено влияние высшего образования на развитие русского художественного кружевоплетения. Выявлены существующие традиционные центры кружевоплетения России и охарактеризованы основные векторы модернизации стилистических и колористических особенностей тех видов художественного кружевоплетения, совершенствованием которых занимается профильная кафедра Высшей школы народных искусств.

Ключевые слова: современное искусство, художественное кружевоплетение, студент, художник, специалист, вдохновение, произведение искусства, технология, инновация, внедрение, цвет, фактура, материалы, профессиональное образование, высшее образование.

Abstract. The article presents a wide range of artistic techniques necessary for a modern student when creating new works of lace art. The influence of higher education on the development of Russian artistic lace-making is considered. The existing traditional lace centers of Russia are marked and the main vectors of modernization of stylistic and coloristic features of those types of artistic lacework are characterized, the improvement of which the specialized department of the Higher school of folk arts is engaged in.

Keywords: modern art, artistic lace making, student, artist, specialist, inspiration, work of art, technology, innovation, implementation, color, texture, materials, professional education, higher education.

Современное искусство, в частности художественное кружевоплетение, невозможно представить без применения современных

технологий, материалов, форм и цвета. Богатство материалов, текстур, цветов и сочетание традиционных методов исполнения позволяют достичь новых неожиданных и удивительных результатов.

Художественное кружевоплетение как отдельный вид традиционного прикладного искусства, при сохранении и осмыслиении исторической основы должен развиваться в новом ключе и быть интересен современному человеку и обществу.

Искусство коклюшечного кружевоплетения известно в России с конца XVII века, имеет богатейший исторический, веками накопленный опыт, а также современный материал для изучения и анализа. В связи с отсутствием высшего образования в этой области искусства до 2003 года и нестабильным развитием на протяжении всего периода существования коклюшечного кружевоплетения в самых значительных традиционных центрах кружевоплетения XX века: Вологде, Ельце, Вятке, Михайлове, Балахне, Киришах в настоящее время наблюдается стагнация. «Творческий застой» в данном виде искусства действительно есть, т.к. ни один из выше перечисленных традиционных центров кружевоплетения не демонстрирует на всероссийских и зарубежных выставках принципиально новые произведения кружевного искусства. Мы десятилетиями наблюдаем «изделия прошлого»: классические воротники, жилеты, пелерины, шарфы и салфетки.

Благодаря открытой в Высшей школе народных искусств кафедре художественного кружевоплетения можно отметить стремительное развитие вологодского, киришского и михайловского кружевоплетения, которое формируется на основе планомерной научно-исследовательской работы по апробации художественно-творческих и материальных образцах уникальных видов традиционного художественного кружевоплетения [3]. Главной составляющей в образовательном процессе является внедрение новых художественных и технологических приемов на основе устоявшихся технологических традиций конкретного вида художественного кружевоплетения.

Творческий процесс в художественном проектировании начинается с постановки цели и определения конкретных задач. Для реализации желаемого художнику по кружеву необходимо вдохновение, тот материал и чувства, которые послужили бы базой в создании нового произведения искусства.

Информационное поле XXI века – кладезь для современного художника. Сейчас доступно все: интернет ресурсы, модные показы, лекции, музейные экспозиции, авторские выставки, конкурсы, выездные практики, методические фонды учебных заведений, библиотеки, книги, журналы, и т.д., единственной проблемой является отбор и грамотное использование предоставляемой информации.

Тематика будущих произведений продумывается заблаговременно из-за длительности этапов разработки будущего проекта изделия (эскиз), конструктивный макет (выкройка), план изделия, разработка отдельных растительных, геометрических, зооморфных, антропоморфных мотивов

(орнаментальных шаблонов), компоновка заданных плоскостей из орнаментальных шаблонов (композиционное решение), перенос и отрисовка орнамента, тональное решение (заливка основного узора тушью), подбор фона и заполнений, технический рисунок, сколок, художественно-графический проект в цвете в натуральную величину и практическое исполнение кружевного изделия в материале [1].

Вдохновением при разработке кружевного изделия, например, платья, является, прежде всего, ориентация на тенденции современной моды, показы ведущих мировых дизайнеров, историческую европейскую моду, орнаментику полотна, конструкцию модели и, конечно же, цвет. Материалы будущего изделия подбираются в зависимости от конструкции и цвета, задуманного автором. Технологические приемы плетения элементов исходят из орнаментики и содержания плана изделия. Текстура изделия прорабатывается после всех вышеперечисленных отработанных этапов.

Самым сложным в процессе создания нового произведения кружевоплетения является его уникальность, новаторский замысел художника, отличие от предшествующих изделий кружевной коллекции Высшей школы народных искусств [3].

Художественный образ проектируемого кружевного произведения может родиться из понравившегося цветового решения – колористической палитры, увиденной на иллюстрации книги, интересного и технологически-сложного кружевного элемента – красивого цветка или ветви, которые впоследствии, при несложной комбинации и доработке, превратятся в уникальный художественный орнамент.

Последующие этапы приравнены к технической работе, если не считать работу с цветом, материалами и текстурой будущего кружевного произведения. Это, пожалуй, самая интересная и увлекательная часть в рождении нового произведения.

Часто возникает вопрос: «Почему в вашем кружеве, создаваемом студентами академии, цвет является доминирующим, тогда как вологодское кружево выдержано в светлой гамме и белый цвет является преобладающим для традиционных центров кружевоплетения?» Кружевная коллекция Высшей школы народных искусств значительно отличается от привычных кружевных изделий, созданных на территории России. И эта уникальная особенность связана не только с климатическими особенностями Санкт-Петербурга, но и, прежде всего, с усилением интереса молодого поколения будущих специалистов к коклюшечному художественному кружевоплетению. Можно использовать метафору: черное и белое кружево «для головы», а цветное «для души». В.В. Кандинский говорил: «Каждый цвет вызывает душевную вибрацию, и каждая вибрация обогащает душу» [4]. Цвет не оставляет нас равнодушными. Любое кружевное изделие, спроектированное в цвете или имеющее незначительное его включение, может быть выполнено белым или черным цветом по желанию заказчика или усмотрению автора. Главное –

подвести будущего специалиста к видению и умению использовать цветовую гамму в кружеве. Задача преподавателя состоит в грамотном «проектировании» творческого маршрута студента для получения качественного результата.

Педагогический коллектив кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств не является противником классического белого и бежевого цветов. В коллекции ВШНИ достаточно белоснежных платьев, но, как показывает практический многолетний опыт, кружевые изделия с включением цвета более практичны при организации выставок, дефиле, особенно при транспортировке и хранении образцов в методическом фонде.

Рис. 2. Е. Проня. Фрагмент дипломного изделия «Белоснежный сад», ВШНИ, 2019 г.

привлечения внимания зрителя, привлекая внимание зрителя, если того требует композиция или назначение изделия.

Обучение студента построению растительного, геометрического, антропоморфного, зооморфного орнамента является первичным в

Для выразительных конструктивных решений изделий, выполненных на кафедре художественного кружевоплетения, в плетении основного узора применяется проволока различной жесткости. Это один из приёмов эффектной демонстрации силуэта платья. Фактура кружева играет большую роль в его общем восприятии. Фактурные элементы – накладные детали, кружевые розетки, применяемые в курсовых и дипломных изделиях, позволяют художнику сделать наибольший акцент на том или ином объекте, или наоборот, скрыть невыигрышный фрагмент композиции. Фактурные материалы, такие как мохер, шерсть, металл, тесьма придают кружевному полотну объем, воздушность, блеск, богатство, живописность, т.е. являются дополнительным источником

профессиональном художественном образовании. Композиционное решение кружевного полотна – это информация и его содержание, которое рассказывает зрителю о себе и авторе. Задача художника переработать реалистичные формы природного мира в стилизованные элементы кружевоплетения. Это сложная задача, и без знаний технологии художественного кружевоплетения сделать это невозможно. Иногда для большей выразительности орнамента или композиционной идеи приходиться применять новые технологические приёмы.

Если говорить о Высшей школе народных искусств как «генераторе» идей, то необходимо отметить: за 17 лет плодотворной научной и художественно-творческой работы кафедрой создано свыше 20 уникальных художественных изделий киришского кружевоплетения в точности отражающих стилевые и технологические особенности традиционного кружева Ленинградской области, искусство создания которого практически угасло в XX веке.

Студенты кафедры художественного кружевоплетения разрабатывают и выполняют платья в балахинской многопарной технике плетения – одной из самых сложных и трудоёмких техник, какие существуют в мире. Аналогов таким произведениям нет ни в России, ни за рубежом. Ведется успешная работа по развитию традиций михайловского кружева – самого яркого и самобытного вида русского кружевоплетения. Студенты Рязанского филиала Высшей школы народных искусств создали 18 уникальных произведений с характерными яркими чертами: крупной плотной полотнянкой, объемной, рельефной сканью, обилием декора в плетении, красочностью подбора нитей и соединения двух основных техник русского кружева: численной и сцепной. На основе технологии вологодского кружева создано более 80 дипломных изделий [2].

Можно с уверенностью сказать, что произведения, имеющие свои стилистические и колористические особенности, включающие новаторские материалы и сложные технологические приемы, являются уникальной коллекцией в мире кружевного искусства и существуют как отдельный вид художественного кружевоплетения России. Миссия сохранения и развития художественного кружевоплетения в современном мире выполняется, главное – не останавливаться на достигнутом, исследовать, обучать, творить и радовать зрителя.

Литература

1. 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» / Е.А. Лапшина, В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 180 с.

2. Лапшина Е.А., Максимович В.Ф. Кружево вдохновляет. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Е.А. Лапшина, В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ (институт), 2017. – 88 с., ил.
3. 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., ил.
4. Сыромятников Н. Цитаты и афоризмы Кандинского Василия Васильевича. – URL: <https://stihi.ru/2019/12/13/2615> (дата обращения: 12.02.2021).

References

1. Lapshina E.A., Maksimovich V.F. Proektirovaniye hudozhestvennogo kruzhevopleniya. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennoe kruzhevoplenenie» / E.A. Lapshina, V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 180 s.
2. Lapshina E.A., Maksimovich V.F. Kruzhevo vdochnovlyaet. Raboty studentov Vysshei shkoly narodnyh iskusstv (instituta) / E.A. Lapshina, V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI (institut), 2017. – 88 s., il.
3. Nauchnaya koncepciya narodnogo iskusstva M.A. Nekrasovoj v praktike raboty Vysshei shkoly narodnyh iskusstv (akademii) // Kollektivnaya monografiya / Pod nauchnoj redakcijej V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2018. – 164 s., il.
4. Syromyatnikov N. Citaty i aforizmy Kandinskogo Vasiliya Vasil'evicha. – URL: <https://stihi.ru/2019/12/13/2615> (data obrashcheniya: 12.02.2021).