

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Салтанова Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Saltanova Yu.S., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, str. Musa Jalil, house 14, cor. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Методика обучения проектированию текстильных изделий с художественной росписью на этапах выполнения форэскиза и эскиза Methods or teaching design of textile products with artistic painting at the stages of brief sketch and sketch execution

Аннотация. В статье обобщается многолетний педагогический опыт обучения студентов проектной деятельности и актуализируется значение форэскиза и эскиза в обучении студентов процессу проектирования изделий с художественной росписью. Форэскиз и эскиз рассматриваются как неотъемлемые и значимые этапы в решении художественного образа изделия и создании проекта. В статье описывается специфика эскизирования в проектировании художественной росписи ткани. Обсуждается возможность выполнения графических и цветных эскизов с помощью графических редакторов для рисования на смартфоне и компьютере, облегчающих работу над композициями симметричных изделий.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, творчество, форэскиз, эскиз, алгоритм, методика.

Abstract. The article summarizes many years of pedagogical experience in teaching students project activities and actualizes the significance of the brief sketch and sketch in teaching students the process of designing products with artistic painting. The brief sketch and the sketch are considered as integral and significant stages in the solution of the artistic image of a product and the creation of the project. The article describes the specifics of sketching in the design of artistic fabric painting. The possibility of making graphic and color sketches with the help of graphic editors for drawing on a smartphone and a computer is discussed, which facilitates the work on the compositions of symmetrical products.

Keywords: artistic fabric painting, creativity, brief sketch, sketch, algorithm. methods.

Значение эскиза и форэскиза в обучении студентов процессу проектирования изделий с художественной росписью, как и других направлений традиционного искусства, трудно переоценить. Определимся с понятиями. *Эскиз* (фр. *esquisse*) – предварительный набросок будущего произведения в масштабе. А *форэскиз* (предэскиз) – это предварительный эскиз образно-пластического решения, выполненный за короткое время [5], первый шаг в осмыслении будущей работы, быстрый набросок от руки, «мысли карандашом», схема-символ и даже мечта, грёза о будущем художественном произведении. В форэскизах можно воплощать различные идеи на заданную тему. Самый удачный форэскиз служит основанием для создания эскиза, в котором утверждается окончательная идея.

Форэскиз является начальным этапом поиска основного пластического и тематического решения будущего проекта изделия без детальных проработок. Это обязательная составляющая в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства, позволяющая методически грамотно вести поэтапную работу над проектом, понимать алгоритм создания изделия. Студент, осваивая последовательность проектирования от идеи или художественного замысла – определения темы и ее образного воплощения к итоговому варианту, обретающему конкретные формы и черты, – должен понимать какие сроки отведены каждому этапу, и пройти на практике каждый шаг.

Эскизирование в художественной росписи ткани имеет свою специфику и особенности, отличные от живописной практики, где перед глазами художника всегда находится предмет творческого изучения. В учебно-творческой проектной деятельности студента профиля художественной росписи ткани ставится задача оформления конкретного вида изделия, а тему или образ, которые воплотятся в будущем произведении, ему предстоит выбирать самостоятельно.

Поиск художественного образа начинается с формулировки темы, которая и задает нюансы будущей трактовки композиционного решения. Сложный процесс формирования художественного образа в традиционных художественных промыслах строится на ассоциациях [4]. Выбор основывается на внутреннем мироощущении автора (духовном, эмоциональном и даже интеллектуальном). Умение описать словами собственную идею, помогает студенту ясно представить то, что он хочет передать в своей работе. Данный прием – написание мини-эссе, небольшого рассказа, стихотворения, плана или несвязанных между собой фраз и предложений, наши студенты считают полезным: «Это помогает художнику в самом начале работы приблизиться к точной формулировке художественного образа, более предметно понять, какую именно идею он хочет выразить. В таком поиске отлично помогают посещения выставок и театров, чтение

художественной литературы, поэзии, создание тематических коллажей, помогающих определить основной сюжет и характер работы. Часто художественным образом произведения традиционного прикладного искусства становится песня, афоризм или строка из поэтического произведения» (Д. Макушина, 4 курс). Поисковая работа помогает отобрать художественный материал для воплощения задуманного.

Данный этап – сбор художественного материала, необходим и при работе над созданием композиции проекта. Чтобы свободно оперировать найденными элементами, студент должен изучить их форму, строение, пропорции, цветопластику, особенности и т.д. Необходимо выполнить серию цветных и графических зарисовок и набросков, проб на ткани с использованием различных техник и приемов, найти наиболее удачный способ их стилизации и технологической реализации в росписи. В результате скрупулёзного изучения материала в творческом воображении студента рождается образ. Это один из самых трудоёмких и ответственных этапов работы над композицией. Только после него можно переходить к эскизированию. Однако сбор материала необходимо продолжать на протяжении всей работы по созданию композиции для уточнения и более полного раскрытия темы.

Самые первые форэскизы могут представлять собой графические схемы будущих композиционных решений, ритмического построения, пластики, масштаба, гармоничных соотношений, пропорций, формообразующих силуэтов. Форэскиз необходим как метод фиксации и отработки идей. Цель форэскиза – нахождение (нащупывание) общего очертания будущей идеи. Форэскиз выполняется небольшого размера и дает представление о целостном соотношении элементов [4]. Работа карандашом позволяет легко исправлять, дорисовывать или стирать ненужные линии по ходу размышлений. Используя метод сравнений и отбора, студент находит наилучшее решение, которое соответствует его чувствам и замыслу. Данное задание лучше организовать с помощью методики «мозгового штурма» или «фрирайтинга», позволяющей найти максимальное количество творческих решений проблемы за короткий период времени, не отвлекаясь на детали [3]. Главная задача придумать наибольшее количество идей-схем к будущей работе, в том числе самых фантастических и глупых [7]. Эта методика позволяет творчески развивать студентов, активизирует фантазию и мотивирует на дальнейшее совершенствование. Студент осознает, что он способен генерировать идеи, комбинируя и трансформируя формы, ритмы, цвета, очертания. В процессе создания форэскизов важны индивидуальные консультации преподавателя, полезны коллективные обсуждения в группе. В результате такой работы появляется качественный, оптимальный форэскиз (схема), по которому и будет разрабатываться окончательный эскиз, с проработкой деталей и поиском цветовых решений.

Для создания графических и цветных эскизов можно воспользоваться графическими редакторами для рисования на смартфоне и компьютере

(BAZAART, Autodesk sketchbook, Photoshop и др.). Данная технология облегчает работу над композициями симметричных изделий: палантина, шали, платка. Алгоритм действий прост: нужно придумать и отрисовать композицию одного угла, а затем отсканировать получившееся изображение и копировать его несколько раз. Причем технология позволяет копировать не зеркальное изображение, т.е. изменять его ориентацию на плоскости (рис. 1).

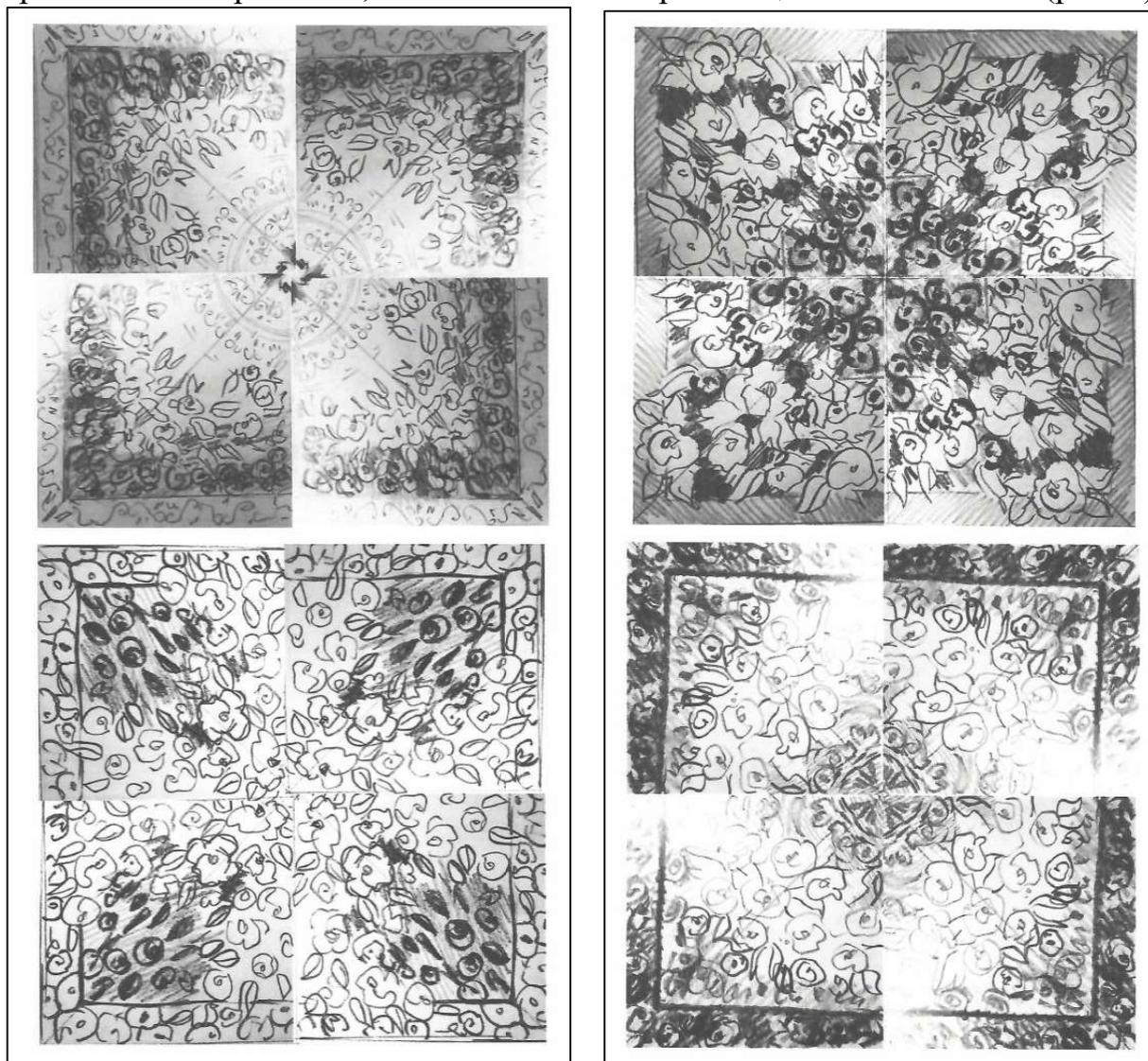

Рис. 1. Д. Тонких, 4 курс. Форэскизы

Таким образом, получаются различные вариации симметричной композиции с продуманным ранее углом (рис. 2). Данный метод подойдет и при разработке колористических решений будущей композиции (рис. 3).

Первоначальные форэскизы можно создавать, используя метод коллажа. Когда идея еще не обрела четких очертаний, а представляется цветопластичными пятнами, данная техника поможет найти верное решение, т.к. цветовой образ более эмоционален, чем предметный. Расположение основных цветовых пятен, пластику движения элементов легко собрать как конструктор из нарезанных фрагментов цветных фотографий (рис. 4).

Рис. 2. Д. Тонких, 4 курс. Форэскизы (графический редактор)

Рис. 3. Д. Тонких, 4 курс. Колористические форэскизы (графический редактор)

Рис. 4. Форэскиз-коллаж

Для выполнения форэскизов подходит смешанная техника: акварель, анилины и гуашь [1]. Форэскизы, передающие впечатления автора, могут быть очень обобщенными. В таких работах студентом решаются основные задачи: общий тон, основные цветовые и размерные пропорции, пластика (рис. 5).

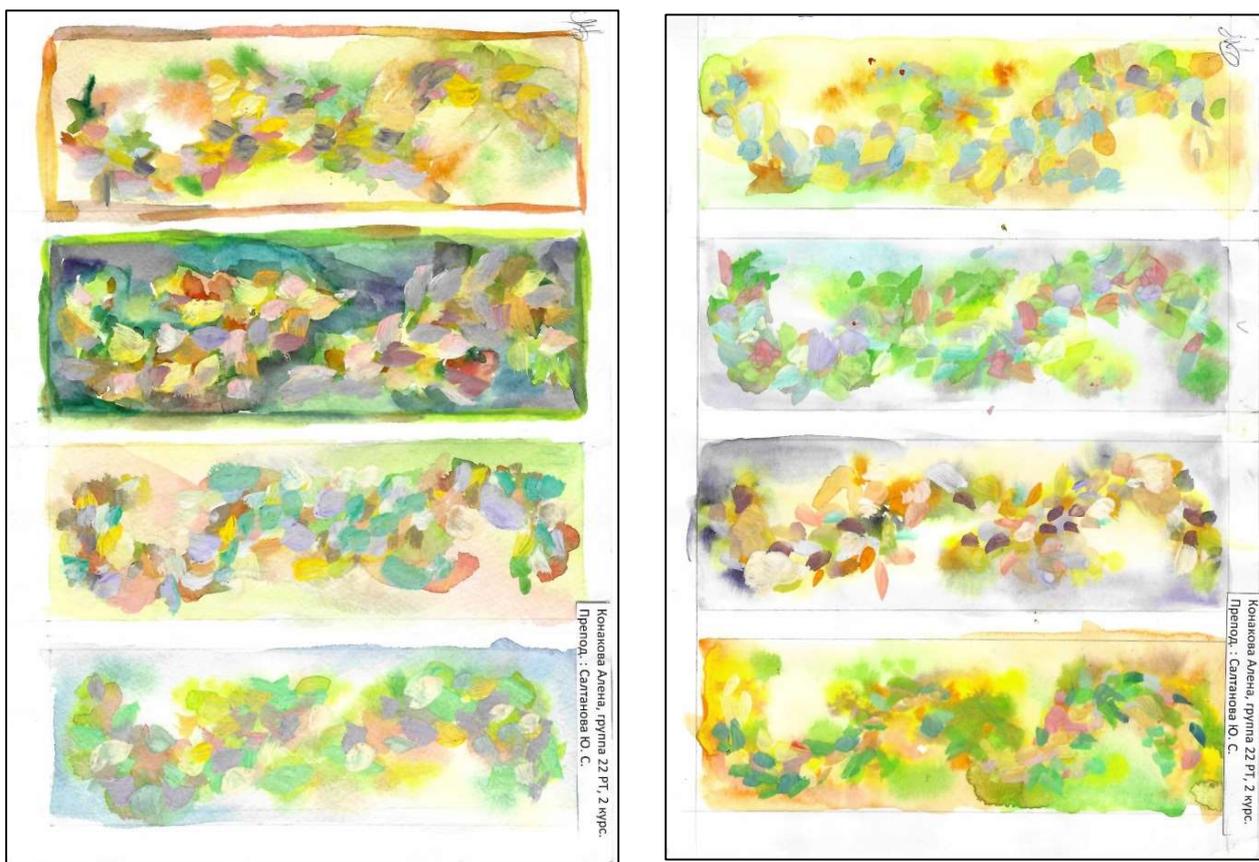

Рис. 5. А. Конакова, 2 курс. Колористические форэскизы

Некоторые студенты мыслят очень конкретно и детально, им важно в каждом форэскизе найти точное место и цветовые пятна будущей композиции. Конечно же, данный подход будет отнимать больше времени и сил, но это не значит, что его необходимо ограничить. Задача педагога – вывести каждого студента на творческий уровень, мотивировать его поиски творческой свободой. Результат такой скрупулёзной работы будет значительным (рис. 6).

Рис. 6. А. Правдина, 3 курс (СПО). Форэскизы

Во время работы студенты совершенствуют первоначальные форэскизы, схемы, учатся понимать принципы развития композиции от компоновочной стадии до художественно-графического проекта [5].

После того как выбран и утвержден форэскиз, наиболее интересно и убедительно раскрывающий авторскую идею, можно переходить к разработке окончательного эскиза. На данном этапе студенту потребуется обратиться к подготовленному в процессе поиска художественному материалу для завершения замысла. В эскизе должны быть гармонично и убедительно решены композиция и колорит, пропорции мотивов и их орнаментальное наполнение, найден и выделен центр, продуманы силуэты, ракурсы, формы (рис. 7).

Рис. 7. А. Правдина, 3 курс (СПО). Итоговый эскиз и проект композиции платка

Работая над колоритом, студент постоянно решает задачи цветовых отношений: теплых и холодных тонов, ярких и сдержанных, светлых и темных, контрастных и нюансных. Цвет – одно из основных средств выразительности произведения. Поэтому поиск колорита всегда ведется в тандеме с решением художественного образа [6].

Итоговый цветовой эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:5 для детальной проработки композиции. Выбор материалов для его осуществления предоставляется студентам. Используя любимые материалы, авторы добиваются эмоционального решения композиции и целостности работы.

В ходе создания итогового эскиза студент применяет на практике все знания и опыт, полученные на занятиях по рисунку, живописи, цветоведению и колористике, проектированию, исполнительскому мастерству. Только такой широкий спектр дисциплин позволяет создавать завершенные проекты.

Процесс создания форэскизов и итогового эскиза должен постоянно, но тактично контролироваться педагогом. Педагогическая практика выявила необходимость соблюдения алгоритма ведения работы над эскизами. Последовательное ведение работы и соблюдение сроков выполнения позволяет студентам добиваться положительных результатов и мотивирует их на дальнейшее творческое развитие и саморазвитие.

В организации учебного процесса профессиональной подготовки бакалавра традиционного прикладного искусства метод эскизирования необходим и значим для освоения профессиональных компетенций.

Литература

1. Григорьевская Е.Б. Основы композиции. Учебно-методическое пособие. Ч. I. – Москва: Изд-во ВШНИ, 2014. – 34 с.
2. Дагльдиян К.Т. Декоративная композиция: Учебное пособие для вузов / К.Т. Дагльдиян. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 312 с.
3. Измаилова Э.А., Кузнецова Ю.А. Метод мозгового штурма // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2013. – № 2(6). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-mozgovogo-shturma> (дата обращения: 15.08.2022).
4. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебное пособие для вузов / В.Н. Козлов. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
5. Немеренко Н.Н., Салтанова Ю.С. Проектирование. Художественная роспись ткани. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани» / Н.Н. Немеренко, Ю.С. Салтанова. – Москва: ИТПИ ВШНИ (академия), 2021. – 142 с.
6. Салтанова Ю.С. Профессиональная подготовка в области художественной росписи ткани в Институте традиционного прикладного искусства: специфика педагогической деятельности // Традиционное

прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/Saltanova (дата обращения: 15.08.2022).

7. Стариков П.А. Пиковые переживания и технологии творчества: учебное пособие. – Красноярск: филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Красноярске, 2011. – 92 с.

References

1. Grigorevskaya E.B. Osnovy kompozicii. Uchebno-metodicheskoe posobie. CH. I. – Moskva: Izd-vo VSHNI, 2014. – 34 s.

2. Dagldiyaniy K.T. Dekorativnaya kompoziciya: Uchebnoe posobie dlya vuzov / K.T. Dagldiyaniy. – Rostov na Donu: Feniks, 2008. – 312 s.

3. Izmailova E.A., Kuznecova YU.A. Metod mozgovogo shturma // Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. – 2013. – № 2(6). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-mozgovogo-shturma> (data obrashcheniya: 15.08.2022).

4. Kozlov V.N. Osnovy hudozhestvennogo oformleniya tekstil'nyh izdelij: Uchebnoe posobie dlya vuzov / V.N. Kozlov. – Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost', 1981. – 264 s.

5. Nemerenko N.N., Saltanova YU.S. Proektirovanie. Hudozhestvennaya rospis' tkani. Uchebnyk dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennaya rospis' tkani» / N.N. Nemerenko, YU.S. Saltanova. – Moskva: ITPI VSHNI (akademiya), 2021. – 142 s.

6. Saltanova YU.S. Professional'naya podgotovka v oblasti hudozhestvennoj rospisi tkani v Institute tradicionnogo prikladnogo iskusstva: specifika pedagogicheskoy deyatel'nosti // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 1. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/Saltanova (data obrashcheniya: 15.08.2022).

7. Starikov P.A. Pikovye perezhivaniya i tekhnologii tvorchestva: uchebnoe posobie. – Krasnoyarsk: filial NOU VPO «Sankt-Peterburgskij institut vneshneekonomicheskikh svyazey, ekonomiki i prava» v g. Krasnoyarske, 2011. – 92 s.