

*Пути совершенствования системы подготовки будущих художников
традиционного прикладного искусства*

*Григорьева Е.П., преподаватель Рязанского филиала ФГБОУ ВО
«Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул.
Есенина, д. 112, e-mail: k_grigoreva@bk.ru*

*Grigoreva E.P., teacher, Ryazan branch of the Higher school of folk arts
(academy), 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: k_grigoreva@bk.ru*

**Курсы цветоведения и колористики в процессе освоения
профессиональных дисциплин в области художественного
кружевоплетения и художественной вышивки
Colour science courses and coloristics in the process of mastering professional
disciplines in the field of artistic lace making and artistic embroidery**

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплин «Цветоведение», «Цветоведение и колористика». Автор рассматривает теоретические знания и практические навыки, которые необходимы в освоении профессиональных дисциплин по художественному кружевоплетению и художественной вышивке, особенно в проектной деятельности, для создания высокохудожественных изделий студентами Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (академии). На основе проведенного исследования делается вывод о том, что «Цветоведение и колористика» помогает освоению профессиональных дисциплин по художественному кружевоплетению и художественной вышивке.

Ключевые слова: цветоведение, колористика, профессиональное образование, профессиональные компетенции, художественная вышивка, художественное кружевоплетение.

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of professional competencies in the process of mastering the disciplines «Color science», «Color science and coloristics». The author examines the theoretical knowledge and practical skills that are necessary in mastering professional disciplines in artistic lace-making and artistic embroidery, especially in project activities, to create highly artistic products by students of the Ryazan branch of the Higher school of folk arts (academy). Based on the conducted research it is concluded that it is «Color science and coloristics» that helps to master professional disciplines in artistic lace making and artistic embroidery.

Keywords: color science, coloristics, professional education, professional competencies, artistic embroidery, artistic lace making.

В.В. Кандинский писал: «Цвет – это средство прямого воздействия на человека» [Цит. по: 1, с. 3]. В учебных планах по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень

бакалавриата), а также среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) введены дисциплины, изучение которых предусматривает освоение законов колористики – «Цветоведение», «Цветоведение и колористика». Совместно с другими профессиональными дисциплинами, они формируют фундаментальные знания, необходимые будущему художнику традиционного прикладного искусства: дают возможность понимать физику цвета и сочетаний цветов при изучении таких тем, как «Культура цвета», «Природа цвета», «Цветовая гармония» и т.д. Кроме того, студенты получают опыт использования различных цветов при создании плоскостных изделий [7, с. 194].

В процессе освоения учебных дисциплин «Цветоведение», «Цветоведение и колористика» студенты учатся «владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи ... приемами работы с цветом и цветовыми композициями» [5].

Целью дисциплин является не только формирование системы знаний о теоретических законах использования цвета (что определяется содержанием курса «Цветоведение и колористика»), но и обучение комплексу умений применять цвет в работах по художественному кружевоплетению и художественной вышивке.

Дисциплины «Цветоведение» и «Цветоведение и колористика», являются основополагающими в формировании профессиональных компетенций, требующих от студента способности «самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного искусства» [4], «воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства» [5], «выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических и живописных средств и приемов» [4].

Курс «Проектирование» для будущих художников в области художественной вышивки и художественного кружевоплетения показывает, что умение правильно сочетать цвета, оттенять одни нити другими, подбирать максимально выигрышный фон для изделия – это основополагающие знания для успешного освоения предмета. При разработке проектов по художественной вышивке и художественному кружевоплетению сначала выполняются зарисовки и создаются пятновые эскизы с использованием тона и цвета. Грамотное выстраивание ритма полос – немаловажное умение при проектировании плоскостных изделий, особенно если речь идет об использовании геометрического орнамента, понимании композиционного строя и особенностей формирования композиционного центра изделия с растительным орнаментом [2, с. 11-22]. На данном этапе студент имеет возможность применить полученные знания по основам цветоведения и колористики.

Стоит отметить, что при создании художественных изделий традиционных художественных промыслов обучающиеся решают

одновременно две задачи: сохранение традиций и создание на этой основе востребованных изделий. Студент нередко ограничен определенными колористическими требованиями, которые диктуют специфические особенности сочетаний цветов, исторически сложившихся в регионе [3, с. 11]. Особенно это заметно в художественном кружевоплетении и художественной вышивке, поэтому во время изучения материала по цветоведению студентам предлагаются упражнения на составление композиции с использованием геометрических фигур и определенной цветовой палитры. На рисунках 1 и 2 представлено решение задачи по составлению композиции на основе цветового контраста и задание на создание композиции в теплой цветовой гамме с использованием ограниченного количества оттенков (рис. 1, 2).

Рис. 1. Задание на составление контрастной по цвету композиции

Рис. 2. Задание на составление композиции в теплой цветовой гамме

Полученные знания и навыки могут быть применены на дисциплине «Проектирование». Например, одно из заданий для обучающихся на уровне среднего профессионального образования, предполагает разработку композиции скатерти, столешника или наволочки с использованием вышивки «цветная перевить» (отделение художественной вышивки) или разработку кружевного оплётки из михайловского кружева для салфетки (отделение художественного кружевоплетения) (рис. 3, 4). И то, и другое предполагает ограниченную цветовую гамму (согласно традициям рассматриваемых видов художественной вышивки и художественного кружевоплетения), умение создавать цветовые акценты и работать с контрастными цветами. Если сравнить рис. 1 и 3 или рис. 2 и 4, то можно увидеть явные колористические переключки между заданиями курса «Цветоведения» и созданными проектами по художественной вышивке и художественному кружевоплетению.

Рис. 3. Фрагмент рушника с вышивкой «цветная перевить»

Рис. 4. Кружевной оплёт с михайловским кружевом

При выполнении задания по проектированию панно в традициях владимирских верхошвов (рис. 5) (среднее профессиональное образование) особое внимание уделено цветовым сочетаниям выбранной ткани и используемым на контрасте с нею нитям. Обоснование выбора активного красного цвета нитей для панно определяется традицией данного вида вышивки и поставленной задачей: построить контрастную композицию с цветовыми акцентами. Для ее решения необходимо на практике применить знания по цветоведению. В представленном проекте (рис. 5) локально расположенные элементы зеленого цвета (который, согласно цветовому кругу, контрастирует с красным), помогают распределить акценты в созданной композиции. В правильных соотношениях эти цвета могут быть взаимодополняемыми, это правило используется в рассматриваемой работе для создания ощущения законченности.

Кроме того, при создании проекта использовался принцип сочетания теплых и холодных цветов: желтый и красный – самые теплые цвета в цветовом круге, зеленый, используемый в работе, тоже является теплым, как и бежевый цвет фона – предполагаемой ткани. Для того, чтобы подчеркнуть эти характеристики, необходимо их скомбинировать и объединить, для этой цели (по законам колористики) в детали проекта добавлен холодный синий цвет. Ключевым моментом в решении по тепло-холодности становится не только точное попадание в цвет, но и пропорциональное количество каждого оттенка относительно друг друга в изделии, что можно определить с помощью цветового эскиза (рис. 6).

Работа с дополнительными цветами при создании композиций – это одно из важнейших умений, которое в последующем может сильно облегчить работу студента над проектами. Говоря об использовании дополнительных цветов в художественной вышивке, стоит отметить, что

обращение к включению дополнительных цветов нередко играет решающую роль в восприятии законченного проекта.

Рис. 5. Панно в традициях владимирских верховшов

Рис. 6. Цветовой эскиз с сочетанием холодных и теплых цветов

Взаимодействие этих цветов и комфортное для восприятия пропорциональное отношение рассматривается на практических заданиях по цветоведению при изучении темы «Родственные и дополнительные цвета». Пример подобного сочетания цветов можно увидеть при сравнении выполненного задания по цветоведению на сочетание дополнительных цветов в композиции и трансформацию задания по цветовому решению в дипломном проекте по художественной вышивке в технике «цветная перевить» (рис. 7, 8).

Рис. 7. Сочетание дополнительных цветов

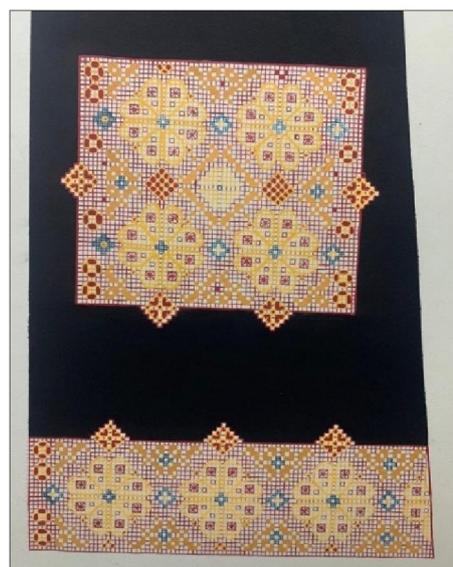

Рис. 8. Фрагмент дипломного проекта «Создание женской одежды (пальто) с использованием традиционной техники художественной вышивки «цветная перевить»

Наиболее полно полученные умения будущий художник традиционного прикладного искусства применяет при разработке проекта выпускной квалификационной работы, в котором показывает весь накопленный опыт работы с цветом при составлении композиции. Здесь уже могут проявиться новаторские приемы: использование наложения цветовых сочетаний для выделения объемных элементов, сложные технологические и цветовые сочетания [6, с. 37].

При этом студенты совместно с преподавателями продолжают корректировать композицию, цветовые эскизы до получения оптимального цветового решения (рис. 9).

Рис. 9. Цветовые и композиционные эскизы (поиск), выполненные в рамках проекта выпускной квалификационной работы

Говоря о роли цвета в создании проекта изделия художественного кружевоплетения или художественной вышивки, следует отметить, что автор, корректируя колористическую гамму, меняет и само восприятие будущего изделия (рис. 10).

Рис. 10. Изменение колорита (пропорции теплого и холодного)

На рисунке 10 видно, как изменение цвета усиливает красоту растительного орнамента, выигрышно подчеркивает его: при работе с сочетаниями теплых и холодных цветов, акцентируется внимание на главных элементах, формируется умение соблюдать цветовые пропорции, благодаря чему рисунок не перегружается и не дробится. Без знаний и навыков, полученных при изучении «Цветоведения и колористики», такой баланс цвета выдержать и почувствовать интуитивно невозможно.

В процессе освоения профессиональной дисциплины «Проектирование» студенты осознают, что колористическое решение кружевного или вышитого изделия создается с учетом использования знаний по «Цветоведению и колористике», путем кропотливого изучения особенностей разных цветов, сочетание которых позволяет достичь максимального художественного эффекта. Изученные и применяемые на практике колористические приемы при создании кружевных и вышитых изделий способны усилить, звучание края кружева или вышитой композиции, подчеркнуть значимость композиционного центра соответствующих изделий.

Яркой иллюстрацией этому могут служить кружевные изделия, выполненные по одному сколку: с помощью удачно подобранного цветового решения и в зависимости от задумки исполнителей они выглядят по-разному, подчеркивая и традиционность, и новаторство замысла (рис. 11).

Рис. 11. Кружевные салфетки, выполненные по одному сколку, но с разным цветовым решением

Следовательно, при разработке изделий с художественным кружевом и художественной вышивкой необходимо не только учитывать характерные технологические возможности материала, но и устоявшиеся традиционные колористические и орнаментальные особенности региона. Таким образом, среди основных задач курсов «Цветоведение» и «Цветоведение и колористика» особо выделяется помощь обучающимся в освоении умения создавать гармоничное произведение традиционного прикладного искусства.

Практические задания направлены на решение колористических задач и позволяют закрепить полученные знания, осмыслить использование цветовых сочетаний. Выполняя все более сложные задания, студент обращается к полученным теоретическим и практическим знаниям по цветоведению и колористике, без которых невозможно составить качественную композицию в цвете и тем более проект изделия.

Рассматриваемые дисциплины содержат необходимое для студентов-художников «ядро знаний», важное для проектирования и создания произведений традиционного прикладного искусства, с учетом регионально-исторической, технико-технологической и художественно-стилистической специфики. Эти знания создают целостное представление о значении цвета в традиционном прикладном искусстве, символике художественных образов, средствах выразительности при создании произведений художественной вышивки и художественного кружевоплетения.

В этом контексте формирование колористической грамотности в профессиональном становлении будущих художников в области художественного кружевоплетения и художественной вышивки предполагает воспитание у них чувства красоты, тяги к возвышенному, а также формирование умения фокусироваться на грамотном цветовом восприятии и воспроизведении гармоничных цветовых сочетаний, с помощью которых создаются уникальные высокохудожественные произведения. Курс «Цветоведение и колористика» помогает формировать у студентов правильное видение их будущего изделия, умение подбирать различные цвета и гармонично сочетать их, что является ключевым навыком в процессе освоения профессионального блока дисциплин.

Литература

1. Варгот Т.А. Цветоведение и колористика / Учебное пособие к практическим и теоретическим занятиям. – Челябинск: Издательский центр Южно-Уральского государственного университета, 2014. – 49 с.
2. Ефимова Л.В. Русская вышивка и кружево: Собрание Государственного исторического музея / Л.В. Ефимова – Москва: Книга по требованию, 2013. – 270 с. ISBN 978-5-458-31809-9
3. Максимович В.Ф., Александрова Н.М. Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014 – 56 с. ISBN 978-5-906697-10-3
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.03.02 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1361).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1389).

6. Христолюбова Д.Ю. Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижевское, скопинское, ряжское, рязанское): Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христолюбова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 37 с. ISBN 978-5-906697-54-7

7. Хубиева З.Ю. Роль колористики и цветоведения в подготовке студентов-дизайнеров // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 3(52). – С. 194-195.

References

1. Vargot T.A. Cvetovedenie i koloristika / Uchebnoe posobie k prakticheskim i teoreticheskim zanyatiyam. – Chelyabinsk: Izdatel'skij centr YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, 2014. – 49 s.

2. Efimova L.V. Russkaya vyshivka i kruzhevo: Sbranie Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya / L.V. Efimova – Moskva: Kniga po trebovaniyu, 2013. – 270 s. ISBN 978-5-458-31809-9

3. Maksimovich V.F., Aleksandrova N.M. Sovremennoe professional'noe obrazovanie v oblasti tradicionno prikladnogo iskusstva Rossii: monografiya / V.F. Maksimovich, N.M. Aleksandrova – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014 – 56 s. ISBN 978-5-906697-10-3

4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.03.02 Hudozhestvennoe oformlenie izdelij tekstil'noj i legkoj promyshlennosti (utv. Prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 27 oktyabrya 2014 g. № 1361).

5. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam) (utv. Prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 27 oktyabrya 2014 g. №1389).

6. Hristolyubova D.YU. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya (mihajlovskoe, izhevskoe, skopinskoe, ryazhskoe, ryazanskoe): Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / D.YU. Hristolyubova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 37 s. ISBN 978-5-906697-54-7

7. Hubieva Z.YU. Rol' koloristiki i cvetovedeniya v podgotovke studentov-dizajnerov // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – 2015. – № 3(52). – С. 194-195.