

С.Ю. Камнева

*Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
(институт)» (г. Москва, Россия)*

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ

Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования проектной культуры студентов в области художественной вышивки. Проектная культура представлена как форма интеллектуального обеспечения творчества художников. Особое внимание уделяется процессу профессионального обучения студентов проектированию художественной вышивки.

Ключевые слова: художественная вышивка; творчество; междисциплинарная связь; проектирование; этапы обучения.

Svetlana Kamneva

Moscow branch of Higher School of Folk Arts (Institute) (Moscow, Russia)

FORMING DESIGN CULTURE OF PROSPECTIVE ARTISTIC EMBROIDERY ARTISTS

Annotation. The article considers the ways of forming design culture of artistic embroidery students. Design culture is presented as a form of intellectual support of artists' creativity. Special attention is paid to the process of teaching artistic embroidery designing to students.

Key words: artistic embroidery; creativity; interdisciplinary connection; designing; stages of training.

Художественная вышивка ярко отражает духовную жизнь народа, его культуру, является богатейшим наследием, представляет большую эстетическую ценность. Русская народная вышивка, основанная на исторических художественных традициях, требует сохранения, возрождения и развития, что возможно только при соответствующем высшем профессиональном образовании художников в этой области.

Работа художника декоративно-прикладного искусства представляет собой художественную, конструктивную и проектную деятельность, для успешной реализации которой необходимо владение различными техниками и технологиями выполнения конкретного вида художественной вышивки с учетом исторических художественных традиций и осознания современного состояния этого вида традиционного прикладного искусства.

По мнению В.Ф. Максимович, судьба каждого центра ценнейшей отрасли национальной художественной промышленности - народных художественных промыслов - сегодня полностью зависит от молодых профессиональных художников - выпускников профессиональных учебных заведений (начальных и средних) народного декоративно-прикладного искусства, которых в свою очередь ещё в школьном возрасте необходимо профессионально ориентировать на их будущую профессию [3, с. 9].

Задача кафедры художественной вышивки Московского филиала Высшей школы народных искусств заключается в сохранении и развитии уникального вида декоративно-прикладного искусства - художественная вышивка. Развитие промысла насчитывает многовековую историю, каждый вид вышивки имеет свои как орнаментальные, так и технологические особенности. Приобщая студентов к истокам художественного ремесла,

кафедра вносит вклад в общее состояние современного декоративно-прикладного искусства России, дает возможность промыслу выйти за привычные границы производства изделий с художественной вышивкой, ориентируя студентов на тенденции современной модной индустрии, требования современного покупателя, при этом цена и сохраняя традиционные технологии и принципы орнаментации.

Кафедра ставит своей целью подготовку высококвалифицированных специалистов в области художественной вышивки, одного из видов декоративно-прикладного искусства, способных не только творчески мыслить, но и в совершенстве выражать свои замыслы как на художественно-графическом проекте, так и в материале, владеющими знаниями исторического и современного состояния в области художественной вышивки, тенденций модной индустрии, маркетинга. За время своего существования кафедра провела серьезную работу по сохранению, развитию и совершенствованию технических приемов народной художественной вышивки. Процесс проектирования и изготовления изделий декоративно-прикладного искусства с художественной вышивкой начинался с простейшего ассортимента (салфетки, столешницы, скатерти, шали, носовые платочки), усложнялся и модернизировался через создание более совершенных и современных изделий (панно, ширмы, зонтики, аксессуары для вечерних женских туалетов, детская и женская нарядная одежда). В настоящее время подготовка специалистов-художников по художественной вышивке включает в себя многогранный учебный процесс – академические занятия по общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, практики различной направленности (учебная, производственная, преддипломная). Сотрудничество с музеями по профилю специализации, работа в их фондах и запасниках, библиотеках, приобщение студентов к историческим истокам промысла в процессе всего периода обучения позволяют дать максимально полную информацию для дальнейшего профессионального творчества выпускников кафедры «Художественная вышивка». В процессе обучения у студентов формируются компоненты проектной культуры, которые выражаются в приобретении начальных навыков, освоении приемов работы различными материалами и инструментами, умении компоновать на листе, создавать свою композицию и творчески, индивидуально подходить к решению проекта. Задания по проектированию развивают индивидуальные особенности эмоционального отношения к объекту проектирования, помогают раскрыть творческий потенциал.

Проектная культура в области художественной вышивки представляет собой степень овладения проектно-творческой системой ведущих деятельностей (художественной, конструктивной, технологической, проектной) путем интеграции знаний специальных дисциплин (технологии, материаловедения, производственного обучения, технического рисунка, основ композиции) и постижение проектирования художественной вышивки, выражающееся в сформированности мотивационно-ценностного отношения к искусству художественной вышивки и реализации творческого замысла.

Согласно теории В.Ф. Максимович о важности взаимосвязи специальных дисциплин, существует ряд профилирующих дисциплин (комплекс), особенно значимых для профессионального образования в сфере художественной вышивки, а именно, «Технология и материаловедение художественной вышивки», «Производственное мастерство», «Общая композиция», «Проектирование», а также по общехудожественным предметам «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративная живопись».

Предмет «Проектирование» предназначается для проектирования изделий на основе народных традиций и соединяет в себе умение изображать плоскостные и объемные вещи с орнаментом, декорировать изделия вышивкой, пространственно мыслить, графически трактовать рисунки, выполнять их в

определенной цветовой гамме. Будущий художник декоративно-прикладного искусства должен уметь проектировать свое изделие на бумаге, т.е. изображать изделие с орнаментом на планшете, этому способствует последовательное накопление навыков в области графического изображения. «Проектирование» включает в себя: составление композиций плоскостных изделий, проектирование одежды и аксессуаров и проектирование изделий для оформления и декорирования интерьеров. Так графика, изучаемая на «Академическом рисунке», впоследствии необходима для создания эскизов, учит лаконичному пластическому и орнаментальному изображению изделий на бумаге. На занятиях студенты приобретают навыки работы с красками, изучают декоративно-прикладное искусство, народный костюм и орнаменты художественной вышивки.

Практические занятия по проектированию направлены на решение следующих задач: изучение закономерностей композиции той или иной техники вышивки; освоение принципов и методов декоративно-орнаментального изображения; повышение культуры восприятия; формирование эстетических потребностей и проектной культуры и развитие творческих способностей. Программа предусматривает изучение законов проектирования изделий традиционного прикладного искусства с художественной вышивкой, создания законченного проекта изделия, призванного удовлетворять эстетические потребности человека.

В ходе работы по выполнению проектно-творческих заданий по всем темам преподаватель обязан объяснить основные задачи композиционного проектирования, раскрыть технические возможности изобразительных материалов и определить последовательность ведения работы над проектом и степень законченности проектно-творческого задания.

Завершающим этапом обучения является дипломное проектирование. Студент должен продемонстрировать свои знания и умения самостоятельно создавать произведения искусства на высоком уровне, начиная с обзора литературы и заканчивая выполнением изделия на планшете и в материале. Выполняя индивидуальный проект, студент делает копии и зарисовки вышивки, а также костюмов, выполняет эскизы, проект на планшете, изделие в материале, пишет пояснительную записку. Студент обязан изучить труды искусствоведов, различные источники по народному и декоративно-прикладному искусству, проанализировать ассортимент изделий и творчески переосмыслить полученную информацию. На этапе эскизирования происходит поиск декоративного решения изделия, определяются принципы построения орнамента, пропорции и колорит. В дальнейшем эскиз тщательно разрабатывается. При выполнении дипломного проекта будущий художник ищет новое оригинальное решение и должен продемонстрировать знания основных законов построения изделий с вышивкой. Студент должен представлять назначение своего произведения, уметь обосновать выбор темы, композиционное и технологическое решение. Творческая интерпретация начинается со сбора материала. Выполняя зарисовки и копии, нужно выявить пластику формы, закономерности ее развития, пропорциональные отношения элементов друг к другу и к целой форме, разнообразие и богатство орнаментов, характер цветового решения.

Процесс профессионального обучения студентов проектированию художественной вышивки включает:

- поиск вариантов формы и конструкции модели и последующий выбор идеи проекта для форэскизирования;
- выбор идеи как принятие решения - конкретный вид художественной вышивки, соотносенной с выбранной моделью, виды ткани и нитей;
- итоговый отбор оптимального варианта и колористическое решение проекта с использованием оригинальных композиционно-творческих элементов художественной вышивки в трактовке современных моделей;
- анализ возможностей материализации проекта, его технологической и

конструктивной состоятельности, творческой интерпретации эскизных вариантов;

- создание, анализ и оценка выполненного графического проекта;
- собственная оценка и презентация проекта студентом-исполнителем, оценка студентами-сокурсниками, итоговая оценка преподавателем.

Художник не должен копировать старые формы, а переосмыслить и создать новые интересные проекты. Для этого необходимы глубокие знания в области народной вышивки. При создании проекта происходит процесс творческого переосмысления традиций народной вышивки с учетом развития искусства. Преподавание проектирования и композиции для будущих художников декоративно-прикладного искусства, обучение творческому процессу создания современных изделий на основе народной вышивки способствует гармоничному воспитанию будущих специалистов в духе любви к национальному искусству и традициям. Без изучения традиций невозможно развитие современного искусства.

Список использованных источников

1. *Атутов П.Р., Поляков В.А., Андрианов П.Н., Шамрай Н.Н.* и др. Дидактика технологического образования: Книга для учителя. Часть I. / Под ред. П.Р. Атутова. – Москва: ИОСО РАО, 1997. – 203 с.
2. *Коноплина, Н. В., Лазарев, В. С.* Развитие педагогического вуза: методология, теория, опыт: Монография. 2-е изд. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2010. - 288 с.
3. *Максимович, В.Ф.* Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01. М.: РАО ин-т худож. образования – М., 2000. – 293 с.
4. *Новиков, А.М., Новиков, Д.А.* Образовательный проект (методология образовательной деятельности). – М.: Эгвес, 2004. – 120 с.
5. *Шаповалова, И.А.* Взаимодействие произведений художественной литературы и живописи в системе развития общекультурных компетенций будущих специалистов декоративно-прикладного искусства// Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом: Вестник МЦМС №6/ под общей ред. А.П. Лободанова. –М.: Изд-во «БОС», 2016. С.151-162.

Сведения об авторе

Камнева Светлана Юрьевна – заведующий кафедрой «Художественная вышивка» Московского филиала ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (институт)", кандидат педагогических наук.

Адрес для корреспонденции: ул. Мусы Джалиля, 14, к. 2, Москва, Россия, 115573.

E-mail: makarova050672@yandex.ru

Author`s Data

Kamneva Svetlana Yurevna - Head of Artistic Embroidery, Moscow branch of Higher School of Folk Arts (Institute), Candidate Pedagogical Sciences (Moscow, Russia).

The address for correspondence: Str. Musa Jalil, 14, a. 2, Moscow, Russia, 115573.

E-mail: makarova050672@yandex.ru

© Камнева С.Ю., 2017.

Поступила в редакцию 21.02.2017.