

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий 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

Художественное кружево Санкт-Петербурга как инновационное явление кружевоплетения России
Artistic lace of St. Petersburg as an an innovative phenomenon of bobbin lace making of Russia

Аннотация. В статье исследовано влияние высшего образования на развитие современного художественного кружевоплетения, охарактеризованы основные направления модернизации стилистических, технологических и колористических особенностей нового вида художественного коклюшечного кружевоплетения, развитием и совершенствованием которого занимается кафедра художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академия).

Ключевые слова: школа, развитие, художественное кружевоплетение, традиция, новаторство, орнаментальное решение, цвет, фактура, материалы, технологические особенности, конструктивное решение, академический стиль, произведение, петербургское кружево.

Abstract. The article examines the influence of higher education on the development of modern artistic lace making, describes the main directions of modernization of stylistic, technological and coloristic features of a new kind of artistic bobbin lace making, the development and improvement of which the department of the Higher school of folk arts (academy) is engaged in.

Keywords: school, development, artistic lace-making, tradition, innovation, ornamental solution, color, texture, materials, technological features, constructive solution, academic style, product, St. Petersburg lace.

Санкт-Петербург – город уникальной красоты и неслучайно именно в историческом центре города были учреждены Мариинская практическая школа кружевниц (1883), и Высшая школа народных искусств (2003) – единственное учреждение высшего образования, готовящее специалистов по 23 направлениям традиционных художественных промыслов России, располагающееся в историческом здании 1912 г. – Школе Народного Искусства имени императрицы Александры Федоровны.

В статье исследуется влияние высшего образования на развитие художественного кружевоплетения – одного из уникальных направлений традиционных художественных промыслов.

Русское коклюшечное кружево имеет ряд региональных исторических видов художественного кружевоплетения: вологодское, киришское, елецкое, кировское, михайловское, скопинское, ижеславское, ряжское, ростовское, калязинское, галичское, белёвское, балахнинское, отличающихся друг от друга стилевыми, композиционными и технологическими особенностями, которые зародились и развивались в регионах России с конца XVII века. Некоторые виды кружевоплетения более не существуют, что требует серьезной работы в области возрождения и восстановления художественных традиций, как уникальной части культурного кода страны.

В настоящее время необходимо прорывное развитие в области художественного коклюшечного кружева. Кружево должно быть актуальным и интересным, прежде всего, молодому поколению художников, то, что привлекает и интригует зрителя, хочется изучить, освоить и создать свое. Смелые решения необходимо приветствовать, но в их основе должны лежать знание, строгое соблюдение технологии и грамотное художественное построение орнамента.

Почему сейчас не актуальны классические кружевные изделия? Потому что они создавались на основе утвердившегося художественного стиля, со строгим соблюдением традиционных для коклюшечного кружевоплетения материалов, без привнесения новаций. Классические кружевные изделия российского производства сейчас мало интересны, особенно иностранному зрителю. Можно наблюдать процесс большого отрыва в производстве современного западного кружева от исторических традиций и ценностей. С одной стороны, это возможно рассматривать как развитие, однако конечной цели такая тенденция не имеет: нет профессиональных учебных заведений, отсутствуют традиции технологической и художественной школы, веками создаваемые европейскими художниками образцы не интересуют современного создателя кружева. Коклюшечное кружевоплетение запада превратилось в обывательский клуб по интересам. Современные художники-любители руководствуются собственными чувствами и эмоциональным видением того, что собираются воплотить в произведении. Самобытные творцы, не имея профессионального образования, опираются лишь на талант.

Важным фактором развития и популяризации любого вида искусства является профессиональное образование. Именно образование дает правильное движение вперед в любой сфере деятельности, особенно в научной и творческой. Исторически, в каждом традиционном центре кружевоплетения открывались школы для изучения и развития этого вида искусства. И по прошествии ряда лет, в конкретном регионе бытования, кружево приобретало свой стиль и имя.

В 2005 году в Высшей школе народных искусств была создана кафедра художественного кружевоплетения, обеспечивающая проведение учебной, методической, воспитательной и научной работы, осуществляющая обучение студентов по трем традиционным видам художественного кружевоплетения: вологодскому, киришскому и михайловскому.

С начала своего творческого пути студенты, совместно с педагогическим составом кафедры, создают собственный стиль в кружеве, разрабатывая качественно новые решения в художественном кружевоплетении, но обязательно основываются на традиционной технологии исторических центров вологодского, киришского и михайловского кружевоплетения.

В структуре подготовки будущего художника традиционных художественных промыслов, специализирующегося в области художественного кружевоплетения, необходимы профессиональные знания технологического исполнения различного вида кружева: парного, многопарного, сцепного и парно-сцепного. Студенты владеют разными видами построения орнамента, создают классические и инновационные варианты кружевных изделий, моделируют и конструируют масштабные изделия, объемные элементы одежды. На высоком профессиональном уровне выполняют сколок кружевного изделия, создают кружево по сколку, применяют в работе различные технологические приёмы и виды кружевоплетения, варьируют фактуру и цвет кружева (рис. 1-2).

Рис. 1. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии)

Важными факторами успешности обучения студента являются: пытливость ума, знание теории, материалов, совершенное владение технологией, постоянный творческий поиск, создание уникальных произведений посредством творческой переработки образцов исторических произведений, умение создать инновационное, не имеющее аналогов в этом виде искусства, а также умение передать накопленные знания, делиться опытом и творческими идеями.

Благодаря молодому поколению обучающихся и их стремительной жизни познать все, приходят новые, казалось бы, ранее невыполнимые идеи.

Активный поиск решений и желание найти наиболее выигрышный вариант способствуют инновационным находкам, ряд из которых апробируется и закрепляется в практике художественного кружевоплетения. Создавать новое всегда интересно и рискованно, но результат всегда оправдан: либо в итоге видишь гениальное произведение или убеждаешь себя, что больше этого решения никогда в практике не используешь.

Рис. 2. Выпускные квалификационные работы студентов кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии)

В процессе обучения по программе бакалавриата студенты осваивают теоретическую и практическую программу, защищают выпускную квалификационную работу, создавая уникальное произведение одного из видов традиционного художественного промысла. На кафедре художественного кружевоплетения – это платья или костюмы вологодского, киришского и михайловского кружева, включающие инновационные решения и идеи, созданные на основе традиционных технологий. Вологодское кружево, созданное студентами в Высшей школе народных искусств, имеет отличительные характеристики по сравнению с классическим вологодским кружевоплетением. В нем есть неизменная технологическая основа, но вот все остальное – форма, фактура, цвет, композиция, материалы – абсолютно новый виток в искусстве художественного кружевоплетения. С полной уверенностью можно утверждать, что кружевные изделия, выполненные на кафедре художественного кружевоплетения – это не вологодское, а петербургское художественное кружево, т.к. выполняется современными молодыми художниками, активно интересующимися веяниями моды, создающими новый русский художественный академический стиль кружева.

Академический стиль художественного кружевоплетения – строго выдержанный орнаментальный ритм, передающий точность и конкретность художественного содержания произведения, не имеющий лишних линий и недосказанности, но не препятствующий поиску новых путей и творческих

решений в геометрическом, растительном, антропоморфном и зооморфном видах орнамента, материале и цвете будущего кружевного произведения.

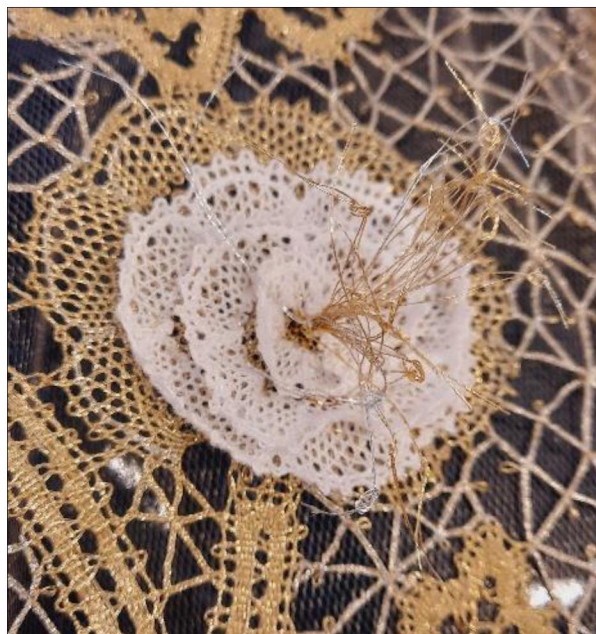

Рис. 3, 4. Фрагменты кружевных дипломных произведений, включающие новаторские решения

Этот новый пласт в искусстве кружевоплетения создается долгое время благодаря упорядоченной системе и профессиональному подходу к уникальному виду деятельности. Уникальность произведений, заключается в (рис. 3-10):

- конструктивном решении каждой модели с объемными элементами, отсутствии повторений, каждый силуэт индивидуален;
- эксклюзивном цветовом решении: впервые в кружевном полотне применены контрастные цветовые сочетания, плавно переходящие друг в друга оттенки;
- инновационном использовании и сочетании материалов, таких как мохер, проволока, металл, металлизированная нить, хлопок, лен, мулине, полиэстер, вискоза, шерсть, сетка, синтепон и т.д.;
- применении разнообразных технологических приёмов, основанных на исторической традиционной технологии кружевоплетения: включение обтянутых нитью круглых пайеток в кружевное плетение, металлизированное мерное кружево с площенкой (раскатанная через вальцы латунная проволока), соединении готового материала (сетки, ткани) с кружевным плетением и т.д.;
- богатстве орнаментального решения: академический стиль рисования композиции любой сложности;
- новаторстве фоновых решеток: в изделиях применяются более 30 новых видов фона;
- соединении русской и европейской технологий кружевоплетения;

- строгом соблюдении региональных технологических особенностей плетения: вологодского, киришского, михайловского, ижевского, балахнинского.

Рис. 5-10. Фрагменты выпускных квалификационных работ студентов кафедры художественного кружевоплетения с новаторскими решениями

За семнадцатилетний период работы Высшей школы народных искусств (академии) кружево кафедры художественного кружевоплетения приобрело узнаваемые черты, которые невозможно перепутать ни с одним региональным видом: в изделиях все продумано до мелочей, композиция наполнена смыслом, построение художественного орнамента доведено до академизма, технология отточена до совершенства. Классика остается в художественном содержании произведения и в технологическом исполнении, но

конструктивная и материальная часть художественного образа наполнена инновационными решениями, здесь художник может смело экспериментировать.

Рис. 11. Ананьева С.
Платье с капюшоном.
Киришская сцепная техника
плетения. 2014.
Рук. Ю.Е. Лапина

Рис. 12. Федосова Н.
Платье. Михайловская
сцепная и численная техники
плетения. Рязанский филиал
ВШНИ. 2018.
Рук. Д.Ю. Христюлова

Студентами кафедры художественного кружевоплетения создано свыше 40 художественных изделий киришского кружевоплетения, которое практически угасло в XX веке: уникальные выпускные квалификационные работы и курсовые изделия, отражающие стилевые и технологические особенности традиционного кружева Ленинградской области (рис. 11). Для изделий характерна разреженность и «гладкость» плетения сцепного кружева, в котором фон в виде заполнений из насновок и плетешков является главным, а геометризованный основной узор, выполненный полотнянкой разных видов, как бы растворяется.

В киришском кружеве нет отвивных петелек, соответственно нет округлых и острых форм в решётках, они просты и лаконичны, нет скани – рельефной нити, украшающей и подчеркивающей основной узор, нет в киришском кружеве и сетки, которую так любит Елец, Киров и Вологда.

Ведётся успешная работа по развитию михайловского кружева, самого яркого и самобытного вида русского кружевоплетения. Студенты Рязанского филиала Высшей школы народных искусств под руководством выпускницы академии создали свыше 20 уникальных произведений с характерными яркими чертами: крупной плотной полотнянкой, объёмной, рельефной сканью, обилием декора в плетении, красочностью подбора нитей и соединения двух основных техник русского кружева – численной и сцепной (рис. 12).

Достижения кафедры художественного кружевоплетения нельзя назвать завершённым, помимо дальнейшего развития нового вида художественного кружевоплетения – петербургского кружева – есть комплекс перспективных и важных задач: восстановление утраченных региональных видов художественного кружевоплетения

(калязинского, галичского, белевского, ижеславского, ряжского, скопинского) и их совершенствование и развитие при соблюдении технологических, колористических, стилистических особенностей плетения; создание новой линейки кружевных образцов с включением инновационных решений по итогам проводимых в лабораторных условиях экспериментальных исследований материалов.

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». – Санкт-Петербург, 2014. – 180 с.

2. 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.

References

1. 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, 2014. – 180 s.

2. 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., il.