

Швецова О.В., старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала Высшей школы народных искусств (института)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ МАСТЕРСТВЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА («ГЛАДЬ В СОЕДИНЕНИИ ТКАНИ»)

Аннотация. Автор рассматривает применение инновационных технологий в исполнительском мастерстве при подготовке художников-мастеров в области художественной вышивки. Рассмотрены особенности методики обучения художественной вышивке гладью в технике «Соединение тканей». Раскрыто значение учебных программ «Исполнительское мастерство» и «Композиция» в формировании не только мастера-исполнителя, но творческой личности – высокопрофессионального художника традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: Инновационные технологии, вышивка, профессиональное образование, исполнительское мастерство, гладь в технике «соединение тканей».

Shvetsova O. V., senior Lecturer of art embroidery department of Moscow branch of Higher School of Folk Arts (institute)

INNOVIATIVE TECHNOLOGIES OF ART EMBROIDERY IN PERFORMING SKILLS WHEN TRAINING SPECIALIST IN THE FIELD OF ARTS AND CRAFTS

Abstract. The author considers the use of innovative technologies in the performing arts in the training of artists in the field of artistic embroidery. The features of teaching methods of artistic embroidery in the technique of «fabric Connection» are considered. The importance of the educational programs «Performing skills» and «Composition» in the formation of not only the master artist, but also the creative personality – a highly professional artist of traditional applied art.

Key words: Innovative technologies, embroidery, professional education, performing skills, satin stitch in the technique «connection of fabrics».

Вышивание – древний вид декоративно-прикладного искусства. Вышивка в жизни человека появилась много веков назад, является одним из наиболее доступных видов художественного творчества, тесно связанных с народным бытом и имеющих многовековую историю.

Неповторимые художественные изделия народных промыслов России любимы и хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом, они стали символом отечественной культуры. Ее возникновение и историческое бытование началось с XV века, в более чем тридцати регионах России. При этом в одном регионе возможно наличие нескольких центров художественной вышивки, различных по технологии, композиционному и колористическому решению.

Исторически существовали такие формы обучения, как семейное дело, частное обучение в артелях, у мастера, в учебных мастерских, церковно-приходских школах, монастырях.

Художественная вышивка требовала всегда высокого мастерства исполнения на основе знаний по технологии художественной вышивки. Появилась необходимость повышения качества художественных работ. Это одна из причин перехода от ученичества к организованному образованию в области декоративно-прикладного искусства. Уже первые школы показали свое преимущество полноценного образовательного процесса. Промыслы продолжали развиваться, а вместе с ними развивались и учебные заведения. Деятельность профессиональных учебных заведений, готовящих художников-мастеров в области художественной вышивки очень важны, так как профессиональное образование имеет важнейшее значение в сохранении и развитии традиции данного вида ДПИ.

Перед преподавателями декоративно-прикладного искусства, в том числе и преподавателями Московского филиала ВШНИ, стоит задача: не только развить весь тот творческий потенциал, который заключен в юных мастерах, но и помочь студентам приобрести тонкий, художественный вкус и умение грамотно разрабатывать композиции изделий с художественной вышивкой с последующим (технически грамотным) исполнением их в материале.

Традиционной формой передачи мастерства является ученичество, которое усваивается непосредственно в обстановке живого творческого контакта в коллективе и неизменно сопровождается наглядными примерами.

В обучении необходимо учитывать требования, диктуемые самим промыслом, и специально разрабатывать учебные программы обучения кадров для народных

художественных промыслов. Изделия художников-мастеров должны сохранить и отразить традиции и одновременно быть современными, отвечать новым требованиям и тенденциям моды. Поэтому обучение в ВШНИ состоит из нескольких уровней, одним из которых является колледж, по окончании которого обучающимся студентам дается диплом о среднем профессиональном образовании. Второе звено – вуз, где дается высшее образование.

За длинную историю деятельности института были выработаны специальные программы, собран огромный методический материал (изделия с выполненной вышивкой, литература по истории и технологии выполнения вышивки).

Среди изучаемых предметов на первом месте по важности стоит такой предмет, как исполнительское мастерство. Мастерство как предмет обучения – это совокупность определенных знаний, умений и навыков, получаемых, а затем применяемых студентом для выполнения учебного задания. Мастерство, по мнению К.Ф. Юона, – это творческая мысль плюс техника и плюс образ, где выполнение изделия невозможно без определенных знаний при построении авторской композиции [3]. На этом основании мы считаем одним из основных аспектов профессионального образования внимание к взаимосвязи мастерства и композиции как основы обучения. При этом в учебный процесс должны быть внедрены современные формы и методы преподавания дисциплин с целью не просто глубокого изучения, а погружения в сущность народного искусства.

На занятиях по мастерству студенты обучаются:

- основным приемам в выполнении изделий декоративно - прикладного искусства

- освоению традиционных и современных технологий

- практическому освоению копий и собственных композиций

С учетом этого, в основу комплексного обучения технологии положены одновременно метод освоения технологических приемов, характерных для всех видов вышивки (последовательно от простых до сложных), и тамбурный шов – мережка – сетка – строчка – атласники, и метод обучения от общности технологических элементов и приемов художественной вышивки - к частным регионально - историческим особенностям каждого вида, соотнесенного с местом возникновения и развития этого искусства.

Это способствует высокотехническому освоению технологических элементов вышивки путем духовного погружения, обучающихся в сущность каждого вида

художественной вышивки через ее лучшие образцы, что стимулирует формирование профессионального интереса к технологии и эстетике этого искусства.

Программа занятий предусматривает, прежде всего, освоение технических приемов мастерства, точность следования образцам, которые копируют студенты, аккуратность и тщательность выполнения работы. Процесс этот довольно сложный, трудоемкий и, на первый взгляд, может показаться несколько однообразным. Но строгий регламент освоения приемов и различных техник вышивки, следование критерию – точности повтора образца - оказывается, в конечном счете, оправданным. Здесь, может быть, как ни в каком другом виде народного искусства, требуется на первых порах правильная постановка руки и воспитание вкуса на подлинных народных образцах вышивки. Все это окупится потом. И придет время для проявления студентами собственной фантазии и выдумки, но уже на прочной основе владения профессиональным ремеслом, когда творческое воображение ничем не будет скованно.

Становится все более очевидным, что в деле подготовки специалиста традиционного декоративно - прикладного искусства, в том числе и в рассматриваемой нами области, главное - не только совершенное владение мастерством, усвоение готовых знаний, - но и развитие у выпускников способностей к применению методов познания, дающих возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать. Известно, что успехов в деле развития личности выпускника, ее различных аспектов можно добиться лишь с помощью совершенствования всего комплекса, составляющего образовательный процесс: его смысла, содержания, направленности и др. Немаловажную роль при этом играет направленность обучения на приобретение и накопление студентами собственного опыта творческой деятельности. Именно в результате овладения подобным опытом формируется ряд качеств, которые в совокупности характеризуют обучающегося как творческую личность и образуют его творческий потенциал.

Творческий потенциал художника должен быть на таком уровне, чтобы молодой специалист мог самостоятельно решать проблемы живописного и графического строя композиции. Следовательно, формирование у студента опыта творческой профессиональной учебной исследовательской деятельности и, как результат творческого потенциала, должно задавать направленность всему учебному процессу. Подобная точка зрения неоднократно подтверждалась в трудах выдающихся философов, психологов, педагогов прошлых столетий относительно вопросов образования.

Инновационные технологии представляют собой набор средств, методов, мероприятий, которые обеспечивают инновационную деятельность. Инновация (от латинского *innovation* – нововведение), конечный результат научно - технического или иного творчества, приходящего к существенному изменению жизнедеятельности человека, общества, природы [1]. Образование, как социальный институт, воспроизводит интеллектуальный потенциал страны, оно должно отвечать интересам общества, конкретной личности и требованиям потенциального работодателя.

Как и в других отраслях деятельности человека, введение новейших технологий значительно ускорит процесс поиска и передачи информации, будет способствовать преобразованию характера умственной деятельности, автоматизирует человеческий труд.

Рассмотрим особенности методики обучения художественной вышивке гладью в технике «Соединение тканей». Орнаментальное искусство в вышивке, тем более в гладевой технике «Соединение тканей», является очень сложным и специфичным. Так как здесь орнамент вышивки не только оформляет поверхность ткани, акцентируя внимание на той или иной детали, но при этом соединяет ткани, весьма разнообразные по фактуре, по плотности, по цвету, и т.д. и обогащает весь художественно - образный строй вышитого изделия.

У каждой из техник свое исполнение, особые черты, придающие неповторимость и уникальность орнаментальным формам. Не исключено, что в некоторых изделиях существует совмещение различных приемов выполнения, таким образом, достигается большая декоративность и выразительность орнамента. Эта вышивка – современный и эффективный способ оформления нарядной одежды, своего рода имитация аппликации.

Внимательность необходима с первого этапа сметывания двух тканей. Очень важно сделать это ровно с равномерным натяжением, чтобы впоследствии избежать перекосов между двумя полотнами ткани. После того, как ткани будут запялены, на ткань переводится рисунок. Выполнение вышивки начинается с выполнения линии соединения. Для этого формы, идущие по линии соединения тканей, обшиваются стебельчатым швом, а затем выполняется гладь. После того, как линия соединения вышита, ткани обрезаются по контуру форм. Верхняя ткань обрезается с изнанки, а нижняя - с лицевой стороны. После того, как выполнена обрезка тканей, переводят рисунок. Затем приступают к выполнению оставшейся глади и разделок. Так выполняется «Соединение тканей». Перед началом работы обращается внимание

студентов на сложность создания новых рисунков для таких вышивок, без специального художественного образования выполнить их трудно, так как нужно четко представлять технологию выполнения этой техники. Необходимо выбрать место, где именно пройдет линия соединения. Она должна быть, прежде всего, красивой и одновременно «спрятанной» среди орнамента. Все эти правила необходимо учитывать при создании модели платья и орнаментальной композиции, выполненной в технике «Соединения тканей».

Этот способ произошел от техники «аппликации по тюлю», которыми расширялись царские одежды. Отличие техники «Соединение тканей» от техники «аппликации» состоит в том, что ткани не накладываются друг на друга, а запяливаются вместе, вышиваются и лишь потом обрезаются по линии соединения.

При выполнении «Соединения тканей» чаще используют растительный орнамент, который открывает перед нами большие возможности для создания цветочных мотивов вышивки. При стилизации цветов подчеркивается характер растений, удаляется или ослабевает частное или случайное. Часть изменения настолько значительна, что первоначальный материал (зарисовки живых цветов, копии старинных вышивок) преобразуется до неузнаваемости. Гладьевая техника «Соединение тканей» является свободным видом вышивки. Особенностью этого типа шитья является возможность использования двух контрастных по цвету или по фактуре (структуре) тканей. Особенно обогатить и украсить изделие можно применением бисера и люрекса при выполнении декоративных сеток, ажурных разделок и стягов.

Гладьевая техника «Соединение тканей» – наиболее современный способ декоративного оформления одежды. В ней применяются традиционные и современные инновационные технологии. В этой технике, как правило, выполняются такие изделия, как платья, блузы, юбки, брючные костюмы.

Список литературы

1. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно - прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления/ В.Ф. Максимович – М.: Флинта, 2000.
2. Большая российская энциклопедия: в 30т./ предс.науч.-ред. совета Ю.С. Осинев; отв.ред. С.Л. Кравец. – Т.11. –М., 2008.
3. К.Ф. Юон «Об искусстве» Москва Советский художник 1959.
4. М.А. Некрасова «Народное искусство России в современной культуре.– М.: «Коллекция М», 2003.