

получению знаний и практических умений, что соотносено с расширением кругозора, углублением и систематизацией знаний, умений и навыков, а также приобретение профессиональных компетенций, что составляет важную часть общей системы профессионального образования.

А.М. Новиков полагал, что «компетентность» – это самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимися учебном и жизненном опыте, его ценностях и склонностях [4, с. 65].

Глубокое изучение рассмотренных подходов является закономерным и традиционным в системе образования, так как отражает сущность процесса обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи. В итоге выявлено, что ведущая роль в системе профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи отводится традициям, а основой творчества выступает сохранение художественных особенностей. Именно непрерывность традиций, вовлечение молодого поколения в исследовательскую деятельность, что способствует возрождению промысла.

Литература

1. Богуславская И.Я. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов – Л., Художник РСФСР, 1981. – 374 с.: ил.
2. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.
3. Новиков А.М. Основания педагогики. / Пособие для авторов учебников и преподавателей. – М.: Эгвес, 2010. – 208 с.
4. Платонов К.К. О системе психологии М.: Мысль, 1972. – 216 с.

Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства

Сафронова И.Н., член Союза художников России, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров, профессор, заведующая кафедрой дизайна костюма, творческий директор Института дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Глущенко И.М., член Союза дизайнеров, доцент кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна

Safronova I., the member of the Union of artists of Russia, the member of the St. Petersburg union of designers, professor managing department of design of a suit, the creative director of Institute of design of a suit of St. Petersburg State University of industrial technologies and design.

Glushchenko I., member of the Union of designers, associate professor of design of a suit of St. Petersburg State University of industrial technologies and design. glushchenkoira@mail.ru

**Исторические традиции и современные приёмы декорирования
в дизайне костюма**
**Historical traditions and modern techniques of decoration
in fashion design**

Аннотация. В статье рассматривается роль различных приемов декорирования в дизайне костюма. Определяются основные области сбора информации об источниках орнаментальных мотивов. Прослеживается связь искусства орнамента прошедших веков и десятилетий с современными модными направлениями.

Ключевые слова: орнаментальные мотивы, современные приёмы декорирования, современные модные тенденции

Abstract. This article discusses the role of different techniques of decoration in fashion design. We identify the main areas of collecting information about the sources of ornamental motifs. The influence of art ornament of past centuries and decades of the twentieth century on the modern fashion trends is shown

Keywords: ornamental motifs, modern techniques of decoration, modern fashion trends.

Введение Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения позволило включить в учебный план подготовки бакалавров на кафедре дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна дисциплину «Современные приёмы декорирования в дизайне костюма». Необходимость введения этой дисциплины обосновывается тем, что на протяжении продолжительного периода времени в модных тенденциях существует повышенный интерес к теме орнаментации материалов и декорирования одежды.

Цель дисциплины – раскрыть перед студентами, будущими дизайнерами костюма, многообразие орнаментальных мотивов и приёмов их исполнения; познакомить с принципами применения в костюме различных видов декора; а также определить основные направления поиска информации о различных видах орнамента. В результате изучения данной дисциплины студенты должны получить навыки исследования и анализа различных орнаментов и их стилизации в соответствии с современными модными тенденциями, научиться использовать результаты исследования в своих творческих работах.

Основными областями поиска информации являются:

- орнаментальные мотивы различных стилей прошедших эпох;
- орнаменты различных периодов XX века;
- традиционные орнаменты костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства народов разных стран;
- модные тенденции, которые дают рекомендации об использовании конкретных видов орнаментальных мотивов, их масштабе, цветовом решении, характере стилизации.

Приобретенные знания источников информации в области орнаментального искусства и практические навыки позволят студентам найти точки соприкосновения прошлого и настоящего, разработать собственные инновационные образцы текстильных орнаментов и фактур материалов для одежды, элементы и детали декора и использовать их в творческом процессе создания новых образов.

В дизайне костюма существует два приёма декорирования:

- орнаментация тканей и материалов для одежды, выполненная с применением самых различных техник;
- различного вида отделки, например, тесьма, кружево, фурнитура и др.

Орнамент играет важную роль в создании художественного образа костюма.

Орнаментальные мотивы разделяется по стилевой и национальной принадлежности.

В зависимости от используемых материалов, от приемов и техники исполнения орнамент в дизайне костюма и аксессуаров может быть: живописным, графическим, мозаичным, тисненым, инкрустированным, гравированным, печатным, тканым, вышитым, набивным, плетеным, вязанным, перфорированным и др.

Орнаменты для тканей, трикотажных полотен, нетканых и других материалов для одежды можно разделить на группы в зависимости от творческих источников, которые были использованы при их разработке. Основные группы орнаментов: фигурный, растительный, предметный, геометрический (плоскостной и объемный), смешанный, фантастический, астральный, каллиграфический, технический, анималистический, традиционный, сюжетный, геральдический, пейзажный, символический, беспредметный, граффити.

Основные формы существования орнаментальных мотивов в костюме – это раппортные ткани, ткани с купонным рисунком, монокомпозиция, кайма.

В дизайне костюма используются несколько приемов орнаментации: орнаментация самих тканей и материалов для одежды, и декорирование их поверхности орнаментальными мотивами, выполненными в различных техниках, возможно с применением дополнительных материалов.

Рисунки на тканях могут выполняться ткацким и печатным способами. Примером ткацкого рисунка могут служить ткани со сложным ткацким переплетением, гобелен, жаккардовое полотно. К печатным способам орнаментации тканей относятся: принт; набойка; горячий, холодный, узелковый батик; свободная роспись; шелкография; «деграде»; «граффити»; термопечать.

Множество способов и техник декорирования поверхности тканей и материалов для одежды можно условно разделить на две группы, объединяя их по похожим признакам. Эти способы нанесения орнамента связаны с трансформацией поверхности материалов для одежды.

К техникам нанесения орнаментальных мотивов, выполненных прореживанием материала, можно отнести перфорирование люверсами, изготовление мережки, вышивка «ришелье», вставки кружева, травление, «деворе», плетение, макраме.

Орнаментальные мотивы, выполненные с утяжелением материала, следующие:

- вышивка: крестом, гладью, тамбурным швом, шнуром, бисером, узорной тесьмой, стеклярусом, блестками-паэтками, ручная и машинная, выполненная хлопчатобумажными, шелковыми, шерстяными цветными нитками;
- аппликация: тканью, кожей, замшей, мехом, кружевом;
- создание фактурного орнамента из основной ткани: защипы, «серсакер», техника «креш», «вафли», плиссе, гофре. Эти приемы наиболее эффективны в гладкоокрашенных тканях светлых тонов.

Несколько особняком стоит лоскутная техника «квилт» или «печворк», которая в России получила название «лоскутное одеяло». Сшивание разноцветных кусочков ткани, большая часть которых имеет разные орнаментальные узоры, создаёт качественно новую орнаментальную ткань. В технике лоскутного шитья, могут быть использованы не только ситцы, но и кожа, замша, трикотаж, разноцветный мех («меховая мозаика») или бархат, парча, атлас, тафта. Несмотря на применения одной и той же техники, образное решение моделей будет различно настолько, насколько велика разница в используемых материалах.

Изучение многочисленных образцов народного, исторического и современного костюма убедительно показывает, какую важную роль играет орнамент в дизайне костюма. Орнамент украшает костюм или отдельные его детали, поверхность которых он покрывает, акцентирует, привлекает внимание к ним, обогащает художественно-образное решение костюма, выступает как средство членения формы костюма, если в композиции костюма участвуют орнаментированные поверхности и гладкие, лишённые орнамента. Используя различные приёмы нанесения орнамента, дизайнер создаёт ощущения легкости или тяжести костюма, подчеркивая свойства материала. Орнаментальные мотивы выделяют костюм среди других (эта функция важна для сценического костюма). Практической функцией орнамент не обладает в отличие от отделок, которые могут иметь утилитарный характер, например, застёжки. [3, с. 5]

В каждой эпохе можно найти орнаментальные мотивы, способные обогатить образное решение современного костюма. Каждая эпоха ознаменована появлением новых, уникальных орнаментов.

Геометрические орнаменты Египта – полосы, ромбы и клетки с точками и кругами впоследствии перешли в более поздние исторические эпохи. Египтяне могут считаться родоначальниками активного использования растительных орнаментов. К теме орнаментов Египта дизайнеры костюма обращались неоднократно. А. Экстер одна из первых

обратила внимание на египетские мотивы. В 1997 г. Джон Гальяно использовал образ и орнаментику Древнего Египта при создании экстравагантных туалетов в стиле «бодиарт».

Наиболее популярный орнаментальный мотив, родившийся в античной Греции – меандр – впоследствии очень широко использовался практически во все эпохи, начиная от Древнего Рима и Византии и заканчивая классицизмом и стилем ар-деко.

Самым знаковым орнаментальным мотивом древнего Рима является лист аканта. Претерпевая различные стилизации, он прошел долгий путь от Римской Империи через все последующие эпохи, вплоть до коллекций моделей одежды последних сезонов.

В костюме Средневековья впервые появились геральдические орнаменты с изображением стилизованных животных и птиц, а также стали широко использоваться каллиграфические орнаменты с латинскими надписями.

Орнамент барокко отличается разнообразием и выразительностью форм, пышностью, великолепием и торжественностью.

Орнаментальные мотивы тканей и гобеленов эпохи Рококо, геральдические вышивки, «филигранное золотое шитьё» украшают модели одежды современного облегченного кроя в модных направлениях коллекций 2013 года. Имитация вышивки и кружева на ткани выполняется с помощью цифровой печати и принтов.

Орнаменты классицизма внесли новое образное решение в текстильные рисунки – простоту форм, элегантность и умеренность, обращение к традициям античности.

Стиль модерн особенно ярко проявился в искусстве орнаментации тканей. Принципы и методы проектирования текстильных рисунков, сформированные в эпоху модерна актуальны в орнаментальном искусстве XX – XXI века и с успехом применяются дизайнерами Западной Европы и России [3, с. 14].

Каждое десятилетие XX века внесло свой вклад в развитие искусства орнаментации тканей и декорирования костюма. Это и бережное копирование традиционных народных мотивов, и революционные, новаторские решения, навеянные общими тенденциями развития искусства XX века. Достаточно отметить лишь некоторые из них:

- конструктивистские орнаменты 1920-х годов, которые появились под влиянием искусства авангарда, живописных работ художников-авангардистов С. Делоне, Л. Поповой, В. Степановой и других [4, с. 97].
- уникальные рисунки советских тканей «агит-текстиль» конца 1920-х-начала 1930-х, являющиеся отражением расцвета агитационного искусства в СССР;
- традиционные орнаментальные мотивы, актуальные в 1920-х, 1930-х и 1940-х годах.

Реалистические изображения орнаментальных мотивов в одежде 1950-х годов сменились в 1960-х на орнаменты, выполненные в условно-плоскостной манере, а также на абстрактные и беспредметные рисунки в стиле оп-арт с эффектами оптического обмана, движения на поверхности ткани и рельефные геометрические мотивы. Так орнамент, как элемент стиля большого искусства, подчиняясь общим тенденциям, менялся вместе с изменением мировоззрения и эстетических идеалов времени.

Наиболее яркие примеры применения традиционных орнаментов в истории современного костюма можно найти в конце 60-х годов XX века в коллекциях моделей фольклорного стиля, предназначенных для международных фестивалей мод. Для декорирования моделей использовались орнаменты хохломской росписи, гжели, резных и расписных прялок, дымковской игрушки, жостовских подносов, вышивки гладью, крестом, жемчугом, вологодское кружево.

Существенный вклад в искусство орнамента внес этностиль конца 1970-х, который обратился к традиционному орнаменту народов разных стран и континентов. Появились эффектные тканые, набивные, каймовые, крупнорепортные, купонные ткани, ткани-компаньоны и ткани с рисунком «лоскутное одеяло». Усложнились композиционные приемы применения и комбинирования орнаментальных тканей. [2, с. 256] Отдельно можно отметить декорирование джинсовой ткани: вышивка шелком, стразами, пайэтками, аппликация кожей и замшей, металлической фурнитурой.

Следует также обратить внимание на два периода в истории костюма XX века, когда мода сосредоточилась на разработке фактур поверхностей тканей с различными эффектами. В 70-е годы это – приёмы, имитирующие ручное ткачество, узелковые поверхности, букле, пестроткани, «ёлочки», «рогожки», использование металлических нитей, сложные жаккардовые рисунки в сочетании с печатным рисунком. В 1990-е годы, годы экономического кризиса, мода стиля «гранж» сделала акцент на разработке поверхностей тканей, искусственных и натуральных кож, меха с эффектом искусственного старения, линялости, потертости, жатости, непрокрашенности и «диких» краёв меха.

Использование контрастных сочетаний флуоресцентных цветов в геометрических и абстрактных орнаментальных мотивов дополнительно декорированных пайэтками и стразами, внес в моду авангардный стиль «диско 80-х».

Графический стиль конца XX века отличается от своих предшественников хаотичными «деконструктивными» цветовыми пятнами орнаментов, создающих оптические иллюзии искажения. Возникновение интереса к использованию орнаментов граффити в моделях авангардного стиля, размытых принтов с обрывками текста, рисунков рекламного и протестного характера является порождением определенных политических и социально-экономических причин и связано с массовыми выступлениями различных социальных групп населения.

Выбор источников вдохновения для разработки текстильных рисунков должен быть созвучным с ситуацией в обществе в данный момент, искусство современного орнамента откликается на знаковые события в истории общества.

Даже краткий обзор коллекций моделей ведущих мировых дизайнеров за последние годы позволяет сделать вывод о нарастании интереса к использованию орнаментов различных исторических периодов, к классическим орнаментам с геральдической символикой и орнаментам, имитирующим архитектурную лепку, которые получили название «ретро-принтов», в моделях винтажного стиля. Используются так называемые «архивные» ткани, орнаментальные мотивы костюмов прошедших эпох в стиле «исторический максимализм», «декоративное барокко».

Постоянное обращение к прошедшим десятилетиям минувшего века является наиболее яркой тенденцией последних сезонов и выражается в появлении «ностальгического стиля», стиля «винтаж», «ретро-стилей» в «цитировании рисунков 1970-х и 1980-х годов», возвращение рисунков в стиле оп-арт, граффити. При этом соединяются простые силуэтные формы с яркими колористическими решениями, сложными, часто трехмерными, орнаментами.

Совершенствуются известные и появляются новые технологии нанесения рисунка на ткань. В использовании текстильных орнаментальных приёмов последних лет наметилась тенденция наслаивания различных техник декорирования в одной ткани, например:

- ткацкий рисунок, затем набивной орнаментальный мотив с добавлением вышивки, аппликации, пайеток, бус;
- термопечать или аппликация по тканям и материалам с набивным рисунком;
- набивной рисунок по плиссированной поверхности ткани;
- термопечать или фелкография по поверхности материала с эффектом «креш»;
- имитация кружева, вышивки крестом на тканях с использованием термопечати;
- набивной рисунок по трикотажному полотну;
- вышивка нитками, вышивка бисером, «ришелье» и многие другие приёмы [3, с. 29].

Изучение орнаментального наследия воспитывает художественный вкус, формирует творческий потенциал, способствует развитию творческой фантазии и изобретательности, открывает возможности применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

Для разработки нового модного направления в текстильных орнаментах необходимо соединение мотивов, заимствованных из истории орнаментального искусства прошлого, общих тенденций развития в различных областях дизайна и открытий в новых технологиях производства текстильных материалов.

Литература

1. Бердник, Т.О. Дизайн костюма / Т.О Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 445 с.
2. Косарева. Е.А. Мода. XX век. Развитие модных форм костюма. – СПб, 2006 – 465 с.
3. Сафронова, И.Н. Орнаментальные мотивы в дизайне костюма: учебное пособие / И.Н. Сафронова, М.О. Потехина, Л.В. Аксенова. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013 – 71 с.
4. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972 – 112 с.

Шаповалова И. А., доктор педагогических наук, профессор, директор Московского филиала ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)»

*Shapovalova I.A., doctor of pedagogical Sciences, Professor.
ia.shapovalova51@yandex.ru*

Психолого-педагогическая поддержка личного восприятия студентами учреждений художественного образования произведений русских писателей

Psychological and pedagogical support of students ' personal perception of art education institutions of works of Russian writers

Аннотация. Результаты инновационного обучения родителей навыкам общения с ребенком, умениям выстраивать в семье конструктивный диалог подтверждают выводы о признании эффективности антропологического подхода к формированию родительских компетенций средства семейного чтения. В статье содержатся аналитические материалы, иллюстрирующие возможности использования сказок А.С. Пушкина для активного соучастия детей и взрослых в совместных обсуждениях вопросах их взаимопонимания, вопросы принятия ими ценностных ориентаций современной семьи.

Ключевые слова: антропологический подход, диалогическое общение, детско-родительские отношения, психолого-педагогическая поддержка детей.

Abstract. The results of innovative training of parents in the skills of communication with the child, the ability to build a constructive dialogue in the family confirm the conclusions on the recognition of the effectiveness of the anthropological approach to the formation of parental competence of the family reading. The article contains analytical materials that illustrate the possibility of using Pushkin's fairy tales for active participation of children and adults in joint discussions on their mutual understanding, the adoption of value orientations of the modern family.

Keyword: anthropological approach, dialogue, parent-child relations, psychological and pedagogical support of children.