

прикладного искусства и народных художественных промыслов, ориентирована на духовное возрождение и сохранение традиций. Основываясь на вышеописанный исторический опыт данного промысла, возможно, предположить дальнейшую перспективу развитие образования в данном регионе и переход образовательной системы в Мстерском филиале ВШНИ(а) с академического бакалавра к специалисту церковно-исторической живописи, благодаря богатой территориально-культурной базе и историческому развитию центра декоративно-прикладного искусства и иконописи – поселка Мстёра. Обучение на направление «Церковно-историческая живопись» позволит молодым художникам декоративно-прикладного искусства, получившим образование по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусства и народные промыслы» (по видам) – лаковая миниатюрная живопись (Мстёра), стать более разносторонними специалистами в области Мстерского традиционного искусства. Также глубже погрузиться в традиции и историю Мстерского промысла, сохраняя традиции и создавая новые произведения декоративно-прикладного искусства.

Литература

1. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. – М.: Искусство, 1984. – 338 с.
2. Голышев И.А. Богоявленская слобода Мстёра: История, древности, статистика и этнография // Труды Владимирского губернского статистического комитета. Вып. IV. Владимир, 1865. – 137 с.
3. Дмитриев Ю.Н. История русского искусства. Т.3. – М., 1955.
4. Ровинский Д.А. Обзор иконописания в России до конца XVII века. Описание фейерверков и иллюминаций. – СПб.: изд. А.С. Суворина, 1903. – 330 с.
5. Сахаров И. П. Исследование о русском иконописании. Кн. I – СПб., 1849.

Ковалева М.А., преподаватель кафедры дизайна и рекламы Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Kovaleva M.A., teacher of the Department of design and advertising of the Sergiev Posad branch of the Higher School of Folk Arts (academy)

marianna.kov@list.ru

Народная игрушка как объект изображения в учебных работах студентов, обучающихся по специальности «Дизайн»

Folk toy as an object of depiction by students of design specialization

Аннотация. В статье рассматривается игрушка – как объект изображения студентами на учебных занятиях. Народная игрушка служит средством приобщения студентов специальности «Дизайн» к народным традициям, что является важнейшим фактором воспитания духовности, формирования системы нравственных и эстетических ценностей. Проводится

анализ заданий, связанных с рисованием игрушки на занятиях по рисунку, живописи, народным художественным промыслам, проектированию и моделированию игрушки

Ключевые слова: Народная игрушка, народное искусство, нравственные и эстетические ценности, рисунок, живопись, народные художественные промыслы, учебные и творческие задачи, образное мышление, творческое воображение.

Abstract. This article focuses on Folk toy, as an object of depiction by students of design specialization. Folk toy involves students in folk traditions It is very important for the fostering of spiritual values, as well as moral and aesthetic values promotion. The article analyzes tasks related to toys depiction during the following lessons: drawing, painting, handicrafts, design and toys modeling

Keywords: folk toy, folk art, moral and aesthetic values, drawing, painting, handicrafts, educational and creative tasks, figurative thinking, creative imagination.

Народная игрушка – «синтетический вид народного творчества, в котором соединились средства декоративно-прикладного и изобразительного искусств с театральными и музыкальными элементами. Игрушка обладает обобщенными типическими свойствами воспроизводимого объекта и обеспечивает воспроизведение соответствующих действий с ним» [6, с. 155].

Во второй половине XIX в. – начале XX века учеными и искусствоведами начали проводится первые исследования русской народной игрушки. Огромный вклад в ее изучение внесли такие ученые, как А.В. Бакушинский, Н.Д. Бартрам, А. Бенуа, Г.М. Блинов, И.Я. Богуславская, В.М. Василенко, В.С. Воронов, Г.Л. Дайн, А. И. Деньшин, М.А. Некрасова, Л.Г. Оршанский и другие. Примерно в это же время появляются первые коллекции игрушек, пишутся книги и научные работы в области истории игрушки. Исследователи помогли присмотреться к игрушке более внимательно, и увидеть в ней произведение искусства.

«Таким образом, народное искусство – не консервативная, мертвая художественная система, а система, постоянно развивающаяся. Благодаря своей необычной емкости народное искусство интересно не только с точки зрения художественной, но и с точки зрения исторической, этнографической, социологической, следует особо подчеркнуть научную ценность произведений народного искусства» [4, с. 44].

Великий русский педагог К. Д. Ушинский обращал внимание на то, что игрушка помогает отражать в игре впечатления действительной жизни, подталкивает к активной творческой деятельности и способствует развитию воображения.

В.Л. Оршанский пишет, что в народной игрушке «при бедности умения, техники – богатство замысла, яркий след личного вкуса, местный колорит.... Слабость исполнения, беспомощность рук забывается, потому что нас подкупают чувство, искренность, наблюдательность, заботливость, с

которой эти вещи делались; все это отсутствует в прекрасно сделанных фабричных игрушках» [7, с. 10].

Народная игрушка, являясь предметом культуры, служит средством приобщения сначала детей, а впоследствии студентов к народным традициям, а так же помогает в воспитании духовности, способствует формированию нравственных и эстетических ценностей.

Знакомство с игрушкой студентов специальности «Дизайн» в системе среднего профессионального образования, как с объектом изображения и дальнейшего проектирования происходит на занятиях академическим рисунком и живописью. Программы специальности «Дизайн» содержат ряд заданий непосредственно связанных с игрушкой: «Зарисовки игрушек конструктивной формы», «Рисунок натюрморта с игрушками в интерьере», «Этюд натюрморта с игрушками».

В задании «Зарисовки игрушек конструктивной формы» осуществляется закрепление навыков конструктивного построения несложных геометрических форм, передача объема и пространства средствами светотени. В этой работе осуществляется сквозная прорисовка формы игрушки, анализируется конструкция деталей. Так как в качестве натурности обычно может использоваться токарная или столярная игрушка с использованием народной росписи, то задание сохраняет связь с народными традициями. Одновременно успешно реализуются принцип межпредметных связей между дисциплинами «Рисунок» и «Народные художественные промыслы». Межпредметные связи являются важной составляющей системного подхода к обучению и воспитанию студентов.

Наличие связей между дисциплинами в учебных программах позволяет создать у учащихся устойчивые представления об универсальных законах, которые помогают решать разные творческие задачи. Задание по живописи «Этюд натюрморта с игрушками» осуществляет закрепление навыков установления гармонии между ярким цветовым акцентом игрушки (дымковской, филимоновской) и фона натюрморта. Дымковская игрушка традиционно выполняется в форме барыни, всадников, гусаров, фантастических птиц и животных, а также существуют многофигурные композиции. Филимоновская игрушка отличается от других вытянутой формой и удлинёнными пропорциями. Следует отметить, что узоры весьма несложные и незамысловатые: полосы, елочки, геометрические фигуры и звезды. При росписи филимоновской игрушки преобладает растительный орнамент. Чтобы при помощи натюрморта можно было успешно решить учебные и творческие задачи, он должен быть интересным, а также композиционно и методически правильно поставленным. Создавая учебную постановку, большое внимание следует уделить подбору драпировок. Они должны гармонично сочетаться со всеми составляющими натюрморта. Драпировки не только служат условным фоном, они могут создавать направление движения в композиции, помогают условно объединить игрушки и предметы друг с другом в натюрморте. По инициативе

преподавателя в состав натюрморта может входить «богородская» игрушка, игрушка из папье-маше, тряпичные игрушки (пеленашки), матрешки и др.

Как правило, натюрморты с игрушками яркие, эмоциональные, а также имеют декоративный характер. Одной из задач является передача декоративной сущности натюрморта.

Натюрморт на тему «Рисунок натюрморта с игрушками в интерьере» подразумевает включение в постановку крупных игрушек, таких как конь-качалка, каталки, игрушки из папье-маше и др. В этом задании объединяются два жанра – натюрморт и интерьер, решаются задачи передачи глубокого пространства, а также закрепляются навыки грамотного построения перспективы. Натюрморт в интерьере дополняется, как правило, крупными, предметами обстановки художественной мастерской, такими как мольберт, табурет, стол, драпировки, краски, кисти и т.д.

Многообразие видов народных промыслов и виды игрушки студенты изучают на занятиях дисциплины «Народные художественные промыслы». Занятия включают в себя, как теоретический материал, так и практические зарисовки народных игрушек с натуры. Лекции и практические занятия сопровождаются обширным наглядным материалом – показом изделий народных промыслов, игрушек, репродукций и др. Обязательно запланировано посещение Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама (г. Сергиева Посад) с целью знакомства со старинными образцами, а также выполнение зарисовок игрушек с натуры. На аудиторных занятиях рассматриваются деревянная, токарная, столярная игрушки, а также игрушки из папье-маше, ткани и глины. Далее выполняется последующая стилизация, подбор материала, анализ орнаментальных и смысловых составляющих, создание грамотной композиции в листе.

Воплощение собственных идей учащиеся осуществляют на занятиях по проектированию и моделированию игрушки. В игрушке тесно взаимосвязаны форма и цветовая гамма, а все вместе подсказывает выбор подходящего материала. Выбранный материал открывает художнику новые возможности для создания образа. Работа начинается с замысла, выполнения поисковых эскизов, зарисовок. Творческие процессы не всегда подчиняются общей схеме и основаны на индивидуальных способностях, таких как острота мышления, владение средствами выражения идеи. Однако методика обучения проектированию основывается на поэтапности. После первоначальных поисковых эскизов, осуществляется сбор материала, изучение аналогов, а так же, дальнейшая кропотливая творческая работа над уникальным образом будущей игрушки.

Работа над созданием нового декоративного образа игрушки представляет собой процесс стилизации, упрощения реального объекта. Нередко, в силу отсутствия мастерства в трактовке конструкции и объема игрушки графическими средствами возникают сложности в передаче воображаемого, придуманного образа. Для успешного воплощения идей студентам необходимо овладеть навыками быстрого эскизирования, а так же

техникой выполнения набросков и зарисовок предполагаемых образов игрушки. Появление и закрепление этих навыков осуществляется на занятиях по рисунку. С первых же дней обучения преподаватель специальных дисциплин стремится привить интерес к быстрым рисункам, развить навык систематического выполнения зарисовок и набросков. Особое внимание уделяется выполнению домашних работ.

Проблема развития творческих способностей – является важнейшей в методике преподавания профессиональных дисциплин. Декоративно-прикладное искусство должно заниматься поисками решения этой проблемы. Освоение методов и технических приемов при создании игрушек тесно связано с развитием образного и пространственного мышления, творческого воображения.

На основе собственного опыта и исследования научной литературы по этой теме, можно сделать следующие выводы:

1. Народная игрушка, являясь предметом культуры, служит средством приобщения сначала детей, а впоследствии студентов к народным традициям, а так же помогает в воспитании духовности, способствует формированию нравственных и эстетических ценностей современной молодежи.

2. Изображение народной игрушки на учебных занятиях студентами специальности «Дизайн» выполняет следующие функции:

- развитие творческих способностей студентов;
- закрепление умений и навыков рисования объектов несложных геометрических форм;
- практика навыков быстрого эскизирования образов игрушки;
- развитие образного мышления, зрительной памяти, художественной наблюдательности, творческого воображения;
- закрепление навыков видения и поиска гармонично построенных цветовых решений при рисовании игрушки;

3. Рисование игрушки с натуры, а также создание студентами новых образов имеет широкие возможности для развития творческой индивидуальности, способностей личности студента.

Литература

1. Бартрам Н.Д. Игрушка – радость детей. – М., 1912.
2. Боруцкий В.И. Кустарный игрушечный промысел Московской губернии (Учебная игрушечная мастерская Московского губернского земства в Сергиевском посаде и ее значение для игрушечного промысла России) // Игрушка. Ее история и значение. – М., 1912. – С.31-38.
3. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М., 1981.
4. Дайн Г.Л. Эстетическая и научная ценность произведений народного искусства. – М., 1973. – 44 с.
5. Некрасова М.А. Народное искусство России // Народное творчество как мир целостности. – М.: Советская Россия, 1983. – 219 с.

6. Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой Е.Ю. – М: МГУКИ, 2000 – 344 с.

7. Оршанский Л. Исторический очерк развития игрушек и игрушечного производства на Западе и в России // Игрушка. Ее история и значение: сб. ст. под ред. Н.Д. Бартрама. М.: Изд. Т-ва И.Д. Сытина. – 1912. С. 3-64.

8. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Избр. пед. соч. Т.1. – М., 1974.

Швецова О.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин московского филиала ВШНИ (профиль «Художественная вышивка»)

Shvetsova O.V., teacher of the Department of Professional Disciplines of the Higher School of Economics (profile «Artistic Embroidery»)

Основные этапы обучения студентов технике художественной вышивки «соединение тканей гладью»

Main stages of students training technology artistic embroidery «connection of fabrics to gladness»

Аннотация. Автор рассматривает особенности методики обучения художественной вышивки в технике «Соединение тканей гладью». В статье говорится о том, что учебные программы «Исполнительское мастерство», «Композиция» помогают подготовить не мастера-исполнителя, а высокопрофессионального художника традиционно–прикладного искусства.

Ключевые слова: вышивка, исполнительское мастерство, гладь в технике «Соединение тканей»

Abstract. Shvetsova O.V. is the teacher and the author of various techniques for teaching artistic embroidery in the technique of «Fabric the Connections». In the article it is revealed that the training programs «Performing skill», «Composition» help to prepare not only the master performer, but the creative personality – a highly professional artist of traditionally applied art.

Keywords: embroidery, performing skill, smooth surface in the technique of "Fabric connection"

В русском языке слово «мода» появилось в XVII веке. Как и многие другие слова появилось в России благодаря реформам Петра I, во времена которого оно означало «образец», «манеры». С течением времени это понятие распространилось и стало общепринятым почти во всех слоях русского общества. Вместе с тем, нельзя не заметить, что в XVII – XIX веках слово «мода» было тесно связано со словом «обычай». Такая ситуация, как выяснилось, сложилась в самых разных странах Европы. Во французском «Большом универсальном словаре XIX века» Пьер Ларусс определяет моду как «переходящий обычай». Такое же определение дает моде и В.И. Даль [2].

В настоящее время термин «мода» употребляется в двух значениях: в широком и узком его смысле. Во втором случае «мода» означает смену «форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно