

Христолюбова Д.Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель, Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: colorlace@mail.ru

Khristolyubova D.Yu., PhD in pedagogical sciences, teacher, Ryazan branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 390046, Ryazan, Yesenin str. 112, e-mail: colorlace@mail.ru

Интерпретация декора народного костюма в обучении проектированию произведений художественной вышивки и кружевоплетения
The interpretation of the decor of a folk costume in teaching the design of works of artistic embroidery and lace making

Аннотация. В статье рассматривается народный костюм Рязанской губернии с его характерным орнаментальным строем и колоритом. Автор делает акцент на значимости изучения народной одежды студентами отделений художественного кружевоплетения и вышивки при создании работ в традициях данных видов искусства. Выявляются этапы работы над композицией проектов курсовых работ и значение визуальной культуры при создании эскизов. Анализируются курсовые и выпускные квалификационные работы студентов разных лет как пример следования традициям, формирования ритмического строя изделия на основе изучения декора народной одежды.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, художественное кружевоплетение, художественная вышивка, народный костюм, декор, проектирование, ритм, цвет, колористика, профессиональное образование, высшее образование.

Abstract. The article examines the folk costume of the Ryazan region with its characteristic ornamental structure and color. The author focuses on the importance of studying folk clothing by students of the departments of artistic lace-making and embroidery when creating works in the traditions of these types of art. The stages of work on the composition of term paper projects and the meaning of the visual culture when creating sketches are identified. The course and diploma works of students of different years are analyzed as an example of following traditions, the formation of the rhythmic structure of a product on the basis of studying the decor of folk clothing.

Key words: traditional applied art, artistic lace-making, artistic embroidery, folk costume, decor, design, rhythm, color, coloristics, professional education, higher education.

За каждым произведением традиционных художественных промыслов стоит пласт традиций, которые веками выверялись и вырабатывались, накапливая художественные и технологические приемы, благодаря чему формировалась самобытная цветовая палитра, по которой, при наличии

определенных знаний, можно определить, не только в каком регионе создано то или иное произведение, но даже и в какой период времени.

Известно, что костюм Рязанской области традиционно славился своим многоцветием и преобладанием красного разных оттенков [1]. Характерные ритмические комбинации, сочетания фактур в одном изделии, создаваемых за счет соединения вышивки, кружева, узорной набойки, ткачества, преобразовывались в яркий своеобразный, но очень лаконичный и сложный калейдоскоп. Помимо указанного многоцветия для народной одежды региона характерна еще и многослойность за счет того, что предметы одежды надевались друг на друга, при этом каждая часть – от рубахи до шушпана – была украшена декором [6]. Несмотря на такое обилие слоев, цвета и фактур одежда выглядела гармонично, придавая образу сложности, а главное – праздничности.

Изучение комплектов одежды, их декора, достаточно сильно различающихся в зависимости от района бытования, но объединенных определенными особенностями, позволяют почерпнуть принципы организации ритма и композиционного строя произведения традиционных художественных промыслов при создании различных изделий – это относится как к плоскостным изделиям (салфетки, панно, скатерти), так и к предметам одежды (воротники, блузы, платья).

Подобные знания крайне важны тем, кто обучается по направлению 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств», поскольку умение правильно применять пропорции и декор отдельных частей и элементов одежды позволяют самостоятельно разрабатывать собственные творческие проекты, сохраняя и развивая народные традиции, что является основой формирования профессиональных компетенций.

Естественно навыки грамотного декорирования появляются не сразу: чаще всего студенты безразлично относятся к использованию яркой палитры в изделиях с вышивкой и кружевом, считая это устаревшим и немодным, поскольку еще не умеют видеть цвет, не знакомы с особенностями создания ритмических композиций. Главной проблемой преодоления такого отношения студентов является их поверхностное знакомство с традициями народного искусства родного края, а также неумение отличить подлинное произведение искусства от поделки. Поэтому одной из актуальных задач при вхождении в будущую профессию становится обретение навыков визуально воспринимать закономерности ритма, цвета, форм, фактур, т.е. всего, что составляет декор народного костюма, лежащий в основе практически всей современной одежды: «Визуальная культура заставляет по-иному оценивать окружающее пространство, изменяет образ жизни и мышление человека, влияя на его сознание через визуальные образы. И несомненно, что культура общества в целом будет зависеть от уровня визуальной культуры каждого индивидуума» [7, с. 4]. Именно это является одной из главных составляющих процесса формирования будущего художника традиционных художественных промыслов.

Это определяет актуальность развития у студентов культуры визуального восприятия. Б.М. Неменский отмечал: «...у каждого искусства – свой образный знак, который выражается через слова, звуки или формы» [5, с. 10], и лучший способ воспринимать его – напитаться этим, в полной мере погрузиться в среду образного языка. В.Ф. Максимович отмечает, что «через произведения традиционного прикладного искусства формируются не только традиции и обычаи, но и национальный язык» [3, с. 44], т.е. культурный код, который заложен в произведениях народного искусства, несет в себе важную информацию. Именно декор народного костюма, как и сам костюм в комплексе, является той базой, благодаря которой складывается понимание гармоничности или несогласованности создаваемого студентом проекта кружевного или вышитого изделия. С помощью сформированной культуры визуального восприятия становится возможным выстроить определенную поэтапность работы, напрямую зависящую от освоения умения воспроизводить и перерабатывать увиденное при создании проекта изделия, где декор народного костюма является своеобразным маяком для студента, обучающегося традиционным художественным промыслам.

Начальной стадией разработки проекта кружевного или вышитого изделия является осознанный отбор студентом совместно с преподавателем иллюстративного материала для копирования и зарисовок.

Поиск материала для проекта осуществляется в процессе рассматривания и изучения костюма, анализа деталей и сравнения костюмов между собой. Поскольку не все детали костюма являются образцом для подражания, студенты работают с иллюстрациями или образцами на экспозиции выставок, как основой работы над проектом. «Гармонично неспешная, по-японски возвышенная, культура “любования миром”, рассматривание образа в благоприятной обстановке, способны дать студенту наиболее глубокое прочтение авторского замысла» [4, с. 2]. Однако созерцание должно быть активным, т.е. обучать, давая понимание, почему именно в рассматриваемом произведении все гармонично, как можно переработать тот или иной элемент декора народного костюма и применить при создании собственных изделий.

Следующая стадия – выполнение зарисовки ритмов полос рушников, фартуков, подзоров. Это позволяет сформировать умение считывать гармоничное расположение раппортов, полос. Первые начальные зарисовки являются пятновыми, позволяя студенту не тратить время на прорисовку мелких деталей, т.к. на данном этапе они не важны.

Третья стадия работы над проектом посвящена зарисовке декоративных элементов костюма: кружевных или вышитых мотивов (в зависимости от профиля – вида традиционного художественного промысла, которое осваивает обучающийся). На основе увиденного и проработанного студент начинает создавать собственные вариации орнамента, комбинирование мотивов, осуществить поиск цветовых сочетаний.

Среди основных закономерностей, которые осваиваются обучающимися можно назвать: чередование раппортов геометрического характера, преобладание палитры красного цвета с включением желтого, черного, зеленого и оттенков синего, значительно обогащающих узор и добавляющих цветовые акценты. Сравнение представленных работ с экспонируемыми образцами на выставках (рис. 1, 2) показывает отражение декора народного костюма в создании даже плоскостных изделий. В результате такой работы над проектом у студента формируется внутреннее понимание закономерностей композиционных решений народного костюма, его декора, являющегося базой для создания учебных работ, в том числе в Рязанском филиале Высшей школы народных искусств (академии) (рис. 3, 4).

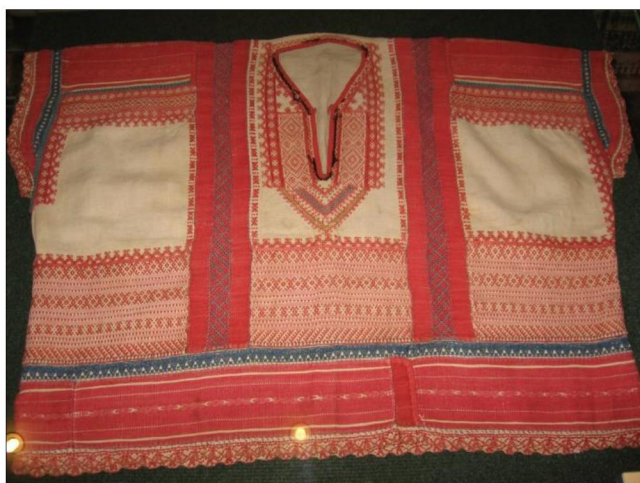

Рис.1. Навершник «Бральник», конец XIX в. с. Котелино Кадомского р-на Рязанской обл.

Рис.2. Фрагмент экспозиции фестиваля «Рязанскую понеvu за кремлем видно»

Рис. 3. Наволочка в технике вышивки «цветная перевить» и шов «роспись»

Рис. 4. Салфетка в технике многопарного сканого и численного кружева

При проектировании объемного изделия, т.е. предмета одежды, обращение к декору народного костюма имеет еще большее значение, т.к.

важным становится то, насколько гармонично соединены элементы композиции.

Немаловажной операцией в проектировании любых художественных объемных изделий становится разработка колористического решения. Е.А. Лапшина отмечает, что для будущего художника традиционных художественных промыслов важно учиться видеть и уметь грамотно использовать цветовую палитру в кружеве [2, с. 143]. При проектировании и плоскостного, и объемного изделия на этапе создания первоначальных пятновых эскизов они выполняются и в графике, и в цвете. Простую художественную композицию можно усложнить за счет включения цвета. Однако есть риск «перегрузить» сложную композицию обилием цвета, поэтому уже в начале работы студенты учатся видеть и представлять, как будет смотреться композиция в цвете [8].

Проанализируем выпускные квалификационные работы студентов высшего и среднего профессионального образования Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (академии) и проследим, как формируется ритмический строй художественных изделий, их колористическое решение с учетом декора народного костюма, неотъемлемо являющегося основой создания итогового изделия в процессе обучения.

В комплекте художественных изделий – платье с кушаком и пальто (автор Н. Черепанова, рис. 5) – можно увидеть традиционную для народного костюма многослойность. Кушак к платью усиливает вертикальную линию силуэта, благодаря чему считывается ритм, свойственный традиционному декору народной одежды. Характерные для сапожковского закладного ткачества мотивы, выполненные в технике вышивки «счетная гладь», чередуются, создавая определенную иллюзию пересчета и мелодичности.

Пальто трапециевидного силуэта из черной шерсти, декорировано полосами с вышивкой, представляющей чередование раппортов с цветочными мотивами (автор М. Варламова, рис. 6). При этом используется традиционная для рязанской вышивки палитра – красный и желтый цвета, которые образуют основной узор. Новшеством становится преобладание желтого цвета, тогда как красный выступает контрастным фоном, выделяя орнамент. Вышивка располагается традиционно для народной одежды – по низу пальто и рукавов, на воротнике-стойке. Доминантой образа являются вышитые карманы, что является удачным элементом модного декора.

Рис. 5. Пальто и платье, выполненное в технике вышивки «счетная гладь»

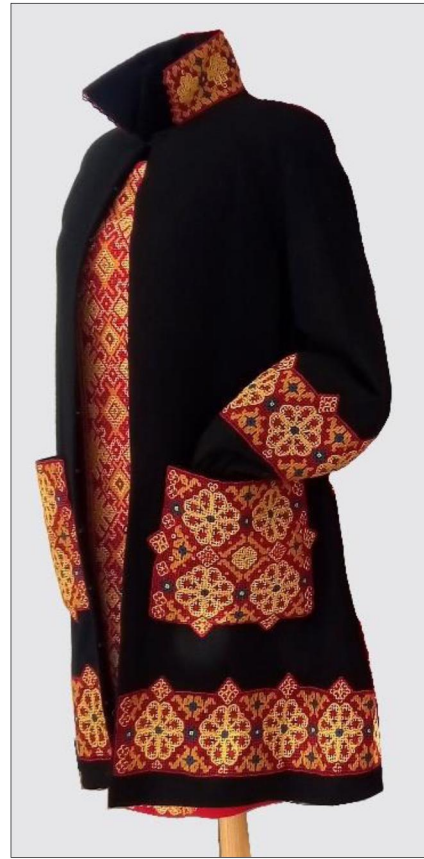

Рис. 6. Пальто в технике «цветная перевить»

Пальто «Багряный перелив рубинов драгоценных» (автор К. Строкина, рис. 7) – в качестве основы для формирования плана изделия выбран образный строй народного костюма: ритм полос считается за счет использования нитей контрастного цвета: оттенков красно-бордового в сочетании с черным. Нижняя часть пальто становится весомой с помощью ритмического строя полос мерного михайловского кружева разной ширины, что характерно для народной одежды многих регионов России.

Платье «Янтарный след заката» (автор, А. Тимонина, рис. 8) – в основе трапецевидный силуэт народного костюма. При расположении орнаментально значимых частей изделия учитывались основные законы декора народной одежды. Растительный орнамент гармонично дополнен мерным михайловским кружевом, располагается в несколько ярусов по горловине, варьирует красный и золотистый цвета. Усложняют композицию кружева, придавая дополнительный объем, витиеватые цветы с листьями по краю напоминают о народной одежде: поверх рубахи и шушпана надевали гайтан или другое шейное украшение. Мерное кружево вторит этим украшениям своими ритмическими чередованиями и распределением узорной красной нити на рукавах и по низу платья.

Рис. 7. Пальто в технике сцепного и численного кружева

Рис. 8. Платье в технике сцепного и численного кружева

Анализ студенческих работ позволяет сделать вывод, что народный костюм со всей присущей ему сложностью, благодаря сочетанию разнообразного декора, становится не только источником вдохновения, но и ориентиром при проектировании изделий. Создавая произведения художественной вышивки и кружевоплетения, будущие художники перенимают опыт и умения мастеров народного искусства, не только сохраняя традиции, но и привнося новые идеи в колорит и композицию, орнаментальный строй и технологические приемы.

Литература

1. Глебушкин, С.А. Традиционный русский костюм из собрания Сергея Глебушкина / С.А. Глебушкин. – Москва: Северный паломник, 2008. – 736 с.
2. Лапшина Е.А. Высшая школа народных искусств (академия) – «генератор» идей в художественном кружевоплетении / Е.А. Лапшина // Традиционное прикладное искусство и образование. –2021. – № 1 – С. 140-145. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-17.pdf (дата обращения: 12.04.2021).

3. Максимович В.Ф., Александрова Н.М. Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России: монография / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 56 с.
4. Мехоношина О.В. Критерии освоения визуальной культуры в профессиональном художественно-педагогическом образовании / О.В. Мехоношина // Педагогика искусства. – № 2, 2008. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mehonoshina_o._v.pdf (дата обращения: 2.06.2021).
5. Неменский Б.М. Познание искусством / Б.М. Неменский. – Москва, 2000. – 192 с.
6. Панкова Т.М. Рязанский традиционный народный костюм / Т.М. Панкова. – Рязань, 1992. – 123 с.
7. Сырова Н.В., Чикишев В.Н. Визуальная культура как средство формирования общей и профессиональной культуры человека / Н.В. Сырова, В.Н. Чикишев // Вестник московского университета. 2018. Том 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-kultura-kak-sredstvo-formirovaniya-obshchey-i-professionalnoy-kultury-cheloveka/viewer> (дата обращения: 3.06.2021).
8. Христюлова Д.Ю. Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское): учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христюлова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 37 с.

References

1. Glebushkin, S.A. Tradicionnyj russkij kostyum iz sobraniya Sergeya Glebushkina / S.A. Glebushkin. – Moskva: Severnyj palomnik, 2008. – 736 с.
2. Lapshina E.A. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya) – «generator» idej v hudozhestvennom kruzhevopletenii / E.A. Lapshina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. –2021. – № 1 – S. 140-145. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-17.pdf (data obrashcheniya: 12.04.2021).
3. Maksimovich V.F., Aleksandrova N.M. Sovremennoe professional'noe obrazovanie v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii: monografiya / V.F. Maksimovich, N.M. Aleksandrova – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 56 s.
4. Mekhonoshina O.V. Kriterii osvoeniya vizual'noj kul'tury v professional'nom hudozhestvenno-pedagogicheskom obrazovanii / O.V. Mekhonoshina // Pedagogika iskusstva. – №2, 2008. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/mehonoshina_o._v.pdf (data obrashcheniya: 2.06.2021).
5. Nemenskij B.M. Poznanie iskusstvom / B.M. Nemenskij. – Moskva, 2000. – 192 s.

6. Pankova T.M. Ryazanskij tradicionnyj narodnyj kostyum / T.M. Pankova. – Ryazan', 1992. – 123 s.
7. Syrova N.V., CHikishev V.N. Vizual'naya kul'tura kak sredstvo formirovaniya obshchej i professional'noj kul'tury cheloveka / N.V. Syrova, V.N. CHikishev // Vestnik moskovskogo universiteta. 2018. Tom 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-kultura-kak-sredstvo-formirovaniya-obshchej-i-professionalnoj-kul'tury-cheloveka/viewer> (data obrashcheniya: 3.06.2021).
8. Hristolyubova D.YU. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya (mihajlovskoe, izheslavskoe, skopinskoe, ryazhskoe, ryazanskoe): uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (vid – hudozhestvennoe kruzhevopletenie) / D.YU. Hristolyubova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 37 s.