

Баранова Д.Н., член Творческого союза художников России, заведующий кафедрой профессиональных дисциплин, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал Высшей школы народных искусств (академии), 141314, Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Baranova D.N., member of the Creative union of artists of Russia, head of the department of professional disciplines, Sergiev Posad institute of toys – branch of the Higher school of folk arts (the academy), 141314, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Особенности проектирования и моделирования елочной игрушки студентами Сергиево-Посадского института игрушки
Features of designing and modeling a Christmas tree toy by students of the Sergiev Posad institute of toy

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к особенностям проектирования разных видов современных елочных игрушек, с учетом технологических особенностей материалов. Анализируется процесс проектирования игрушки, определены основные этапы проектирования.

Ключевые слова: елочная игрушка, проектирование, моделирование, дизайн игрушки, дизайн-проект, материалы, художественный образ.

Abstract. The article discusses approaches to the design features of different types of modern Christmas tree decorations, taking into account the technological features of materials. The text describes the process of designing a toy, identifies the main stages of design.

Key words: Christmas tree toy, design, modeling, toy design, design project, materials, artistic image.

Конец декабря – любимое время года у детей и взрослых, когда ощущение праздника предвосхищает наступление Нового года, который приносит в каждый дом очарование сказки, ожидание чуда. В это время достают из коробок елочные игрушки, и развешивают их на елке. Многие игрушки бережно хранятся в семьях долгие годы и передаются из поколения в поколение. «Искусство елочных украшений – один из важнейших культурных факторов, соединенный с тончайшими сферами духовной жизни, такими как Праздник и Детство» [5, с. 76].

Единственным и уникальным учебным заведением, которое готовит специалистов по игрушке является Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Одна из трудностей при подготовке дизайнера игрушки состоит в том, что невозможно ограничиться работой в каком-то одном материале, и изучить одну технологию. Дизайнер игрушки должен знать разные материалы, технологии, которые постоянно меняются и совершенствуются, уметь использовать в разработках их физические и пластические возможности.

Среди дисциплин профессионального цикла «Основы проектирования и моделирования игрушки» занимают особое место. В результате ее освоения студенты должны уметь: проводить предпроектные исследования; использовать в процессе проектирования законы формообразования и средства композиции; применять знания и умения, полученные при изучении других художественных дисциплин; моделировать игрушку из различных материалов.

Программой дисциплины предусмотрена тема «Елочная игрушка». Необходимость ее изучения обусловлена тем, что на предприятиях, выпускающих продукцию для оформления елки, работают дизайнеры игрушки. На двух основных и старейших предприятиях; производственной компании «Иней» и фабрике елочных игрушек «Елочка» – дизайнерами работают выпускники Сергиево-Посадского института игрушки.

Создавая дизайн-проект елочной игрушки, студенты придерживаются определенной последовательности действий. Прежде всего, это предпроектные исследования – этап на котором происходит сбор информации по выбранному объекту, изучение аналогов и прототипов, анализ информации, выполняются зарисовки, и на основе полученных данных происходит дальнейшая интерпретация реального образа в декоративный, «игрушечный». Студенты намечают направление будущего проектирования, и, в соответствии с замыслом, отрисовывают эскизы игрушки с учетом размеров, характера, образа персонажа. В каждой созданной елочной игрушке должен узнаваться образ, придуманный автором. Смысл елочной игрушки в «праздничности», сказочности, внешнем эффекте и блеске, что учитывает автор при создании образа елочной игрушки. Все эскизы обсуждаются, проводится их оценка и выбор наиболее удачного варианта.

На следующем этапе плоскостное изображение переносится в объемную форму или модель. Художественное моделирование является неотъемлемой частью процесса проектирования. Модель обладает большей наглядностью, чем графические эскизы, помогает выявить погрешности и недостатки в рабочих макетах, что позволяет уже при окончательной проработке игрушки избежать ошибок. Рабочий макет первоначально выполняется в пластилине, в нем отрабатывается пластическое решение игрушки, уточняются пропорции. Затем разрабатывается цветографическое решение игрушки, необходимое для создания выразительного образа. На последнем этапе чистовой макет игрушки выполняется в материале (гипс, папье-маше, полимерные глины). Еще одним важным этапом работы над дизайн-проектом является художественно-графический проект игрушки.

При проектировании елочной игрушки учитывается характер и свойства материала, из которого игрушка в дальнейшем будет выполнена на производстве. Поэтому одной из особенностей проектирования является выполнение дизайн-проекта изделия с учетом промышленных технологий производства современных игрушек. В последнее время для елочных

украшений, изготовленных промышленным способом, применяют стекло и полимерные материалы. В авторских елочных игрушках можно увидеть моделирующие материалы: пластик, фетр, популярны стали игрушки из дерева и ваты.

Учитывая разнообразие современных материалов, применяемых для создания елочных игрушек студенты имеют возможность выбора. Но конструкция фигурки предусматривает технологические особенности и свойства материалов, которые будут влиять на степень моделировки формы. От выбора наиболее подходящего для воплощения авторского замысла материала, его грамотного использования зависит успешность воплощения образа елочной игрушки, ее художественная ценность.

При разработке проектов елочных игрушек для дальнейшего изготовления в стекле, студенты выполняют макеты, имеющие обтекаемые, обобщенные, правильные формы без четких линий и острых углов. Размеры игрушек небольшие. Современные технологии позволяют делать игрушки более проработанными, добавлять на последнем этапе создания мелкие детали, что также принимается во внимание студентами при разработке авторского решения изделия. При поиске цветового решения игрушки и ее дальнейшем окрашивании используют один-три цвета, декоративную роспись, без излишней орнаментики.

Макеты елочных игрушек из полимерных материалов имеют более сложную форму с четким рельефом. В цветовых эскизах росписи игрушек студенты используют богатую цветовую палитру.

Особенности имеют и игрушки, выполненные из ваты. Они более условные и без проработки мелких деталей. Изготовленные вручную, в основном, изображают людей и представителей животного мира (рис. 1). При проектировании подобных игрушек, студенты не связаны строгими рамками технологии и имеют возможность проявить больше фантазии и творчества. В связи с тем, что в настоящее время отсутствует промышленное производство ватной игрушки, то ее можно отнести к категории авторских.

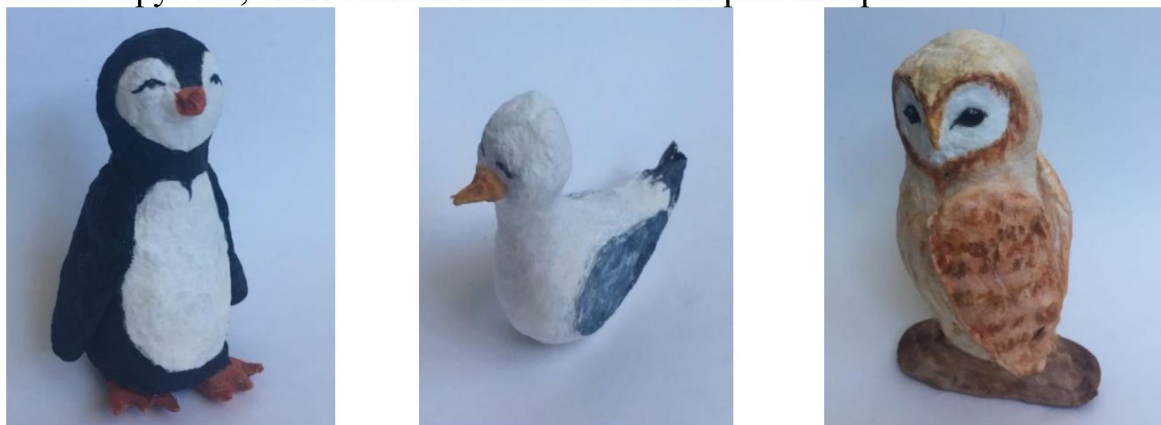

Рис. 1. П. Митякина Набор елочных игрушек из ваты «Птицы»

При проектировании игрушек для тематического набора соблюдается соразмерность каждого персонажа или отдельного элемента, выдерживается стилевое единство. Выделяют самые характерные черты для каждой елочной фигурки, чтобы образ стал понятным (рис. 2-4).

Игрушки, составляющие набор, имеют лаконичную цветовую гамму, которая подчеркивает форму, выделяет основные черты. Продумывается крепление игрушек на елке: подвеска, состоящая из ушка и колпачка, или специальный зажим в виде прищепки.

Рис. 2. А. Каширина,
руководитель Н.А. Артемова.
Набор елочных игрушек
«Музыкальные инструменты»

Рис. 3. Е. Власова,
руководитель Н.А. Артемова.
Набор елочных игрушек «Восточный гороскоп».

Рис. 4. Д. Махорина, руководитель
Д.Н. Баранова.
Набор елочных игрушек
«Руслан и Людмила»

Рис 5. К. Каширова,
руководитель Н.А. Артемова.
Набор елочных украшений к сказу П. Бажова
«Серебряное копытце»

Для проектирования елочных игрушек студенты используют дерево. Изделия могут выполняться в разных технологиях: резьба, точение, выпиливание. При оформлении деревянных игрушек используются различные приемы: выжигание, декоративная роспись, дополнительные элементы и детали из других материалов (рис. 5).

Проект елочных украшений к сказу П. Бажова

(рис. 5) выполнен из фанеры и украшен традиционными для Сергиева Посада выжиганием с росписью. Такой вид художественной обработки дерева получил развитие в Сергиевом Посаде еще в XIX веке, и студенты часто используют традиционные приемы при оформлении деревянных игрушек.

Плоские деревянные ёлочные игрушки – нарядное украшение. При проектировании данного набора основной упор сделан на работы В.И. Соколова. Было решено отказаться от светотени и иллюзии перспективного изображения пространства, создать композицию плоскостными силуэтами цвета, условно передав им объём и глубину, что помогло сделать игрушку предельно выразительной. В данном наборе каждая игрушка имеет контурное обрамление, выполненное выжигательным аппаратом, рисунок на картинке плоскостной, внутри игрушки имеются пропилы, что придает игрушке ажурность.

Для украшения елки часто применяют игрушки, изготовленные из всевозможных текстильных материалов. Как правило, это авторские игрушки, выполненные вручную. Наиболее популярный и удобный в работе материал для изготовления самодельных елочных игрушек – фетр. В последнее время стало популярным декорировать новогоднюю елку фигурками представителей восточного гороскопа (рис. 3). Проектирование различных игрушек-самоделок из фетра, в том числе елочных игрушек, также является темами выпускных квалификационных работ (рис. 6.). Игрушки из фетра получаются красивыми и яркими. По желанию, они могут быть плоскими или объемными.

Рис. 6. Е. Воробьева,
руководитель Н.А. Артемова.
Набор елочных игрушек-самоделок
«Знаки восточного гороскопа»

Рис. 7. О. Гусева,
руководитель Н.А. Артемова.
Набор елочных игрушек «Птицы»

Применяя в современных елочных игрушках традиционные сюжеты, материалы, технологии студенты способствуют бережному отношению к традициям, сохраняют связь поколений. Такие игрушки «...приобщают современного ребенка к национальной культуре в контексте исторического развития, формируют визуальное мышление и художественное восприятие» [8, с. 180].

Литература

1. Дайн Г.Л. Пишу об игрушке. – Сергиев Посад: Цветографика, 2013. – 256 с.
2. Лапковский В.М., Овешкова Ф.И., Данилевский В.Г. Елочная игрушка / В.М. Лапковский, Ф.И. Овешкова, В.Г. Данилевский. – Москва: КОИЗ, 1944. – 64 с.
3. Мельникова Е.В. Коллекция елочных игрушек в собрании Музея игрушки / Вторые Бартрамовские Чтения. Сборник материалов. 30 сентября 2005 г. / УРАО «Художественно-педагогический музей игрушки». Общая ред. канд. искусствоведения А.У. Грекова, ред. и состав. А.У. Грекова и Т.Н. Атюшевой. – Сергиев Посад, 2008. – 172 с. – С. 116-118.
4. Мельникова Е.В. Елочные украшения. / Русская игрушка: альбом-путеводитель по коллекциям Художественно-педагогического музея игрушки / сост. С.В. Митурич. – Москва: Три квадрата, 2016. – (Художественные сокровища Российской провинции, вып. 6). – 244 с.: ил., фот. – С. 149-151.
5. Некрасова М.А. Место народного искусства в современной культуре как духовного феномена/ Народное искусство России в современной культуре. – Москва: Коллекция М, 2003. – 256 с, 16 ил. – С. 44-77.
6. Озерова О.В. Проектирование образной игрушки: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01. – Дизайн (уровень бакалавриата), профиль «Художественное проектирование игрушки / О.В. Озерова. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (академия), 2018. – 56 с., ил.
7. Сальникова А. История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку. – Москва: Новое литературное обозрение, 2011. – 240 с.
8. Сеницына Л.В. Клинский промысел елочных игрушек // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 1. – С. 175-180. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-22.pdf (дата обращения: 07.05.2021).

References

1. Dayn G.L. Pishu ob igrushke. – Sergiyev Posad: Tsvetografika, 2013. – 256 s.
2. Lapkovskiy V.M., Oveshkova F.I., Danilevskiy V.G. Yelochnaya igrushka / V.M. Lapkovskiy, F.I. Oveshkova, V.G. Danilevskiy. – Moskva: KOIZ, 1944. – 64 s.

3. Mel'nikova Ye.V. Kolleksiya yelochnykh igrushek v sobranii Muzeya igrushki / Vtoryye Bartramovskiye Chteniya. Sbornik materialov. 30 sentyabrya 2005 g. / URAO «Khudozhestvenno-pedagogicheskiy muzey igrushki». Obshchaya red. kand. iskusstvovedeniya A.U. Grekova, red. i sostav. A.U. Grekova i T.N. Atyshevoy. – Sergiyev Posad, 2008. – 172 s. – S. 116-118.

4. Mel'nikova Ye.V. Yelochnyye ukrasheniya. / Russkaya igrushka: al'bom-putevoditel' po kollektsiyam Khudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki / sost. S.V. Miturich. – Moskva: Tri kvadrata, 2016. – (Khudozhestvennyye sokrovishcha Rossiyskoy provintsii, vyp. 6). – 244 s.: il., fot. – S. 149-151.

5. Nekrasova M.A. Mesto narodnogo iskusstva v sovremennoy kul'ture kak dukhovnogo fenomena/ Narodnoye iskusstvo Rossii v sovremennoy kul'ture. – Moskva: Kolleksiya M, 2003. – 256 s, 16 il. – S. 44-77.

6. Ozerova O.V. Proyektirovaniye obraznoy igrushki: uchebnoye posobiye dlya studentov, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki 54.03.01. – Dizayn (uroven' bakalavriata), profil' «Khudozhestvennoye proyektirovaniye igrushki/ O.V. Ozerova. Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnykh iskusstv (akademiya), 2018. – 56 s., il.

7. Sal'nikova A. Istoriya yelochnoy igrushki, ili Kak naryazhali sovetskuyu yelku. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2011. – 240 s.

8. Sinitsyna L.V. Klinskiy promysel yelochnykh igrushek // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. – 2020. – № 1. – S. 175-180. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-22.pdf (data obrashcheniya: 07.05.2021).