

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Yu., candidate of pedagogical sciences, head of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahil str., corp. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Специфика проектной деятельности студентов в области художественной вышивки Specificity of students' project activities in the field of artistic embroidery

Аннотация. Статья посвящена особенностям обучения проектной деятельности студентов института традиционного прикладного искусства – будущих художников в области художественной вышивки. Основное внимание уделено сочетанию различных видов деятельности при проектировании изделий, орнаментированных художественной вышивкой. Акцентируется внимание на совмещении в процессе проектной деятельности традиционных и современных технологий. В статье отражена специфика обучения процессу проектирования в области художественной вышивки.

Ключевые слова: проект, проектирование, проектная деятельность, художественная вышивка, мода

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of teaching project activities to students of the Institute of traditional applied arts – future artists in the field of artistic embroidery. The main attention is paid to the combination of various activities in the design of products decorated with artistic embroidery. Attention is focused on the combination of traditional and modern technologies in the process of project activity. The article reflects the specifics of teaching the design process in the field of artistic embroidery.

Keywords: project, design, project activity, artistic embroidery, fashion

В настоящее время проектирование широко используется в самых разнообразных сферах деятельности. Целенаправленность и последовательность действий при проектировании помогают эффективно решать актуальные задачи и добиваться позитивных результатов работы в

установленные сроки. Проектирование дает возможность выстроить целостную структуру деятельности, обозначить ее компоненты и их характеристики.

В проекте объединяются теоретические знания и практические навыки, включающие идею, постановку проблемы, и ее практическую реализацию [1].

Проектная деятельность и метод проектов не являются чем-то новым в практике мирового образования. Данный метод обучения появился в начале XX в. в Америке. Он был разработан американскими педагогами Дж. Дьюи и У.Х. Килпатриком и связывался с идеями обучения, основанными на целесообразной деятельности обучающегося, которая учитывает его личные интересы и позволяет практически применить полученные знания с соблюдением на каждом этапе соответствующего баланса. Метод проектов помогает совершить постепенный переход от теории к практике, от академических знаний к практическим умениям, т.е. обучающийся может увидеть и осмыслить визуальный результат практики использования знания, приобрести опыт в определенном виде деятельности.

Проекты могут различаться по своим типологическим признакам:

- учебный проект;
- творческий проект,
- исследовательский проект,
- междисциплинарный проект и т.д. [7].

Работа над учебным проектом в традиционном прикладном искусстве – организованная и мотивированная самостоятельная деятельность студентов по решению теоретической или практической проблемы в виде разработки конструкции и декоративного оформления изделия. В процессе работы над проектом решаются определенные задачи, определяются способы достижения результата, сроки выполнения и критерии оценки. Проектная деятельность – это вид активной учебной деятельности в рамках реализации программы [4].

Проектная деятельность студентов в области художественной вышивки обладает характерными особенностями: художественными, семантическими, технологическими. Задачи проекта определяются общей целью учебного задания и художественным замыслом автора. Решение поставленных задач совершается поэтапно.

В высшем образовании в традиционных художественных промыслах проектирование используется в рабочем процессе при выполнении учебного или дипломного проектов [6].

При проектировании изделий с художественной вышивкой важно учитывать вопросы конструкции и формы, материала и техники, колорита и модных тенденций. Мода ориентируется на внешний эффект, тогда как традиция акцентирует внимание на технологические приемы и семантику, на использование отобранных и структурированных орнаментальных мотивов.

Продуманное сочетание современной моды и исторически сложившихся технологий требует большого профессионализма и чувства меры.

Степень оригинальности авторского замысла определяет творческий характер проекта, который, являясь самостоятельной работой студента, в любом случае, проходит под руководством преподавателя. Качественные характеристики проекта зависят от приобретенных знаний, умений и практических навыков, полученных во время обучения.

Как мы уже отметили, в процессе обучения студенты выполняют проекты курсовых работ и итоговый дипломный проект. Проект курсовой работы по художественной вышивке разрабатывается на бумажном носителе (планшете), проект выпускной квалификационной работы выполняется на планшете и в материале.

Проектирование включает в себя конструирование и моделирование оригинальной модели изделия. Проектирование изделий, декорированных художественной вышивкой, невозможно без базовых знаний технологии, материаловедения, технического рисунка – умений изобразить ту или иную технику на бумажном носителе; грамотного построения композиции орнамента; знания законов цветоведения и колористики; конструирования и художественного моделирования (работа над выкройкой и макетом).

Специфика проектирования в традиционных художественных промыслах определяется многоаспектностью деятельности будущих художников, включающей сочетание исследовательско-культурологической, художественно-творческой, исполнительно-технологической и рефлексивной составляющих. Организация каждого вида деятельности зависит от фазы проекта.

Процесс проектирования предусматривает поэтапную работу и включает в себя:

- подготовительный или исследовательско-культурологический этап (выбор тематики, сбор материала, выполнение фор-эскизов);
- основной или художественно-творческой и исполнительно-технологической этап (выполнение макета, разработка композиции, отрисовка, выполнение проекта на бумажном носителе, шрифтовое оформление);
- заключительный или рефлексивный этап (самоанализ, презентация и оценка результатов).

Каждый этап способствует решению поставленных задач. Практическое использование проекта в учебном процессе возможно в качестве экспоната для выставок, наглядных пособий и др.

Так, **исследовательско-культурологический этап** включает: определение замысла и выбор объекта проектирования, разработку идеи, работу с теоретическим и иллюстративным материалом, знакомство с музейными и выставочными экспонатами, копирование старинных образцов художественной вышивки, чтение специальной литературы – все это обеспечивает эффективность поисковой деятельности и обогащает

первоначальный замысел. Важным аспектом является осмысление и переработка собранного материала.

Следующий этап проектной деятельности студентов – **основной, содержит художественно-творческий и исполнительно-технологический компоненты**, он предопределяется владением знаниями, полученными на дисциплинах «Технология и материаловедение», «Технический рисунок», «Общая композиция», «Исполнительское мастерство по художественной вышивке», т.к. именно они способствуют формированию мотивационно-ценностного отношения к искусству вышивки и воплощению художественного замысла в творческих проектах. Этот этап состоит из выбора изобразительных средств, решения композиционных задач, выполнения фор-эскизов, выбора цветовой гаммы, разработки и отрисовки основного мотива вышивки и выполнения графического проекта.

Анализ трудов М.М. Калиничевой, Е.В. Жердева, А.И. Новиковой, занимающихся вопросами проектной деятельности и дизайна, показал, что проектное отношение художника к объекту «можно интерпретировать, как осуществляемый им на индивидуальном уровне отбор интеллектуальных средств в пределах тех выразительных возможностей, которые задаются рамками художественного замысла» [2, с. 340].

Проблему синтеза, художественно-мировоззренческую задачу современного проектирования и дизайна рассматривали многие ученые и пришли к выводу, что «в процессе развития проектная культура отбирает, селекционирует и объединяет художественные направления, в которых сочетаются интересы социальной и духовной жизни людей, имманентно наследующих культурное богатство своих предков. В этом генезисе народные и национальные мотивы художественного творчества являются источниками общечеловеческих ценностей» [2, с. 123].

При проектировании современных изделий и создании оригинальных композиций по народным мотивам не следует механически копировать орнаменты и формы изделий. Художественно-графические зарисовки образцов вышивки могут использоваться, как основа для проектирования собственной композиции и трансформироваться в соответствии с замыслом и стилем изделия.

Зарисовки, наброски и эскизы, как основные виды графического решения, выражают задачи проектирования, обладают своими специфическими возможностями и отвечают определенным фазам проектирования, а также развивают у будущих художников композиционное мышление, что является, в свою очередь, важным фактором в обучении и освоении законов композиции и основ проектирования.

Специальная композиция в проектировании выражает художественную идею. Фор-эскизы помогают найти оптимальную гармонию в композиционном решении проекта и цветовую гамму, размер и масштаб изделия, определяют технику вышивки и характер орнамента, расположение подписи, взаимосвязь шрифта и изображения. В графических и цветовых

эскизах будущие художники уточняют композиционное решение орнамента, приемы стилизации и трансформации, компоновку изделия на проекте.

Поиск орнаментального, декоративного решения композиции в конкретной технике вышивки может привести к оригинальным композиционным решениям.

В орнаментальных композициях в зависимости от техники вышивки применяются разные мотивы: геометрические, растительные, зооморфные, антропоморфные, символические. При этом художественная вышивка, которой будет декорироваться изделие, относится к определенному географическому району и будущему художнику необходимо создать определенный образ, соответствующий местным традициям.

Оформление одежды вышивкой требует от студента знания современных требований к проектированию подобного вида изделий, широкого кругозора, глубоких знаний орнаментики народной вышивки, что помогает художнику творчески развиваться и создавать новые произведения.

Разделение художественно-образной стилистики на орнаментально-декоративные элементы и их художественная интерпретация встречаются в русской народной вышивке, которая представляет образцы художественной переработки узора. Семантика в орнаментах художественной вышивки придает смыслы, определяет графический характер этого искусства, его технологическую основу.

Работа над проектом способствует приобретению графических навыков, развитию образно-ассоциативного мышления и практических навыков. Сравнительный анализ, который необходим студенту на поисковом этапе работы, знакомство с историческими исследованиями дают представление о роли графики в создании художественного образа при выполнении творческого проекта.

В художественно-графическом проекте, выполненном в цвете на планшете, может быть представлено декоративное изделие интерьерного или индивидуального назначения, а также – точная копия изделия в натуральную величину.

Проектирование, как технология используется в системе образования по художественной вышивке, способствуя осуществлению организационных и аналитических функций, обеспечивающих становление конкурентоспособного художника в области традиционного прикладного искусства.

Дипломное проектирование – это завершающий, самый ответственный этап обучения, когда важно показать знания и умения самостоятельного выполнения творческой работы. Результат должен быть виден на всех этапах работы:

- поиск материала – работа с литературными источниками (труды этнографов, искусствоведов, альбомы по народному искусству) в музеях библиотеках, на выставках;

- проведение анализа ассортимента изделий, характерных для выбранного региона распространения вышивки;
- выполнение фор-эскизов в графике и в цвете на высоком профессиональном уровне, методически грамотно выстроив работу, определив принципы построения орнамента, пропорциональное соотношение вышивки с формой, колористическое решение;
- выбор лучшего варианта фор-эскиза и его выполнение в натуральную величину;
- проработка деталей;
- разработка оригинального творческого проекта в натуральную величину на планшете;
- оформление проекта и презентация во время защиты выпускной квалификационной работы (доказательство правильности выбора темы и ее решения, раскрытие и обоснование художественного и технологического процесса).

Следующий – **заключительный или рефлексивный этап** (самоанализ, презентация и оценка результатов) обладает не меньшей значимостью, чем предыдущие этапы, т.к. от степени осмысления своей работы зависит последующая деятельность художника. Верная оценка эстетических, технических, художественно-творческих качеств изделия поможет составить мнение о себе, как о профессионале.

Здесь значимой является двойственность произведений традиционного прикладного искусства – относящихся к материальной и духовной культуре одновременно и представляющих художественную культуру.

В логике данных размышлений актуальной звучит мысль В.Ф. Максимович о том, что традиционная народная вышивка может считаться самоценным искусством, которое является и средством воспитания, и базой, которая занимается становлением и образованием личности. Художественно-стилистические традиции должны эволюционировать и развиваться во времени, соответствовать требованиям общественного вкуса, требованиями рынка и современных модных тенденций [5]. Все это необходимо иметь в виду на заключительном или рефлексивном этапе проектирования.

Только после успешного прохождения студентом всех этапов проектирования можно считать, что он готов к успешной адаптации к современным социально-экономическим условиям, в которые входят: потребности в познании, высокая мотивация и стремление к самообразованию [6].

Поскольку основными характеристиками общественных изменений можно считать информатизацию, инновационность и интеллектуализацию, сроки внедрения инновационных достижений науки в практику сокращаются. Это обуславливает востребованность специалистов, умеющих креативно мыслить и анализировать, способных применять полученные знания и принимать решения, планировать свою работу и сотрудничать [3]. Именно эти качества развиваются в процессе работы над проектом изделия.

Значимыми признаками проектной деятельности являются: скоординированное выполнение взаимосвязанных действий; оригинальное решение; ограниченность во времени (определенное количество часов по учебной программе); конкретность целей и результатов; уточнение и проработка в процессе реализации проекта; последовательное выполнение; консультация и согласование действий с преподавателем.

С точки зрения применения технологии проектного обучения – цель проекта и этапы проектирования определяются преподавателем с учетом интересов, индивидуальных особенностей и способностей студентов, обучающихся по профилю «Художественная вышивка». Благодаря чему очерчивается схема партнерского сотрудничества, где преподаватель стремится вызвать интерес к предмету проектирования и является не только источником информации для студента, но и мотивирует творческий поиск.

На всех этапах проектирования формируется системный подход к проектируемому изделию. Дизайн-проектирование вписывается в условия рыночной экономики, так как учитывает востребованность изделий с учетом эргономических и эстетических факторов; охватывает анализ и назначение изделия с учетом требований потребителя и технические характеристики – материал, форма, конструкция, композиция и колорит.

Специфика проектной деятельности студентов в области художественной вышивки состоит в согласованности традиций и новаторства на этапе художественного замысла; владении художественными и техническими навыками, технологией исполнения проекта изделия и его реализации в материале – на этапе воплощения замысла; в осмыслении художественной ценности, выполненной работы; утилитарные и потребительские характеристики – на заключительном этапе.

Литература

1. Банникова Л.Н., Боронина Л.Н. Технология проектной деятельности / Л.Н. Банникова, Л.Н. Боронина. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет-УПИ», – 2004.
2. Калиничева М.М., Жердев Е.В., Новиков А.И. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ/ М.М. Калиничева, Е.В. Жердев, А.И. Новиков – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 368 с.: ил.
3. Коваленко Ю.А., Никитина Л.Л. Проектная деятельность студентов в образовательном процессе вуза / Вестник Казанского технологического университета. – Том 15. – № 20. – 2012. – С. 229-231. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-studentov-v-obrazovatelnom-protsesse-vuza/viewer> (дата обращения: 10.09.2021).
4. Коровко А.В. Сборник кейсов. Проектное обучение / А.В. Коровко. – URL: <https://uni.hse.ru/data/2018/07/02/1153130829.pdf> (дата обращения 07.09.2021).
5. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного

образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 / В.Ф. Максимович; РАО ин-т худож. образования. – Москва, 2000. – 293 с.

6. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – Москва: Академия, 2008. – 368 с.

7. Проектная деятельность студентов. – URL: <https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnye-resursy/library/2016/06/28/proektnaya-deyatelnost-studentov> (дата обращения: 08.09.2021).

8. Шмелев И.П. Архитектор фараона / И.П. Шмелев. – Санкт-Петербург: Искусство России, 1993. – 95 с.

References

1. Bannikova L.N., Boronina L. N. Tekhnologiya proektnoj deyatel'nosti / L.N. Bannikova, L.N. Borodina. – Ekaterinburg, 2004.

2. Kalinicheva M.M., ZHerdev E.V., Novikov A.I. Nauchnaya shkola ergodizajna VNIITE/ M.M. Kalinicheva, E.V. ZHerdev, A.I. Novikov – Orenburg: IPK GOU OGU, 2009. – 368 s.:il.

3. Kovalenko YU.A., Nikitina L.L. Proektnaya deyatel'nost' studentov v obrazovatel'nom processe vuza / YU.A. Kovalenko, L.L. Nikitina. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-studentov-v-obrazovatelnom-protssesse-vuza/viewer> (data obrashcheniya 10.09.2021)

4. Korovko A.V. Sbornik kejsov. Proektnoe obuchenie. pdf (hse.ru) / A.V. Korovko. – URL: <https://uni.hse.ru/data/2018/07/02/1153130829.pdf> (data obrashcheniya 07.09.2021)

5. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchaschihsya po hudozhestvenno-promyshlennym vidam truda v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya (na primere uchebnyh zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva): dis. d-ra ped. nauk: 13.00.01/V.F. Maksimovich; RAO in-t hudozh. obrazovaniya – Moskva, 2000. – 293 s.

6. Polat E.S. Sovremennye pedagogicheskie i informacionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya / E.S. Polat, M.YU. Buharkina. – Moskva: Akademiya, 2008. – 368 s.

7. Proektnaya deyatel'nost' studentov. – URL: <https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnye-resursy/library/2016/06/28/proektnaya-deyatelnost-studentov> (data obrashcheniya 08.09.2021)

8. Shmelev I.P. Arhitektor faraona / I.P. SHmelev. – Sankt- Peterburg: Iskusstvo Rossii, 1993. – 95s.