

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

УДК 746.21+378.6

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

*Voronina D.Yu., candidate of pedagogical sciences, lecturer, Ryazan institute
of traditional applied art – branch of the Higher school of folk arts (academy),
390046, Ryazan, st. Yesenina, 112, e-mail: colorlace@mail.ru*

**Художественное кружевоплетение Рязанского региона:
новые возможности в проектировании изделий с использованием
традиционных техник плетения**

**Artistic lace-making the Ryazan region: new opportunities in product
design using traditional techniques of weaving**

Аннотация. В статье рассматривается опыт создания высокохудожественных произведений искусства в традициях кружевоплетения Рязанского региона в Рязанском институте традиционного прикладного искусства. Автором выявлены инновационные решения, найденные в процессе проектирования кружевных работ и способствующие развитию искусства кружевоплетения при создании современных предметов одежды и интерьера. Проведенный анализ курсовых и дипломных работ позволяет сделать вывод о значении высшего образования в развитии кружевоплетения в центре его исторического бытования.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, художественное кружевоплетение, традиция, новаторство, колорит, орнамент, технология, рязанское кружево, михайловское кружево, ижеславское кружево, проектирование.

Abstract. The article discusses the experience of creating highly artistic works of art in the traditions of lace-making of the Ryazan region as part of the educational process at the Ryazan institute of traditional applied art. The author identifies innovative solutions found in the process of designing lace works and contributing to the development of the art of lace weaving when creating modern garments and interiors. The analysis of courseworks and diplomas allows us to conclude about the importance of higher education in the development of lace making in the center of its historical existence.

Key words: traditional applied art, artistic lace-making, tradition, innovation, coloring, ornament, technology, Ryazan lace, Mikhailov lace, Izheslavl lace, design.

Несмотря на то, что изделия, проектируемые в рамках учебного процесса, впоследствии являются экспонатами выставок, особенности их создания базируются на утилитарности – возможностях практического применения реализованной работы, будь то предмет интерьера или одежда. Учебная программа бакалавриата по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы профиля «Моделирование в художественном кружевоплетении» составлена таким образом, чтобы художники-выпускники в последующей творческой деятельности могли создавать изделия, актуальные по своей функциональности, востребованные в современном социуме, в соответствии с тенденциями моды и с учетом рентабельности выполняемых изделий.

Рязанский регион представлен многообразием видов художественного кружевоплетения и достаточно хорошей сохранностью его исторических образцов, представленных в фондах и хранилищах музеев региона, что дает возможность подробно изучить их особенности и применить при проектировании высокохудожественных изделий. Благодаря этому создаются современные предметы интерьера и одежды с упором на традиции. Как отмечает И.Я. Богуславская, «настоящими художниками становятся лишь те, кто воспринял местную школу и традиции органично, как подлинное творчество, а не сумму навыков и приемов ремесла. В этом смысле и земля промысла становится для них второй родиной..., природно-географический фактор с местными культурными традициями является одним из важнейших условий формирования и развития самобытных художественных традиций народного промысла» [1, с. 17]. Таким образом, традиции, в которых созданы произведения народного искусства, являются той базой, на которую опирается художник при создании собственных произведений, постоянно черпая идеи при разработке новых изделий.

Кружево в его первоначальном применении ушло из повседневности вместе с традиционным костюмом и предметами убранства в виде рушников и подзоров. Поиск иного русла для творчества и воплощение его в новые живые формы – главная задача будущих художников при создании кружевных произведений. Данные слова не раз подтверждались исследователями народного искусства. Так Воронов В.С. отмечает, что «все усилия должны быть направлены не на внешнее подражание и повторение старых форм и декоративных элементов, а на усвоение и переработку конструктивных и орнаментальных начал, которые заложены в старом народном бытовом искусстве» [2, с. 158].

Проектирование кружевных изделий в рамках учебного процесса и воплощение их в материале осуществляется посредством поиска новых форм, мотивов, сюжетов, что позволяет будущему художнику постоянно экспериментировать, используя традиционный материал. Решение разных по

сложности задач – необходимая составляющая учебного процесса. Так происходит процесс обучения, получения опыта и развития навыков. Это осуществляется благодаря тому, что виды кружевоплетения, традиционные для Рязанской области, изучаемые в вузе, по-своему уникальны и специфичны:

1) для михайловского численного кружева характерны геометрический орнамент и полихромная цветовая композиция, плотная фактура кружева за счёт использования толстых нитей при плетении (рис. 1²⁰) [7];

2) для многопарного кружева (скопинского, журавинского, михайловского) традиционным является монохромный колорит с привязкой композиции к технологическим особенностям, которые требуют четкого расположения мотивов геометрического орнамента (рис. 2) [5];

Рис. 1. Образцы михайловского численного кружева

Рис. 2. Образцы скопинского многопарного кружева

3) для сцепного рязанского кружева характерен растительный орнамент с симметричной композицией, а также комбинирование данного вида кружева с михайловским численным в одном изделии (рис. 3) [8];

4) ижеславское многопарное сканое кружево специфично своей плотностью и способом выстраивания узора скани геометрического характера на фоне простой решётки, что также диктует особенности расположения орнамента в заданной плоскости (рис. 4) [8].

Рис. 3. Смирнова Д.А. Фрагмент занавеса «Михайловский». Сцепное кружево

Рис. 4. Образец многопарного сканого кружева

²⁰ Рис. 1-11 – фото автора.

Владея навыками проектирования изделий в различных техниках кружевоплетения, художник способен создавать многодельные сложные работы, нередко сочетающие несколько техник плетения в одном изделии. Как отмечает Лапшина Е.А., студент, который имеет опыт работы в разных техниках кружевоплетения, более успешен, чем тот, кто владеет техникой изготовления кружева одного вида [6, с. 184].

За 15-летний период существования Рязанского института традиционного прикладного искусства появились новаторские решения при проектировании изделий в техниках плетения, традиционных для региона, к которым относятся следующие:

1) расширение ассортимента разрабатываемых изделий. Впервые были созданы проекты предметов одежды в многопарной сканой и многопарной техниках кружевоплетения Рязанской области, среди которых воротники, блузы, капоры, украшения и аксессуары, некоторые из них представлены на рисунках 5 и 6. Осуществляется разработка интерьерных предметов, к которым относятся панно различной формы, что ставит перед студентом задачи по выстраиванию плана работы с конструкцией изделия, вписыванию орнамента в заданную форму, которая ранее не применялась при работе в конкретной технике кружевоплетения. Важным является то, что каждый разрабатываемый проект должен быть осуществим в материале с учетом специфики увода нитей при зашивке изделия;

Рис. 5. Кружевные воротники в многопарной технике плетения.
Рук. Христолюбова (Воронина) Д.Ю.

Рис. 6. Кружевная блуза и воротники в многопарной сканой технике плетения.
Рук. Христолюбова (Воронина) Д.Ю.

2) расширение вариативности используемых сюжетов. При разработке крупных кружевных изделий, где допустимо применение сюжетных композиций, осуществляется сбор материала и поиск композиционных решений для проекта.

Анализ произведений народного искусства различных регионов России, а также работ, созданных в техниках кружевоплетения Рязанской области, позволяет сделать вывод о большом пласте сюжетов народного искусства, ранее не применяемых при создании кружевных произведений. Это позволяет ставить перед студентом задачи по разработке изделий, сочетающих сразу несколько техник плетения для воплощения задуманных идей. Так иллюстрацией поиска решения подобных задач стала серия панно –

выпускных квалификационных работ студентов, обучавшихся на базе СПО, где проходила разработка проектов с последующим их воплощением в материале.

В проекте «Птицы солнечного сада» выпускником осуществлялось решение задач по составлению композиции и компоновке орнамента при разработке Сиринов, где сложности возникали при переработке перьев и головного убора. Необходимо было учитывать также использование михайловского численного кружева в комбинировании со сцепным. Работа с формой и цветом позволила создать гармоничную композицию, что было отмечено членами государственной аттестационной комиссии и рецензентом выпускной квалификационной работы, заслуженным художником России Пресновой Т.Н. (рис. 7).

При разработке проекта «Рязаночка» перед студентом ставилась задача стилизации народного костюма при изображении фигуры женщины: создание ритма из полос с условным изображением кружева и вышивки в одежде, решение фактуры понёвы в виде решётки с использованием нитей разного цвета с целью имитации клетчатой ткани. Комбинируя три техники кружевоплетения Рязанского региона – сцепную, численную и многопарную сканую – удалось создать завершённый художественный образ женщины с курочкой в руках, стоящей на фоне храма, которая является центром композиции. Обрамление геометрического орнамента из мотивов цветов и птиц в многопарной сканой технике плетения собирают композицию воедино (рис. 8).

Рис. 7. Панно «Птицы солнечного сада»,
автор Петрова Елена.
Рук. Христолюбова (Воронина) Д.Ю.

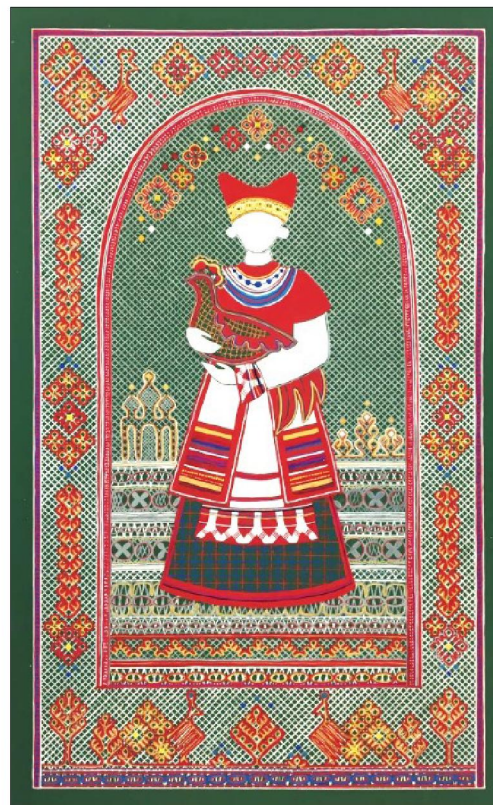

Рис. 8. Панно «Рязаночка»,
автор Чиркова Виктория.
Рук. Христолюбова (Воронина) Д.Ю.

3) усложнение колорита. Несмотря на то, что михайловское кружево ассоциируется с преобладанием палитры красного цвета, анализ произведений народного искусства, а также работ художников, которые создавали изделия в традициях кружевоплетения Рязанской области, позволяют судить о многообразии вариантов цветовых сочетаний. Опираясь на традиции применения колорита в произведениях народного искусства, студентами осуществляется разработка проектов с поиском пропорций цвета в зависимости от создаваемого художественного образа, где есть место поиску новых цветовых сочетаний. При этом неизменным остается характер композиции или используемые характерные мотивы кружевоплетения Рязанского региона во избежание утраты первоначальной традиционной основы. Так, в представленном воротнике «В объятиях сказочного лета» преобладает цветовая гамма красно-оранжевого цвета с включением серо-голубых и охристых оттенков, что освежает композицию (рис. 9).

В воротнике «Рождественский перезвон» сочетание золото-серебряных оттенков с акцентами в виде круглых насенок в хвостах птичек и серебристых заполнений в цветах позволяют в полной мере раскрыть название проекта, передавая узорность с праздничной радостью, благодаря использованию мотивов цветов и птиц, вписанных в круг, который воплощает идеи мироздания [4, с. 9] (рис. 10).

Рис. 9. Воротник «В объятиях сказочного лета», автор Федосеева Мария.
Рук. Христолюбова (Воронина) Д.Ю.

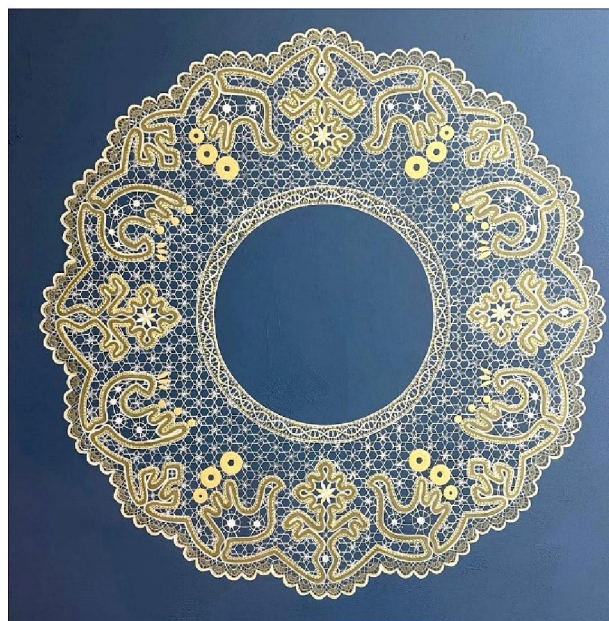

Рис. 10. Воротник «Рождественский перезвон», автор Баранова Елена.
Рук. Христолюбова (Воронина) Д.Ю.

4) включение материалов, которые ранее не использовались при выполнении кружевных работ в техниках, характерных для Рязанской области. Исторически традиционным при плетении кружева было применение нитей натурального состава: хлопок, лён, шерсть. Однако с появлением синтетических и смесовых нитей у художников возникают новые возможности для воплощения творческих идей. Особенно это касается

разработки дипломных проектов, т.к. студент уже владеет техниками кружевоплетения Рязанской области, понимает художественно-технологические особенности конкретных видов кружевоплетения и может экспериментировать при подборе материалов. Например, при разработке дипломного комплекта, состоящего из воротника и манжет, были использованы полиэстер и металлизированная нить, которые ранее не применялись для выполнения ижеславского многопарного сканого кружева. Это позволило изделию хорошо держать форму, получить новую фактуру и цветовое сочетание, реализующее задумку автора, отраженную в названии «Сверкает позолотой рассвет» (рис. 11).

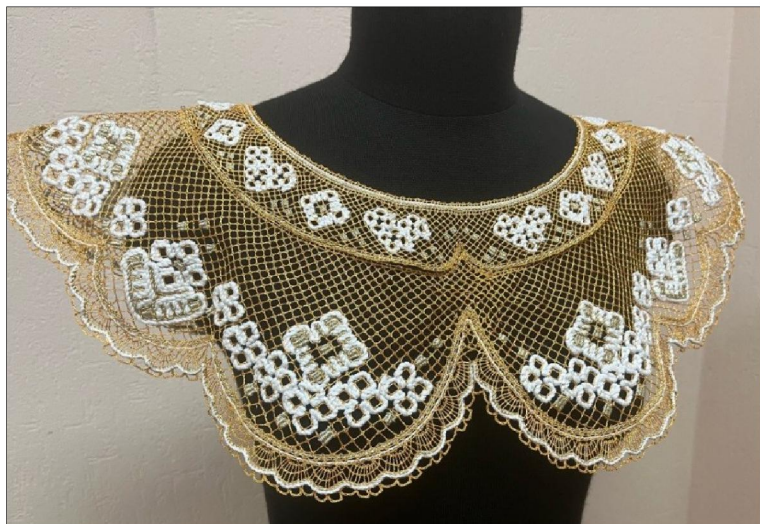

Рис. 11. Воротник «Сверкает позолотой рассвет», автор Шевченко Светлана. Рук. Воронина Д.Ю.

Рассмотренные проекты отделения художественного кружевоплетения позволяют продемонстрировать новые возможности будущих художников творчески реализовывать свои идеи при создании современных произведений искусства. Это способствует обогащению художественно-образного и колористического своеобразия произведений кружевоплетения Рязанского региона и возрождению

данного вида искусства.

На данном этапе исследования творческие разработки направлены на создание современных кружевных изделий в многопарной технике плетения скопинского и журавинского кружева. Таким образом, не прекращается развитие художественного кружевоплетения: уделяется внимание неисследованным областям кружевоплетения Рязанского региона, а тенденции в моде и интерьере способствуют разработке актуальных проектов, соответствующих современному запросу времени.

Литература

1. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных промыслов // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. Сборник статей / Сост. и научн. ред. И.Я. Богуславская. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – С. 16-43.
2. Воронов В.С. О крестьянском искусстве: избранные труды / В.С. Воронов. – Москва: Советский художник, 1972. – 350 с.
3. Василенко В.М. Русское народное искусство. Истоки и становление. I в. до н. э. – XIII в. н.э. / В.М. Василенко. – Москва: Искусство, 1977. – 464 с. С. 188.

4. Голубева О.Л. Основы композиции: учебное пособие. – 2-е издание. – Москва: Изд. дом «Искусство», 2004. – 120 с.
5. Ежова Е.Ю. Журавинское кружево / Е.Ю. Ежова // Декоративно-прикладное искусство Рязанского края. – Рязань: Изд-во РГПУ, 1997. – 57 с.
6. Лапшина Е.А. Художественное кружево Санкт-Петербурга как инновационное явление кружевоплетения России // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3. – С. 162-169. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-25.pdf (дата обращения: 13.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-162-169 EDN: GUSMSR
7. Михайловское кружево: из коллекции РИАМЗ: альбом-путеводитель / Авт. Сост. О.М. Сахарова. – Рязань: РИАМЗ, 2017. – 72 с.
8. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево / Н.Т. Климова. – Москва: Изобразительное искусство, 1991. – 224 с.

Referenses

1. Boguslavskaya I. YA. Problemy tradicij v iskusstve sovremennyh narodnyh promyslov // Tvorcheskie problemy sovremennyh narodnyh hudozhestvennyh promyslov. Sbornik statej / Sost. i nauchn. red. I. YA. Boguslavskaya. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1981. – S. 16-43.
2. Voronov V.S. O krest'yanskom iskusstve: izbrannye trudy / V.S. Voronov. – Moskva: Sovetskij hudozhnik, 1972. – 350 s.
3. Vasilenko V.M. Russkoe narodnoe iskusstvo. Istoki i stanovlenie. I v. do n. e. – XIII v. n.e. / V.M. Vasilenko. – Moskva: Iskusstvo, 1977. – 464 s. S. 188.
4. Golubeva O.L. Osnovy kompozicii: uchebnoe posobie. – 2-e izdanie. – Moskva: Izd. dom «Iskusstvo», 2004. – 120 s.
5. Ezhova E.YU. ZHuravinskoe kruzhevo / E.YU. Ezhova // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo Ryazanskogo kraja. – Ryazan': Izd-vo RGPU, 1997. – 57 s.
6. Lapshina E.A. Hudozhestvennoe kruzhevo Sankt-Peterburga kak innovacionnoe yavlenie kruzhevopleteniya Rossii // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3. – S. 162-169. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-25.pdf (data obrashcheniya: 13.02.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-162-169 EDN: GUSMSR
7. Mihajlovskoe kruzhevo: iz kollekcii RIAMZ: al'bom-putevoditel' / Avt. Sost. O.M. Saharova. – Ryazan': RIAMZ, 2017. – 72 s.
8. Klimova N.T. Narodnyj ornament v kompozicii hudozhestvennyh izdelij. Cvetnoe koklyushechnoe kruzhevo / N.T. Klimova. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1991. – 224 s.