

*Пути совершенствования системы подготовки будущих
художников традиционного прикладного искусства
Ways to improve the system of training future
artists of traditional applied art*

УДК 687.01:37

Баландина Е.А., кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель кафедры художественной вышивки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А., e-mail: balandina_elena@mail.ru

Balandina E.A., candidate of technical sciences, associate professor, senior lecturer of the art embroidery department, Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

**Проектирование женских изделий с художественной вышивкой
как процесс совершенствования профессиональных навыков студентов
в конструировании и моделировании одежды**

**Designing women's products with artistic embroidery on a sketch as a process
of improvement by students Bachelor's degree students' professional skills in
designing and modeling of clothes**

Аннотация. В статье исследуется процесс выполнения задания «Проектирование женского изделия с художественной вышивкой», который позволяет не только закрепить знания и навыки по конструированию и моделированию одежды, но и изучить стадии, последовательность проектирования и изготовления новых моделей на предприятиях швейной промышленности. Раскрыты требования и основные аспекты выполнения задания на каждом этапе, показана взаимосвязь последовательности проектирования нового изделия с процессом создания художественной вышивки.

Ключевые слова: конструирование и моделирование одежды, художественная вышивка, предпроектное исследование, эскизный проект, технический проект, макет изделия, практические навыки.

Abstract. The article deals with the process of performing the task «Designing a women's product with artistic embroidery», which allows not only to consolidate knowledge and skills in the design and modeling of clothing, but also to study the stages and sequence of design and manufacture of new models at the enterprises of the clothing industry. The requirements and the main aspects of performing the task at each stage are disclosed, the relationship between the sequence of designing a new product with the process of creating artistic embroidery is shown.

Keywords: design and modeling of women's clothing, artistic embroidery, pre-project research, sketch project, technical modeling, product layout, practical skills.

Художник, специализирующийся на декорировании изделий художественной вышивкой, владеет не только ее конкретными видами и приемами, но и вопросами конструирования и моделирования одежды, разбирается в современных материалах, направлениях моды, стилях одежды, ориентируется в процессах проектирования и изготовления изделий в швейной отрасли [6, с. 45].

Особенностью процесса создания изделия с художественной вышивкой является постоянный поиск объемных форм, покроя, цветовых и композиционных решений. Профессионализм художника по вышивке проявляется не только в умении создать высокохудожественное произведение, но и транслировать ценности национальной культуры в орнаменте, цвете и композиции вышивки.

Образовательный процесс освоения дисциплины «Конструирование и художественное моделирование одежды с художественной вышивкой» базируется на практико-ориентированном подходе, позволяющем студентам получить знания и умения посредством выполнения практических задач, направленных на применение новых идей в создании одежды, развития аналитических навыков творческой работы при разработке эскизов [2, с. 135].

Рабочая программа дисциплины «Конструирование и художественное моделирование одежды с художественной вышивкой» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2020 г., и реализуется с целью подготовки бакалавров в этой области [10].

Учебное задание «Проектирование женской одежды с художественной вышивкой» завершает изучение дисциплины и базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по теории моды, общих сведениях об одежде, внешней форме изделий различных видов, ассортименте, опыте построения чертежей конструкций, видах конструктивного и художественного моделирования, технологии изготовления макетов, последовательности проведения примерки изделий и методах исправления дефектов посадки изделия на фигуре человека.

Эффективность обучения конструированию и моделированию швейных изделий невозможна без знания студентами этапов проектирования изделий на предприятиях швейной промышленности и понимания взаимосвязи этих этапов с процессом создания художественной вышивки [5, с. 266-278; 8]. Цель задания – изучение стадий конструкторско-технологической подготовки швейного производства, которые будут необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности. По словам академика РАО В.Ф. Максимович, «существует прямая связь качества подготовки художников

художественной вышивки и перспективы будущей профессиональной деятельности – открытия собственных художественно-творческих мастерских, приносящих не только радость уникального высокохудожественного труда, но и способствующих решению материальных вопросов» [7, с. 15].

Последовательность выполнения задания включает следующие этапы:

- *предпроектное исследование* (постановка задачи проектирования изделия);
- *эскизный проект* (выполнение эскизов моделей-аналогов, моделей-предложений, художественного эскиза выбранного изделия);
- *технический проект* (разработка технического эскиза модели, технического рисунка вышивки, построение чертежа конструкции, лекал деталей изделия с обозначением месторасположения вышивки, изготовление макета) [9].

Цель *предпроектного исследования* заключается в сборе и анализе источников, что позволяет студентам определить ключевые параметры и требования к будущему изделию [5, с. 3-17]. Объективность и качество принимаемых решений на последующих этапах напрямую зависят от полноты и точности собранных данных. Творческими источниками служат художественные стили в искусстве, исторический и народный костюм, произведения мастеров изобразительного искусства, различные орнаменты и виды художественной вышивки, литературные и музыкальные произведения. Используя официальные сайты ведущих домов мод, специализированные издания, показы сезонных коллекций, студенты анализируют актуальные тенденции и определяют ключевые стили, которые доминируют в текущем сезоне, изучают фактуру и текстуру тканей, цветовое решение, орнамент и декоративное оформление моделей, обращая внимание на то, какие формы и силуэты актуальны.

В процессе *предпроектного исследования* студенты выполняют *фор-эскизы* моделей, что способствует сбору информации и анализу накопленного творческого материала. Заключительным этапом *предпроектного исследования* является анализ всех собранных материалов, *фор-эскизов* и разработка *мудборда* – творческой концепции модели.

Фор-эскиз – это графическое изображение первоначального замысла, образ будущего изделия (рис. 1-3²⁸). Выполняя *фор-эскизы*, студенты

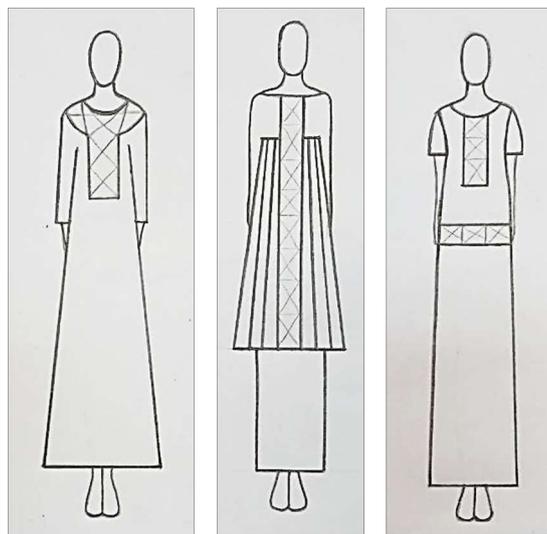

Рис. 1-3. Фор-эскизы выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

²⁸ Рис. 1-13. Фото автора статьи.

прорисовывают силуэт, форму изделия, конструктивные членения, орнамент и месторасположение художественной вышивки.

Мудборд, или «доска вдохновения», должен передавать атмосферу будущего изделия. Это визуальное представление идеи модели, которое состоит из набора фотографий, иллюстраций модных моделей, исторических и народных костюмов, элементов костюма, цветовой палитры, текстуры материалов, образцов ткани, нитей, орнаментов вышивки (рис. 4). На этом этапе студенты выбирают вид художественной вышивки и материалы для изделия.

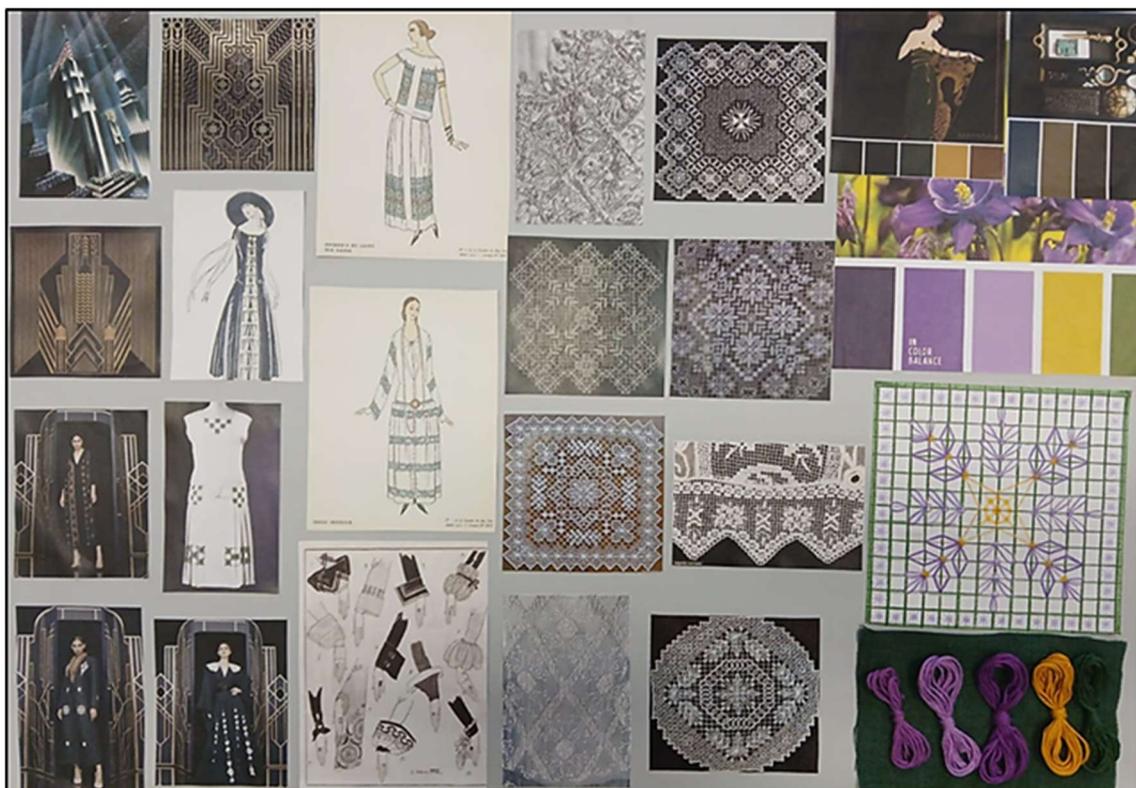

Рис. 4. Мудборд выполнен студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко. Творческий источник: исторический костюм 1920-1930-х гг. Вышивка в технике «нижегородский гипюр»

По результатам предпроектных исследований студенты формулируют техническое задание на изделие, которое является отправной точкой для дальнейшей разработки модели и содержит следующую информацию: наименование и назначение изделия; условия эксплуатации (климатическая зона, сезон, продолжительность непрерывного пребывания в одежде); пол, возрастную и размерную группу; способ производства (массовое, индивидуальное); материал, из которого будет выполнено изделие; вид вышивки, материалы для изготовления данного вида вышивки, способ изготовления (ручной, машинный или комбинированный) [5, с. 3-17].

Эскизный проект играет ключевую роль в процессе проектирования нового изделия, т.к. на этом этапе формируются основные идеи и визуальные решения, которые в дальнейшем будут определять внешний вид, новизну и художественную эстетику с учетом тенденций моды и требований к изделию

[5, с. 272-275]. Зарисовки эскизов моделей-аналогов, моделей-предложений на данном этапе побуждают студента к более четкой проработке изделия, а именно уточнению конструктивных особенностей, цветовых сочетаний, выбору швейных материалов, виду и расположению вышивки на изделии, что способствует созданию востребованной потребителем модели.

Модели-аналоги имеют общую конструктивную основу. Это изделия одного вида, типа, назначения и ассортимента, которые отличаются деталями, отделкой, используемыми материалами, цветовой гаммой, видом, расположением и орнаментом вышивки [1; 8]. Разработка моделей-аналогов осуществляется на основании технического задания, фор-эскизов и мудборда. Выполняя эскизы моделей-аналогов, особое внимание студенту следует обращать как на конструкцию изделия в целом, так и на отдельные узлы и элементы, расположение вышивки (рис. 5-8). При необходимости делаются дополнительные зарисовки декора – вышивки, конструктивных узлов.

Рис. 5-8. Модели-аналоги выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

Процесс выполнения моделей-аналогов позволяет изучить особенности формообразования, строение конструктивных и декоративных элементов изделия. На основании анализа моделей-аналогов студенты разрабатывают модели-предложения (рис. 9, 10). Поскольку в моделях-предложениях используются лучшие композиционные и конструктивные решения моделей-аналогов, они должны обладать оригинальностью композиционного построения и более высоким уровнем технического исполнения [1; 9].

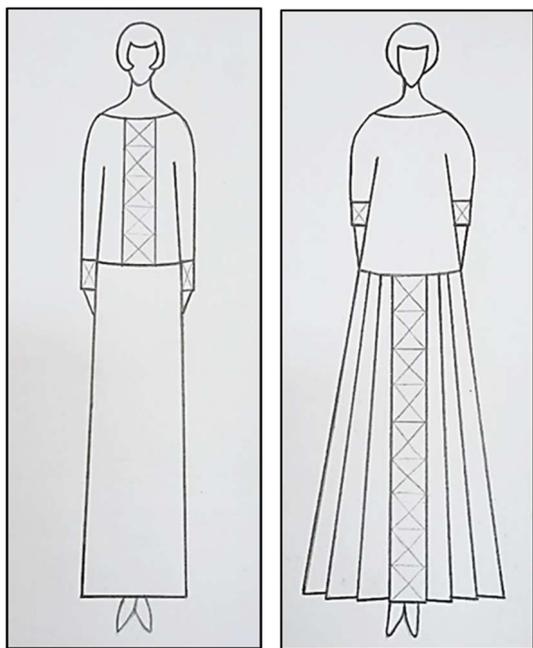

Рис. 9, 10. Модели-предложения выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

После тщательного анализа эскизов моделей-предложений преподаватель совместно со студентами выбирает модель, которая соответствует заданным критериям технического задания и творческой концепции проекта. По этой модели студенты делают художественный эскиз в цвете на фигуре человека в двух проекциях (вид спереди и вид сзади) (рис. 11). Художественный эскиз выражает колористическое решение модели в соответствии с замыслом и несёт наиболее полную информацию для оценки соответствия изделия требованиям технического задания и создания наиболее рациональной конструкции, выбора и расположения вышивки [7; 9].

В процессе работы над эскизами моделей-аналогов, моделей-предложений, художественным эскизом изделия особое

значение приобретает использование элементов композиции и гармонизация костюма (форма, силуэт, линия, цвет, фактура), приемов композиционного поиска (статика-динамика, симметрия-асимметрия, ритм, пропорции), главных принципов композиции (единство содержания и формы, целостность структуры). Кроме того, важен учет закономерности композиционного построения: соразмерность и соподчинение элементов, наличие композиционного центра и равновесие частей, целостность композиции [4].

Выполняя фор-эскизы, эскизы моделей-аналогов, моделей-предложений и, наконец, художественный эскиз, студенты начинают проявлять интерес к различным способам изображения графической и живописной формы. В стремлении добиться в работах композиционной, цветографической, колористической и фактурной выразительности формируется авторский стиль.

Технический проект – это стадия разработки чертежей конструкций образца изделия по техническому эскизу и изготовления макета из ткани. Технический эскиз – максимально точное изображение модели по сравнению с художественным эскизом, но без фигуры человека и с соблюдением определенных правил [8], к которым относятся следующие:

- наличие художественного эскиза как основной идеи;
- соблюдение пропорций фигуры;
- проработка рисунка с учетом плечевого, талиевого и бедренного поясов фигуры;
- соблюдение количественных характеристик художественно-конструктивных показателей модели, а также конфигурации швов, составляющих конструкцию;
- четкая прорисовка силуэтных линий в изделии;
- точная проработка мелких деталей – воротников, застежек, карманов, складок, отделочных строчек и декоративных элементов;
- точное расположение и композиция художественной вышивки с учетом конструктивного членения изделия.

Технический эскиз выполняется двух ракурсах: вид спереди и вид сзади (рис. 12). Сложные или оригинальные детали выделяют на эскизе в виде увеличенных фрагментов. Это помогает детально проработать и визуализировать особенности конструкции и технологической обработки.

Процесс разработки чертежа модельной конструкции нового изделия включает этапы:

- подбор соответствующей базовой основы конструкции;
- уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей;
- нанесение на конструкцию месторасположения художественной вышивки;
- построение лекал деталей изделия.

Студенты под руководством преподавателя составляют схему чертежа модельной конструкций в масштабе 1:4, прописывают последовательность построения. Чертеж модельной конструкции в масштабе 1:1 строят самостоятельно.

Следующим этапом создания нового изделия является апробация модельной конструкции в материале. В процессе макетирования проверяется творческая идея, объемы, пропорции, величина мелких деталей, расположение и композиция художественной вышивки. Студенты разрабатывают технический рисунок вышивки и прикрепляют его на макет изделия из ткани (рис. 13).

Завершающий этап – составление отчета о проделанной работе, который содержит результаты *предпроектного исследования* – мудборд, фор-эскизы; *эскизного проекта* – эскизы моделей-аналогов, моделей-предложений, художественный эскиз; *технического проекта* – технический эскиз, чертеж модельной конструкции, лекала деталей и макет с техническим рисунком художественной вышивки. В отчете прослеживается последовательность и взаимосвязь всех этапов проектирования швейного изделия и процессом разработки художественной вышивки.

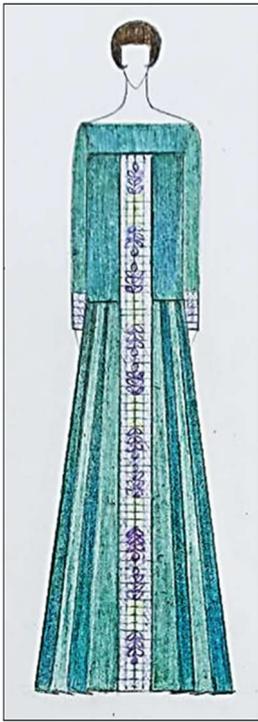

Рис. 11. Художественный эскиз платья выполнен студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

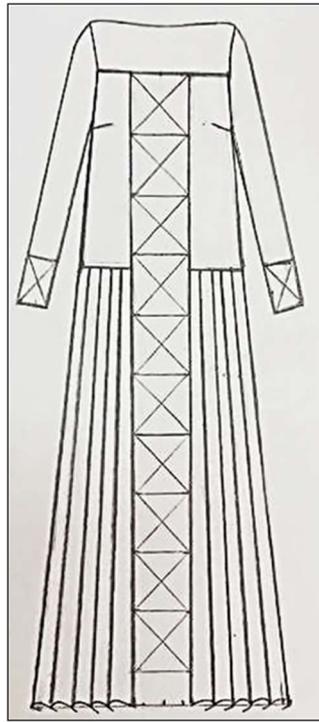

Рис. 12. Технический эскиз платья выполнен студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

Рис. 13. Макет платья выполнены студентом IV курса кафедры художественной вышивки А.И. Устименко

В процессе выполнения учебного задания «Проектирование женской одежды с художественной вышивкой» студенты приобретают целостное понимание творческих, художественных и технических задач по созданию новых изделий, учатся анализировать полученные результаты и применять их на практике в процессе проектирования, объединять различные элементы предпроектного исследования в единое целое, выполняя техническое редактирование. Это позволяет им более четко формулировать техническое задание и требования к будущему изделию, уверенно ориентироваться в этапах проектирования и изготовления, постигая тонкости работы предприятий швейной промышленности.

Литература

1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Том 8. Термины и определения // Научно-производственное объединение «Одежда», ЦНИИШП ; [исполнитель : Е. Д. Афанасьева и др.]. – Москва : ЦНИИ информ. и техн.-экон. исслед. лег. пром-сти, 1990. – 139 с. – Текст : непосредственный.
2. Камнева С. Ю. Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль : моделирование с художественной вышивкой) модных тенденций в украшении современной одежды / С. Ю. Камнева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 126-143. – URL: https://dp.io.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (дата обращения: 29.12.2024) – EDN:OWNPXS.

3. Камнева С. Ю. Проектирование : учебник для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : художественная вышивка / С. Ю. Камнева ; под научной редакцией И. Э. Кашековой ; Институт традиционного прикладного искусства. – Москва : ИТПИ ВШНИ. – 2021. – 177 с. – ISBN 978-5-907542-06-8. – Текст : непосредственный.

4. Композиция костюма : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова [и др.]. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2004. – 432 с. – ISBN: 5-7695-1235-0. – Текст : непосредственный.

5. Куренова, С. В. Конструирование одежды : учебное пособие / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. – Ростов на Дону : Феникс, 2003. – 480 с. – Текст : непосредственный.

6. Максимович В. Ф. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (39). – С. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения 29.12.2024). – EDN: UAHZWI.

7. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (39). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения 29.12.2024).

8. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные положения. – Москва : Издательство стандартов, 1984. – 343 с. – Текст : непосредственный.

9. Рашева О. А. Конструкторская и технологическая подготовка производства : учебное пособие : в 2-х частях. Ч. 1 / О. А. Рашева. – Омск : Омский государственный институт сервиса, 2006. – 202 с. – Текст : непосредственный.

10. Российская Федерация. Министерства науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1010 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.mier.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (дата обращения: 20.01.2025).

References

1. Edinaya metodika konstruirovaniya odezhdy` SE`V (EMKO SE`V). Tom

8. Terminy` i opredeleniya / Nauchno-proizvodstvennoe ob`edinenie «Odezhda», CzNIIShP ; [ispolnitel` E. D. Afanas`eva i dr.]. – Moskva : CzNII inform. i texn.-e`kon. issled. leg. prom-sti, 1990. – 139 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Kamneva S. Yu. Osvoenie studentami kafedry` professional`ny`x disciplin (profil` : modelirovanie s xudozhestvennoj vy`shivkoj) modny`x tendencij v ukrashenii sovremennoj odezhdy` / S. Yu. Kamneva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 126-143. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (data obrashheniya: 29.12.2024) – EDN:OWNPXS.

3. Kamneva S. Yu. Proektirovanie : uchebnik dlya obuchayushhixsya po obrazovatel`noj programme vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : xudozhestvennaya vy`shivka / S. Yu. Kamneva ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva. – Moskva : ITPI VShNI. – 2021. – 177 s. – ISBN 978-5-907542-06-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Kompoziciya kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / G. M. Gusejnov, V. V. Ermilova, D. Yu. Ermilova [i dr.]. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2004. – 432 s. – ISBN: 5-7695-1235-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kurenova, S. V. Konstruirovanie odezhdy` : uchebnoe posobie / S. V. Kurenova, N. Yu. Savel`eva. – Rostov na Donu : Feniks, 2003. – 480 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Maksimovich V. F. Osnovny`e napravleniya strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya 29.12.2024). – EDN: UAHZWI.

7. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vobrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (39). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya 29.12.2024).

8. Mezhhgosudarstvenny`j standart. Edinaya sistema konstruktorskoj dokumentacii. Osnovny`e polozheniya. – Moskva : Izdatel`stvo standartov, 1984. – 343 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Rasheva O. A. Konstruktorskaya i texnologicheskaya podgotovka proizvodstva : uchebnoe posobie : v 2-x chastyax. Ch. 1 / O. A. Rasheva. – Omsk : Omskij gosudarstvenny`j institut servisa, 2006. – 202 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Rossijskaya Federaciya. Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02

dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Mini-sterstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 s izmeneniyami i dopolneniyami ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashheniya: 20.01.2025).