

УДК 378
ББК 74.48

DOI: 10.31862/1819-463X-2021-1-209-217

ТРАДИЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ДИЗАЙНЕ

Е. Н. Корнеева

Аннотация. В статье рассматривается применение традиций декоративно-прикладного искусства в дизайне текстильных изделий на примере ручного узорного ткачества; взаимосвязи декоративно-прикладного искусства с дизайн-проектированием, что способствует формированию мира современных вещей с использованием традиционной целостности культурного материального текстильного наследия; художественные традиции декоративно-прикладного искусства, применяемые в обучении проектной деятельности, на основе которых создаются современные текстильные изделия. В обучении бакалавров используются художественные ценности народного ткачества, традиционные приемы, техники в сочетании с современными материалами, которые наполняются постоянно новыми современными технологиями и произведениями искусства современных мастеров.

Ключевые слова: художественное образование, бакалавриат, художественная традиция, народное декоративно-прикладное искусство (ручное ткачество), художественная культура, применение традиций в дизайне текстильных изделий, проектная деятельность в дизайне художественного текстиля.

TRADITIONS OF DECORATIVE AND APPLIED ART IN DESIGN

Е. N. Korneeva

Abstract. The article considers the application of the traditions of decorative and applied art in the design of textile products using the example of hand-patterned weaving; the relationship of decorative and applied art with design projects, which contributes to the formation of the world of modern things using the traditional integrity of the cultural material textile heritage; The article also describes artistic traditions of decorative and applied arts used in teaching project activities, on the basis of which modern textile products are created. The bachelor's program uses the artistic values of folk weaving, traditional

© Корнеева Е. Н., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

methods and techniques combined with modern materials, which are constantly enriched with new modern technologies and works of art by modern masters.

Keywords: *art education, bachelor's degree, artistic tradition, folk arts and crafts (hand weaving), art culture, application of traditions in textile design, project activities in the design of art textiles.*

Русское крестьянское бытовое искусство... является самой малоисследованной частью нашей художественной истории.

В. Воронов

В современном обучении основам декоративно-прикладного искусства важно не только изучение традиций декоративно-прикладного искусства и народного творчества, но и исследование этнографических материалов через развитие традиций разных региональных особенностей. В этом и состоит развитие художественной традиции через основы дизайна в проектной деятельности. Особую роль здесь играют основы художественного ремесла. Многие знают, что современных художников вдохновляют работы старых мастеров традиционных народных промыслов, поражающие выразительностью форм и соразмерностью узора в изделии. Привлекательны результаты их труда. Нам мало известно о процессах создания этих совершенных по пластике и орнаменту произведений.

Народное декоративно-прикладное искусство и народные ремесла сохраняют традиции культурного наследия, технологии ручного производства и художественный опыт старых мастеров. По мнению М. А. Некрасовой, «народное искусство – прошлое в настоящем, живая традиция, неизменно сохраняющая цепь преемственности поколений, народов и эпох» [1, с. 10].

Разрабатывая новые подходы в обучении основам декоративно-прикладного искусства для формирования художественной культуры при подготовке студентов по направлениям 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями обучения), необходимо, в первую очередь, изучать традиции народных ремесел, народных художественных промыслов, широко применяемых в проектной деятельности.

Обучение ремесленным традиционным приемам в современном образовательном пространстве имеет свои преимущества в проектной деятельности: дизайне одежды, дизайне интерьера и т. п. И здесь можно выделить текстильные ремесла: ручное ткачество, вышивку, набойку, ковроткачество, кружевоплетение.

В связи с этим существует необходимость строить систему обучения таким образом, чтобы обучающиеся приобретали необходимые художественно-профессиональные навыки в проектной деятельности по разным направлениям декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Создание современных изделий с использованием традиций в жизни каждого художника имеют свои ценности, свои секреты, унаследованные от старых мастеров. Это любовь к различным материалам, техникам, технологиям, используемым в разных ремеслах по-разному.

При подготовке бакалавров в проектной деятельности на основе ручного узорного ткачества особое внимание уделяется основам построения геометрического орнамента в текстильных изделиях.

Узорное ткачество – это огромный мир техник, приемов и технологий в декоративно-прикладном искусстве. Обучение проектной деятельности на основе ручного

ткачества занимает особое место в обучении, в процессе которого создаются неповторимые самобытные предметы по форме, декору и дизайну. В декоративно-прикладном искусстве для подготовки бакалавра крайне важно научить его видеть красоту в простых вещах с позиции использования выразительности, исходящей из художественной традиции.

Система построения практических занятий по проектированию текстильных изделий выдвигает много требований к подбору исследовательского материала на основе традиций художественных текстильных ремесел. Особую роль здесь играет выбор материалов и технологий для реализации проектов с использованием традиций, народного искусства и народных текстильных промыслов в проектной деятельности.

Интегрированный объем теоретических и практических знаний, умений и навыков позволяет каждому бакалавру сформировать базу для дальнейшей профессиональной деятельности.

Одним из важнейших компонентов такой базы является графическая подготовка специалиста. Она позволяет бакалавру в эскизе выражать авторскую идею, а также при желании участвовать в презентационных проектах. Неотъемлемой частью проектной деятельности является творческая позиция, несущая в себе созидательное начало, инновацию, эксперимент.

При подготовке бакалавра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов используются следующие приемы обучения: овладение приемами ручного плетения и ткачества поясов, освоение техник ручного узорного ткачества на раме (браное, выборное, закладное). Обучение происходит с использованием изученного материала по орнаментальной композиции, основ построения геометрического орнамента в текстильной композиции, проектирования текстильных изделий, что сознательно формируется в процессе обучения бакалавра как дизайнера. Творчество – единственный возможный способ его будущей деятельности, методическая установка, так как результатом проектной работы должно являться

создание новых духовных и материальных ценностей. Все это предполагает наличие способностей, знаний, умений и навыков композиционного построения геометрического орнамента, благодаря которому создается оригинальный визуальный образ текстильного изделия. Поэтому помимо ремесленно-профессионального обучения приемам мастерства и работе с различными текстильными материалами у бакалавра развиваются творческие способности, воображение, вырабатывается способность к решению особых пластических задач, определению правил композиционного решения для выполнения конкретного изделия. В области проектной деятельности проявляется стремление к «нащупыванию» пределов и ограничений в решении проектных проблем, способность к формированию критериев оценки будущего проекта.

Если рассматривать ручное узорное ткачество как художественное ремесло, то оно призвано сделать изделие не только красивым, но и эстетически соответствующим стилю. Эстетика изделия в данном случае истекает из красоты, соответствия ей материала и цвета.

Ручное ткачество – это уникальное историческое художественное наследие, которое имеет свои традиции и исторические ценности народного творчества. Оно постоянно наполняется новыми технологиями и произведениями искусства современных мастеров, созданных в духе современного дизайнерского решения. Очень часто в декоративно-прикладном искусстве новые современные изделия именуют предметным творчеством вместе с дизайном, а их общие значения определены основными категориями. В основе любого декоративного изделия заложена важная составляющая – это орнаментальная композиция, художественный образ, средства синтеза в искусстве.

В проектной деятельности при создании творческого проекта необходимо сочетать совокупность функциональных, эстетических и эргономических свойств с учетом технологических требований изготовления изделий. Эти требования изначально заложены в

традиционные изделия народных художественных промыслов. Художественно-эстетическая направленность присуща декору. Орнамента, применяемая в традициях народного творчества во всех художественных предметах декоративно-прикладного искусства, может служить поиском в решении дизайна декоративных изделий.

С современных позиций дизайн, проявляющийся и в декоративно-прикладном искусстве, превращает изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя, включает в себе проектирование внешних черт изделий, качество, эргономичность.

В англоязычной литературе начала XXI в. под словом design понимается и стиль, и проект, и проектирование, и собственно «дизайн» – профессиональная деятельность, наряду с архитектурой или инженерным проектированием [2].

В художественно-творческой деятельности человека декоративно-прикладное искусство – это культурное наследие любого народа как этноса, содержащего некий

своеобразный опыт, который обогащает жизнь разных поколений.

С каждым годом интерес к народному искусству растет и у нас в стране, и за рубежом. В современном дизайне огромное внимание уделяется народным традициям и художественным промыслам. Художники не перестают удивлять своими оригинальными идеями. Национальный колорит различных изделий вызывает особый интерес в современном пространстве и мире моды в частности. Но только ли в современном? Давайте вспомним Дягилевские сезоны, которые своими яркими красками всколыхнули весь Париж, показав красоту традиционных вышивок и тканых рисунков.

В качестве влияния декоративно-прикладного искусства на дизайн можно привести яркий пример моделей одежды Н. Ламановой (рис.1). А эталоном в обучении могут служить таблицы «Искусство в быту» – 36 таблиц (1925) [3]. Каждая из таблиц составлена в расчете на практическое осуществление заключающегося в ней чертежа. В этих целях редакция в данном

Рис 1. Таблица № 19. «Кафтан из 2-х владимирских полотенец». Рисунок В. Мухина по модели Н. Ламановой [3]

альбоме привлекла к участию лучшие художественно-технические силы. В области одежды – Н. П. Ламанову, в области педагогической – Н. Д. Бартрама; в отношении театрального оборудования редакция исходила из проверенного на практике массового опыта Дома театрального просвещения (имени Поленова) и наконец в области оформления общественного быта редакция предоставила место новым и свежим исканиям ВХУТЕМАСа (в частности, проф. Лавинского), Пролеткульта, Московского кустарного техникума и др. [3].

И сегодня народные орнаменты, используемые в вышивке и ткачестве, не утратили своего значения. Огромным спросом пользуются тканые текстильные изделия, выполненные ручным способом: интерьерные подушки с вышивкой, текстильный декор, сумки, одежда и т. д. В таких изделиях совмещаются традиции, технологические возможности и мода времени. Образцы текстильных изделий с использованием традиционных рисунков отлично вписываются в уютные интерьеры современных квартир и домов.

Необходимо признать особенности народного искусства, его научные, художественные, творческие, организационные проблемы в общекультурной целостности современного пространства. Народное творчество – это духовная культура, живая часть современной жизни [1].

Сейчас декоративно-прикладное искусство переживает период новых дизайнерских поисков посредством изучения традиций разных народов. Это побуждает к постижению основ художественного мастерства в дизайне авторских изделий и коллекций.

Обучение основам декоративно-прикладного искусства вызывает особый интерес в современном образовательном пространстве. Этому посвящены многочисленные исследования. Вопросами обучения декоративно-прикладному искусству, исследованием художественно-эстетических ценностей в сфере образования занимались такие исследователи, как Ю. К. Беджанова, М. В. Соколова,

Ю. А. Арбат, А. В. Бакушинский, М. Я. Богуславская, В. М. Василенко, В. М. Вишневецкая и другие. В этих трудах и исследованиях нашли отражение различные проблемы народных художественных традиций, процессы становления народной культуры как целостности разносторонних взаимосвязей с иными системами; определена роль народной культуры как главного фактора, ведущего к объединению основных частей художественной культуры в определенное целое.

В дизайне нельзя не отметить особый интерес к декоративно-прикладному искусству, который способствует расширению специальной и методической подготовки в области искусства и культуры. В педагогических вузах опубликованы труды по разным направлениям подготовки специалистов к работе в системе дополнительного образования – Г. В. Черемных, П. Г. Демчева, Л. А. Болотиной и других.

В. С. Воронов писал, что народное искусство формирует духовную культуру и возрождает традиции народных промыслов, которые совершенствуются под влиянием времени и закрепляются в художественной практике. В настоящее время текстильные промыслы представляют художественную ценность, отражают эстетические представления эпохи. Кроме того, все виды художественных промыслов составляют часть художественной культуры.

С появлением новых технологий и материалов, визуальных средств отображения действительности меняется характер обучения декоративно-прикладному искусству в художественной деятельности. Наряду с традиционными видами прикладной деятельности активно развиваются веб-дизайн, дизайн-проектирование интерактивных обучающих систем, коммуникативный дизайн (реклама, графический дизайн и др.).

Современные компьютерные технологии дополняют и обогащают изобразительные возможности декоративной, художественно-проектной деятельности, которая прочно вошла во все сферы современного образовательного пространства.

Обосновывая и проверяя содержание обучения и условий проектной деятельности

в декоративно-прикладном искусстве, используя традиционные приемы работы основных ручного ткачества в дизайне современных изделий как наиболее эффективных форм и методов формирования учебных материалов, можно выделить 3 основных этапа:

а) первый – выбор темы, сбор материала, разработки орнамента и разработка композиционного решения (рис. 2а);

б) второй этап – варианты в цветовом поиске согласно технологическому приему (рис. 2б);

в) третий этап – проектная разработка «Проект текстильных изделий в технике браного ткачества» (рис. 2в).

И здесь на первое место можно поставить основы проектной деятельности, в которую входит художественное проектирование в дизайне современных изделий. Дизайн современных изделий требует новых подходов в решении многих проблем в зависимости от проектной задачи: это умение сочетать традиции и современность в одном изделии; умение работать с этнографическими источниками и материалами народных художественных промыслов при создании нового образа с использованием современных технологий; умение работать с любым орнаментом в создании авторской композиции.

В данном проекте использованы элементы белорусского орнамента из полотенец и фрагменты орнамента из браных поясов. В современных изделиях часто можно встретить набор орнаментальных мотивов, скопированных из разных источников по эстетическим предпочтениям.

Здесь важно обратить внимание на опыт художников, изучающих этнографические материалы декоративно-прикладного искусства.

П. И. Уткин всегда акцентировал внимание художников народных художественных промыслов, а также студентов, которых он обучал, на важность соблюдения региональных традиций, технологических приемов, сочетания различных материалов и технологий в одном изделии. Именно изучение истории декоративно-прикладного

Рис. 2. «Проект текстильных изделий в технике браного ткачества». Учебная работа 4-го курса ДПИ, в которой представлены три этапа работы над проектом:

а) выбор темы, сбор материала, разработки орнамента и разработка композиционного решения;

б) варианты в цветовом поиске согласно технологическому приему;

в) проектная разработка «Проект текстильных изделий в технике браного ткачества»

Рис. 3. Учебная работа
«Проект с использованием
мотивов народной вышивки»
учебная работа 2-го курса ДПИ

искусства, народных промыслов, знакомство с исследовательскими этнографическими материалами Т. М. Разиной, М. А. Некрасовой, Н. П. Бесчастнова, Н. Н. Соболевой и многих других авторов может служить хорошей основой в разработке современных дизайн-проектов.

В проектной деятельности при создании декоративных изделий при помощи компьютерных технологий на примере геометризованного орнамента преследуется основная цель – научиться работать с орнаментом, изучить приемы и техники, используемые в дизайне текстильных изделий.

К основным требованиям разработки проектов относятся: умение разрабатывать и реализовывать свои идеи в материале, используя различные виды народного и современного декоративно-прикладного искусства; умение работать с традициями и этнографическими материалами. И все эти требования тесно взаимосвязаны с художественной, декоративно-

прикладной деятельностью в дизайне современных изделий: от разработки рисунка или орнамента до создания проекта и реализации проекта в материале (рис. 4).

В данном проекте использован рисунок браного ткачества в шелкографии. Удачный прием в дизайне интерьерных изделий.

В истории дизайна можно найти множество ярких примеров, свидетельствующих о влиянии ручного труда мастера, работающего в направлении традиций. Любые идеи создания и вхождения в производство, взаимосвязи материала и изготовления современной вещи, соответствия инновационной формы от украшения до отделки предмета являются актуальными в современном дизайнерском творчестве. Такая взаимосвязь дизайна и декоративно-прикладного искусства заключается в особых творческих условиях формирования мира современных вещей, традиционной целостности культурного материального наследия современного общества.

Также нельзя отрицать того, что декоративно-прикладное искусство тесно сопрягается с вопросами формирования художественного вкуса, ценностей, общими представлениями о законах создания предметно-пространственной среды, хранит и транслирует традиционные технологии народных художественных промыслов в современное социокультурное пространство и является источником вдохновения современного художника.

Следует признать, что изучение традиций декорирования предметов в народном искусстве является огромным кладом знаний, применяемых в проектной деятельности и дизайне современных изделий. Эти знания широко используются в образовательном пространстве как в системе дополнительного, так и профессионального образования. Это связано с тем, что на современном этапе развития непрерывно нарастает интенсивность и динамичность разномасштабных и разнонаправленных изменений, которые глобально охватывают все сферы и процессы художественной, прикладной, дизайнерской деятельности.

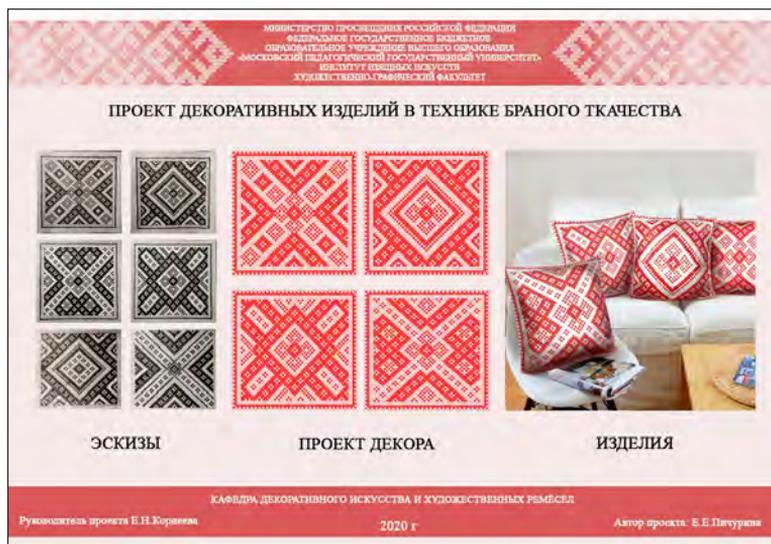

Рис. 4. Учебная работа «Проект декоративных подушек в технике браного ткачества». 2-й курс ДПИ

В связи с этим перед системой высшего профессионального образования встает ряд новых задач, в том числе и создание условий для обеспечения конкурентоспособности выпускников и формирования у них профессиональной педагогической и творческой деятельности.

При освоении бакалаврами основ декоративно-прикладного искусства в методике обучения важно применять копирование традиционных, классических образцов, созданных мастерами. Изучение этнографических материалов ведет к повышению профессиональной компетентности в дизайне современных изделий на основе традиционного многонационального искусства. А в целях формирования художественного образа в современном дизайне изделий обучение должно проводиться в три этапа для достижения мастерства – повтор, вариация, импровизация. Все эти этапы расширяют представления обучающихся о характере декоративного изделия, что поможет избежать грубых ошибок в построении и разработке композиции для определенного изделия, о масштабе выполнения работ, о материальных объектах.

Для успешного и разностороннего обучения бакалавров основам декоративно-

прикладного искусства следует выделить основные положения, специфику этого древнего и одновременно с этим современного вида искусства. Наиболее сложной частью постижения декоративно-прикладного искусства является понимание красоты и выразительно-образительных средств композиции, закономерностей ее создания – как проектной графики, так и художественного оформления и декорирования изделий.

Педагогическое воздействие на обучающихся осуществляется через использование специальных методов обучения и преподавания, которые направлены на раскрытие основ декоративности, выразительности как сложного художественного явления, на объяснение обусловленности композиции выработанными традициями, художественными материалами и технологиями их обработки, техникой выполнения изделия.

В связи с этим бакалаврами постоянно изучаются закономерности распределения элементов, их взаимосвязи, традиции мотивов, в обучении проводится визуальный анализ произведений декоративно-прикладного искусства.

Практика преподавания теоретических основ композиции при создании эскизно-

проектных разработок показывает, что в процессе осмысления студентами художественных закономерностей можно выделить несколько этапов овладения композицией (декоративного мотива, сюжета, стилизации, стилистики, пластики, ритма, цвета, связи изображаемого с формой объекта и многого другого). При

обучении основам цветоведения студентов следует подготовить к созданию колорита с использованием ограниченной цветовой палитры, пониманию технико-технологических приемов при создании изделий из различных материалов, что сопряжено с техникой, поэтапным выполнением изделия в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика / под ред. Д. С. Лихачева. М., 1983. 343 с.: ил.
2. Власов В. Г. Теоретико-методологические концепции искусства и терминология дизайна. СПб.: СПГУТД, 2009.
3. Искусство в быту: 36 таблиц / общ. худож. ред. Я. А. Тугендхольда. [М.]: Изд. «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», [1925]. 39 с., ил. (Приложение к журналу „Красная Нива“ на 1925 г.).
4. Крестьянское искусство / В. С. Воронов. М.: Государственное изд-во, 1924. 142 с.
5. Проблемы народного искусства: сб. ст. / под ред. М. А. Некрасовой, К. А. Макарова. М.: Изобразительное искусство, 1982. 136 с., ил.
6. Разина Т. М. Прикладное искусство в русской культуре XVIII–XX вв. М.: Изд-во МГУ, 2003. 156 с.: ил.
7. Черемных Г. В. Формирование компетенций бакалавров при овладении основами композиции в декоративно-прикладном искусстве // Преподаватель XXI век. 2016. № 3. С. 212–220.

REFERENCES

1. Nekrasova M. A. *Narodnoe iskusstvo kak chast kul'tury: Teoriya i praktika*. Moscow, 1983. 343 p.: il.
2. Vlasov V. G. *Teoretiko-metodologicheskie kontseptsii iskusstva i terminologiya dizayna*. St. Petersburg: SPGUTD, 2009.
3. Tugendkholtz Ya. A. (ed.) *Iskusstvo v bytu: 36 tablits*. [Moscow]: Izd. "Izvestiy TsIK SSSR i VTsIK", [1925]. 39 p., il. (Prilozhenie k zhurnalu "Krasnaya Niva" na 1925 g.).
4. Voronov V. S. *Krestyanskoe iskusstvo*. Moscow: Gosudarstvennoe izd-vo, 1924. 142 p.
5. Nekrasova M. A., Makarov K. A. (eds.) *Problemy narodnogo iskusstva: sb. st.* Moscow: Izobrazitelnoe iskusstvo, 1982. 136 p., il.
6. Razina T. M. *Prikladnoe iskusstvo v russkoy kulture XVIII–XX vv.* Moscow: Izd-vo MGU, 2003. 156 p.: il.
7. Cheremnykh G. V. Formirovanie kompetentsiy bakalavrov pri ovladenii osnovami kompozitsii v dekorativno-prikladnom iskusstve. *Prepodavatel XXI vek*. 2016, No. 3, pp. 212–220.

Корнеева Елена Николаевна, доцент кафедры декоративного искусства и художественных ремесел художественно-графической факультет Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: en.korneeva@mpgu.su

Korneeva Elena N., Assistant Professor, Department of decorative arts and crafts, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: en.korneeva@mpgu.su

Статья поступила в редакцию 24.05.2020
The article was received on 24.05.2020