

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.Е. Игнатьев, Е.Н. Корнеева

Аннотация. В статье рассматривается использование орнаментальной композиции в проектной деятельности на основе приемов обучения студентов построению геометрического орнамента в ходе освоения дисциплины «Ручное ткачество». Построение геометрического орнамента в узорном ткачестве имеет свои особенности, которые характерны для текстильных изделий. В качестве примеров орнаментальных композиций используются этнографические материалы и исследования, обобщающие историко-педагогический опыт народных мастеров. Целью предпринятого исследования является раскрытие технологии построения геометрического орнамента, применяемого в композиции текстильных проектов на основе ручного ткачества. Применение орнаментальной композиции в дизайне современных изделий играет огромную роль в формировании эстетического вкуса человека. Знание основ построения орнамента помогает правильно выстроить орнаментальную композицию при разработке авторского текстильного проекта с дальнейшей его реализацией в материале.

Ключевые слова: геометрический орнамент, построение орнамента, орнаментальная композиция, проектная деятельность, ручное ткачество, дизайн, декоративно-прикладное искусство, традиции, современность.

Для цитирования: Игнатьев С.Е., Корнеева Е.Н. Орнаментальная композиция в проектной деятельности // Преподаватель XXI век. 2021. № 3. Часть 1. С. 203–213. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-3-203-213

203

ORNAMENTAL COMPOSITION IN PROJECT ACTIVITIES

S.Eu. Ignatiev, E.N. Korneeva

Abstract. The article deals with the use of ornamental composition in project activities based on the methods of teaching students the construction of geometric ornaments in the course of mastering the discipline of “Hand weaving”. Construction of a geometric ornament in patterned weaving has its own features, which are typical for textile products. As examples of ornamental compositions ethnographic materials and studies that summarize the historical and pedagogical experience of folk craftsmen are used. The aim of the research is to reveal the technology of constructing geometric ornaments used in the composition of textile projects based on hand weaving. The use of ornamental composition in the design of modern products plays a huge role in the formation of aesthetic taste of the person. Knowledge of the basics of the construction of ornaments helps to build an ornamental composition in the development of the author’s textile project with its subsequent implementation in the fabric.

© Игнатьев С.Е., 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

Keywords: *geometric ornament, construction of an ornament, ornamental composition, project activity, hand weaving, design, decorative and applied art, traditions, modernity.*

Cite as: Ignatiev S.Eu., Korneeva E.N. Ornamental Composition in Project Activity. *Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education*, 2021, No. 3, part 1, pp. 203–213. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-3-203-213

Использование традиционных этнографических материалов в дизайне современных изделий приобретает особый интерес. Появляются новые материалы, технологии, идеи в создании интересных образов. Орнаментальные композиции, используемые в традиционных текстильных изделиях, в русском народном костюме, являются универсальным объектом изучения основ декоративно-прикладного искусства. Изучение построения народного орнамента как неотъемлемого компонента материального опыта в декорировании современных изделий позволяет сохранять историческую память поколений.

Построение и использование традиционного орнамента в проектной деятельности в дизайне текстильных изделий проходит через знакомство с различными видами женских ремесел: вышивки, кружевоплетения, ручного узорного ткачества. Искусство оформления текстильных изделий позволяет не только отражать и преобразовывать окружающую действительность, но и играет огромную роль в формировании эстетического вкуса человека.

В дизайне современных текстильных изделий часто используются орнаментальные мотивы на основе изучения ремесленных традиций народов-этносов, а также различных этнических преобразований народного творчества, быта, духовных и материальных ценностей.

В современном образовательном пространстве все чаще стали обращаться к традициям народных художественных промыслов, которые являются эталоном в сфере декоративно-прикладного искусства.

Этнографические исследования художников научно-исследовательского института художественных промыслов (НИИХП) являются источником материального художественного наследия традиций народных промыслов, народного искусства и народного творчества. Именно полученная «из первых рук» информация исследователей НИИХП была заложена в проекты изделий, реализуемых предприятиями народных художественных промыслов.

Традиции народных художественных промыслов в декоративно-прикладном искусстве устойчиво сохраняли свои формы и орнаментальные мотивы на протяжении многих десятков лет. Хочется отметить, что наряду с традиционными орнаментальными мотивами происходила некая трансформация орнаментальной композиции различного происхождения в зависимости от материала (камень, керамика, металл, текстиль).

Художниками народных художественных промыслов уделялось огромное внимание созданию творческих проектов: от создания первого эскиза до выполнения его в материале. В проекте в первую очередь обращалось внимание на выбор материала, его стоимость и доступность, сложность выполнения изделия в материале. Поэтому при обучении проектной деятельности бакалавров и магистров основам декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в первую очередь необходимо освоить правила построения орнаментальной композиции. Во вторую — перейти к

проектированию текстильных изделий. И в третью — к выполнению изделия в материале. При разработке проекта важно правильно рассчитать ресурсы выполнения художественного изделия в материале.

Рассмотрим систему проектной деятельности исходя из того, что проект — это самостоятельная творческая работа, решающая определенную проблему и имеющая продукт деятельности, свои технологические особенности и свою ценность.

Опираясь на традиционную систему проектной деятельности, на первом этапе определяется цель проекта и задачи, которые являются поэтапными шагами достижения цели, например, выбор материалов и технологии изготовления художественного авторского проекта. Каждый этап творческой работы имеет свое описание (см. рис. 1).

В основе любого проекта заложена исследовательская работа, которая включает в себя большое количество подразделов: исследование потребностей человека, для которого предназначается разрабатываемое изделие; анализ аналогов, имеющих на рынке; изучение

возможных способов производства; технология производства в промышленности; материалы, оборудование и приспособления; способы обработки; цветовые сочетания и т. д. (см. рис. 2).

Любая разработка авторского проекта начинается с определения плана исследования, далее происходит исследование вариантов идей, их анализ положительными или отрицательными комментариями, вывод в конце каждого раздела исследования от технологии изготовления проекта до реализации идеи в материале и изделия.

Ремесленные традиции народов-этносов, народное творчество представляет духовную и материальную ценность для современного дизайна. Не случайно в самом народном декоративно-прикладном искусстве в результате модернизации образования происходит постоянное противостояние традиций и инноваций, наблюдается неустойчивость баланса между ними.

При обучении студентов проектной деятельности в ходе освоения дисциплины «Ручное ткачество» основой является традиционное искусство ручного узорного ткачества, сформированное в рамках

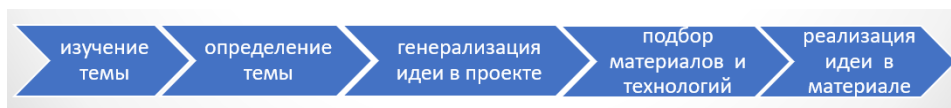

Рис. 1. Основные этапы работы над творческим проектом

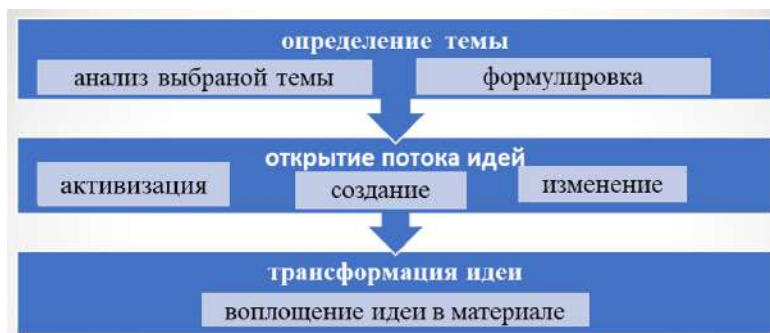

Рис. 2. Индивидуальный подход к проектной деятельности

особого феномена «народной педагогики», так как этому ремеслу обучали с малых лет.

Противоречие между необходимостью соблюдения традиций народного искусства в обучении проектной деятельности студентов в рамках современного учебного процесса и отсутствием эффективного научно-методического обеспечения, соответствующих образовательных программ по дизайну современных изделий на основе народных художественных промыслов позволяет определить научную проблему исследования: каковы основополагающие компоненты построения орнамента, используемого в проектной деятельности в ходе обучения студентов.

В системе художественного образования в области декоративно-прикладного искусства заложен современный подход к использованию традиций в современных изделиях.

Постижение традиционных навыков, приобретение знаний и умений, проникновение в тайны построения орнаментальной композиции текстильного искусства возможно только при работе с этнографическим материалом, используемым в практической деятельности. Тогда простое знание ряда приемов перерастет в прочные профессиональные навыки, появится чувство материала, ощущение

границ его возможностей, сама работа обретет творческий характер [1].

Важное подспорье в развитии проектной деятельности в ходе обучения ручному ткачеству — коллекции произведений народных мастеров, которые имеются почти в каждом краеведческом и художественном музее. Целесообразно обучение декоративным ремеслам и рукоделию сочетать с изучением региональных традиций.

В народных ремеслах особый интерес исследователей разных поколений вызывает орнамент. В истории развития орнамента все основано на отработанных веками профессиональных навыках и приемах, орнамент развивался на протяжении многих поколений. При помощи орнаментальных средств, которые просты, лаконичны и совершенны, современные художники при создании арт-объектов могут достичь большой художественной выразительности. Не случаен тот факт, что все изделия декоративно-прикладного искусства из прошлого соответствуют высоким идеалам, своим национальным колоритам, требованиям органического единства утилитарности вещи и ее декора (см. рис. 3).

Изучение истории орнамента с точки зрения народных традиций — важный компонент использования традиций народного орнамента в проектной деятельности,

Рис. 3. Техника узорное ткачество (полотенце из коллекции Л.А. Кожевниковой)

современном дизайне текстильных изделий. Сохранение и развитие традиционного орнамента в современных дизайнерских разработках (сувенирная продукция, проектная деятельность, дизайн современного костюма и т. д.) влияет на окружающий мир по-разному в зависимости от восприятия человеком конкретного рисунка, образа, ритма. Это можно проследить на примере традиций развития орнамента в технике ручного ткачества (см. рис. 4).

Рис. 4. Браное ткачество
(фрагмент каймы полотенца)

Орнамент старше всех произведений искусства и является языком тысячелетий. Академик Б.А. Рыбаков об этом писал так: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте, как в древних письменах, отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки воздействовать на таинственные силы природы» [2].

Орнамент — это основной способ украшения всех изделий декоративно-прикладного искусства и может служить хорошим примером и материалом для современных дизайнеров. В своей книге Н.М. Сокольников дает определение орнамента: «Орнамент — это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов» [3, с. 39]. По характеру композиционных

схем в текстильных изделиях используются разные орнаменты — ленточный, сетчатый, замкнутый и т. д.

Если проследить технологические особенности развития орнамента, используемого в текстильных изделиях в техниках ручного узорного ткачества, то можно увидеть разницу одного и того же элемента. В ремизном, браном, выборном, закладном и ажурном ткачестве при разработке рисунка простые элементы группируются в более сложные: линию; пунктирную линию; ромбики; «прянички»; полосы и «прянички», расположенные в виде кирпичной кладки [4].

При помощи различных комбинаций, группируя простые элементы различной сложности, комбинируя их друг с другом, можно создать целые ритмы орнаментальных полос. В проектной деятельности при создании текстильных изделий для построения орнаментальной композиции существуют определенные правила. В качестве примера можно рассмотреть технический рисунок орнаментальных полос для ручного ткачества, где одна клетка символизирует одну нить, три клетки — три нити (см. рис. 5).

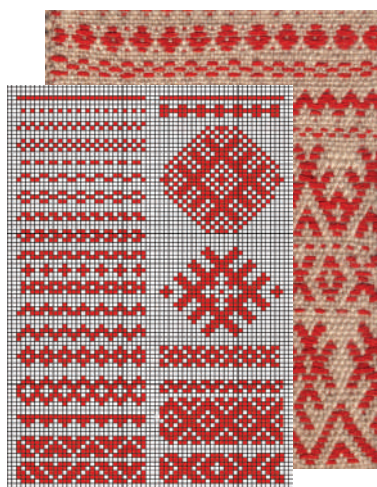

Рис. 5. Браное ткачество на раме (фрагмент учебной работы в материале)

Рис. 6. Построение орнамента

Сотрудником НИИ художественной промышленности Л.А. Кожевниковой для построения текстильного геометрического узора и отрисовки орнаментальной полосы была предложена система построения орнамента от двух точек и далее, которая благополучно была применена в обучении проектированию текстильных изделий при помощи компьютерных художественно-графических редакторов. К сожалению, материал по основам построения геометрического орнамента не был опубликован, но полученные знания, умения и навыки во время творческого сотрудничества для нас послужил хорошей основой в создании текстильной композиции. Эта система доказала, что любой символический орнамент имеет свои правила, которые были применены в технических упражнениях (см. рис. 6).

Упражнение 1. Построение различных вариантов ритма на 2 точки.

Основа орнаментальной полосы, где ритм строится в определенном направлении, в длину имеется безграничное продолжение, а угол наклона в орнаменте по наклонной осевой у всех элементов один (см. рис. 7).

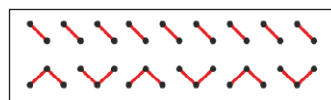

Рис. 7. Схема орнаментальной композиции на 2 точки

Построение различных вариантов схем на 3 точки.

При построении ритма орнаментальной композиции на 3 точки важно помнить про угол наклона. Точки можно соединять только по диагонали и нельзя по вертикали и горизонтали (см. рис. 8).

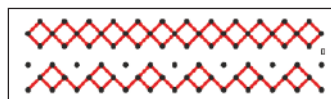

Рис. 8. Схема орнаментальной композиции на 3 точки

Упражнение 2. Построение схем орнамента на 5 точек.

При построении схем орнамента на 5 точек угол наклона не меняется, но появляется ритмическое движение, которое хорошо прослеживается в усложнении упражнений (см. рис. 9):

Эти схемы имеют свой ритм, который прослеживается во всех традиционных

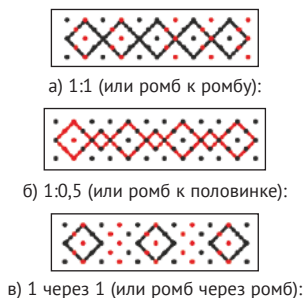

Рис. 9. Схема орнаментальной композиции на 5 точек

орнаментах. С усложнением задания появляется больше возможностей для различных вариантов построения, больше элементов. И здесь уже важную роль в построении играет просвет или разрыв между элементами, который не должен быть больше размера основного элемента или чуть меньше половины, а также не допускается остановка орнамента в полосе.

В любом орнаменте существует принцип главного элемента: «героя, хозяина» и второстепенного. Задача второстепенных элементов — подчинение основному и «подыгрывание» главному элементу.

Во всех упражнениях необходимо помнить, что при усложнении узора при вводе в орнамент дополнительных элементов осевые наклонные должны четко прослеживаться, не нарушая общей орнаментальной схемы (см. рис. 10).

Рис. 10. Узор при вводе в орнамент дополнительных элементов

Далее упражнение может усложняться: два ромба через половину ромба; два ромба через ромб; сдвоенный ромб; сдвоенный ромб через половину ромба; сдвоенный ромб через ромб; три ромба через

половину ромба; строенный ромб; строенный ромб через ромб.

В первых двух упражнениях представлены построения схем орнаментальной полосы, где основу схематического построения составляет ромб (см. рис. 11).

Рис. 11. Схема орнамента на основе ромба

На основе этих упражнений преследуется основная цель — наработать определенный опыт в проектировании схем геометрического орнамента в текстильных композициях с последующей расшифровкой, которую можно рассмотреть на примере построения форм, используемых в орнаменте ромбовидной схемы.

Упражнение 3. Построение декоративных ромбов на 5, 7, 9 точек. При построении применяются те же правила строго диагонального построения (см. рис. 12 и рис. 13).

В качестве примера работы со схемой рассмотрим построение готовой схемы ромба на 5 точек по вертикали.

Для расшифровки используем схемы саржевого переплетения: саржа 3/3 (позитив, негатив) и другие виды сложной саржи (см. рис. 14).

На основе изученных материалов можно проследить технологический расчет построения орнаментальной полосы длябраного ткачества, что в дальнейшем упрощает применение отрисованного орнамента в проектной деятельности текстильных изделий, а также дает возможность избежать грубых ошибок в проектировании текстильных изделий.

Учитывая, что в ткачестве все элементы размещаются в полосе ритмически, один мотив позитива и негатива, равномерно распределенный в полосе в разных переплетениях, будет выглядеть

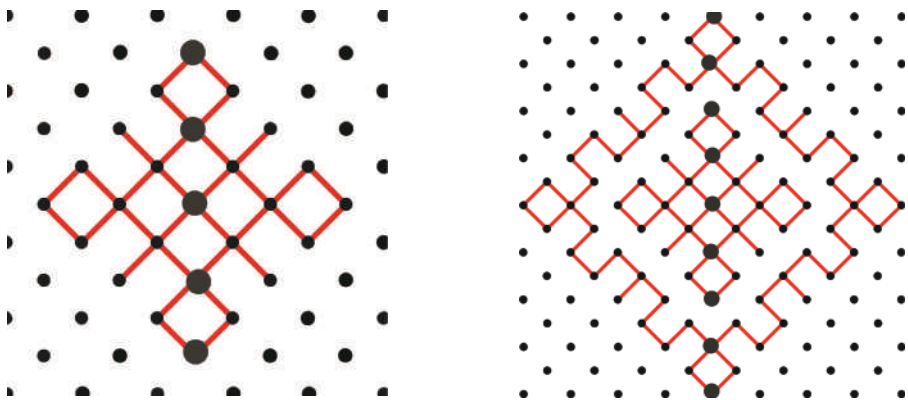

Рис. 12. Пример построения ромбовидной схемы на 5 и 9 точек

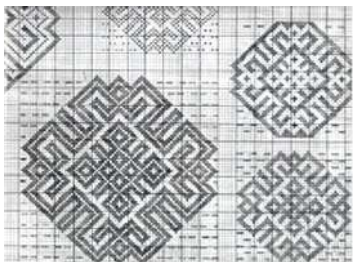

Рис. 13. Пример учебной работы «Расшифровка формы на 9 точек» (ХГФ МПГУ)

210

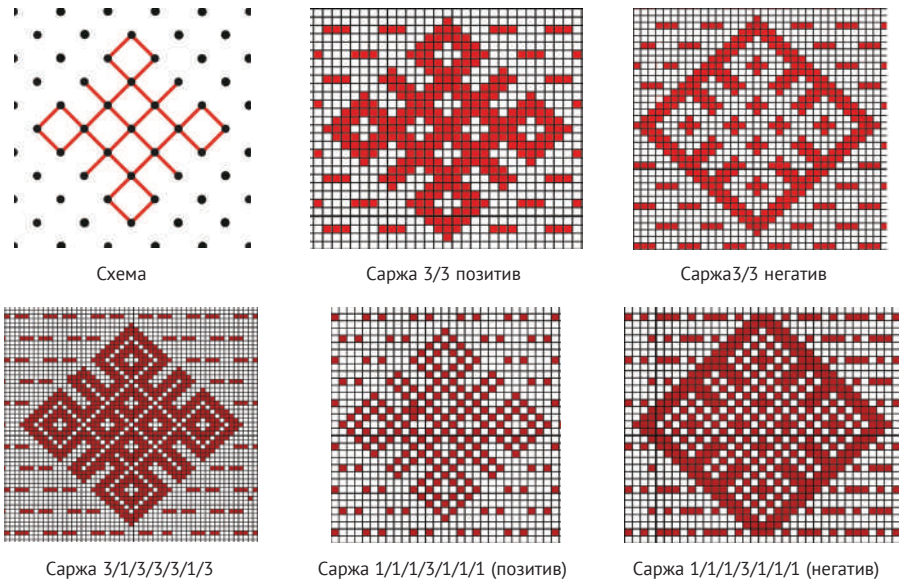

Рис. 14. Схемы саржевого переплетения

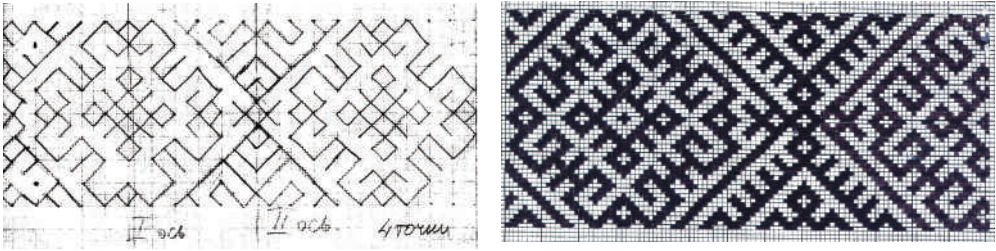

Рис. 15. Расшифровка схемы с небольшой импровизацией

по-разному, то и приемы работы с орнаментом могут быть разные. Фон не должен нарушать орнаментального строя, а различные элементы орнамента должны вписываться в общую схему (см. рис. 15).

Образование тканого узора геометрического или сюжетного орнамента для браного, выборного, ажурного ткачества и вышивки всегда связано с процессом назначения и изготовления ткани. Орнамент в текстильных изделиях играет

важную роль, а орнаментированные изделия декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды.

Несмотря на общую систему и сходство рисунков, можно выделить характерное отличие рисунков различных этнических групп, народов и сообществ по компоновке различных элементов в композиции и орнаментальных мотивов в изделии, по размерам и колориту.

Если рассмотреть материалы по основам построения геометрического орнамента, можно сделать следующие выводы: узорное ручное ткачество отличается неповторимым своеобразием композиционных приемов и большой декоративностью в характере рисунка, его лаконичности и многофактурности. А полученный опыт построения орнамента с большим успехом может быть использован в дизайне современных интерьеров (см. учебные работы на рис. 16, 17, 18).

Знакомство с этнографическим материалом, использование традиционного опыта в сфере предметной культуры через погружение в социокультурное образовательное пространство, участие в выставках, конкурсах и фестивалях может способствовать развитию проектно-творческих процессов в педагогической, художественно-эстетической, дизайнерской и социокультурной деятельности.

Все перечисленное создает необходимые условия и предпосылки для активного развития проектной деятельности

Рис. 16. Проект тканого полотенца (2 курс ДПИ)

Рис. 17. Проект текстильных изделий (3 курс ДПИ)

Рис. 18. Проект текстильного панно в технике браного ткачества (3 курс ДПИ)

212

студентов в ходе освоения дисциплины «Ручное ткачество». Проектная деятельность развивает самостоятельность и рефлексивность мышления, объединяет обучающие задачи предметов художественного цикла, способствует формированию профессиональных знаний и достижению метапредметных результатов исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Пособие для учителя / В.А. Барадулин, О.В. Танкус. М.: Просвещение, 1978. 255 с. ил.
2. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. 308 с.
3. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 3-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 368 с.: ил., [24] л. цв. вкл.
4. Никитин, М.Н. Художественное оформление тканей. М: Взд-во «Легкая индустрия», 1971. 280 с.
5. Борисов, С.И. Теоретические основы композиции промышленных изделий. М., 1976.
6. Рыбаков, Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента // Сборник трудов научно-исследовательского ин-та художественной промышленности. М., 1972, вып. 5.

REFERENCES

1. *Osnovy hudozhestvennogo remesla. Vyshivka. Kruzhevo. Hudozhestvennoe tkachestvo* [The Basics of Artistic Craft. Embroidery. Lace. Artistic Weaving]: A Teacher's Manual. V.A. Baradulin, O.V. Tankus. Moscow, Prosveshchenie, 1978, 255 p., il. (in Russ.)
2. Rybakov B.A. *Yazychestvo drevnih slavyan* [Paganism of the Ancient Slavs]. Moscow, Nauka, 1981, 308 p. (in Russ.)
3. Sokolnikova N.M. *Izobrazitelnoe iskusstvo i metodika ego prepodavaniya v nachalnoj shkole: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij* [Fine Art and Methods of Its Teaching in Primary School: a Textbook for Students of Higher Pedagogical Educational Institutions]. Moscow, Izdatelskij centr "Akademiya", 2006, 368 p., il. (in Russ.)
4. Nikitin M.N. *Hudozhestvennoe oformlenie tkanej* [Artistic Design of Fabrics]. Moscow, Legkaya industriya, 1971, 280 p. (in Russ.)
5. Borisov S.I. *Teoreticheskie osnovy kompozicii promyshlennyh izdelij* [Theoretical Foundations of the Composition of Industrial Products]. Moscow, 1976. (in Russ.)
6. Rybakov B.A. Proiskhozhdenie i semantika rombicheskogo ornamenta [The Origin and Semantics of the Rhombic Ornament]. In: *Sbornik trudov Nauchno-issledovatel'skogo instituta hudozhestvennoj promyshlennosti* [Collection of Works of the Scientific Research Institute of the Art Industry], vol. 5. Moscow, 1972. (in Russ.)

Игнатьев Сергей Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор, кафедра методики преподавания изобразительного искусства, художественно-графический факультет, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, se.ignatev@mpgu.su

Sergey Eu. Ignatiev, ScD in Education, Professor, Methods of Teaching Fine Arts Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University, se.ignatev@mpgu.su

Корнеева Елена Николаевна, доцент, кафедра декоративного искусства и художественных ремесел, художественно-графический факультет, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, en.korneeva@mpgu.su

Elena N. Korneeva, Associate Professor, Decorative Arts and Crafts Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University, en.korneeva@mpgu.su

Статья поступила в редакцию 02.05.2021. Принята к публикации 12.07.2021

The paper was submitted 02.05.2021. Accepted for publication 12.07.2021