

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Кондопожского муниципального района «Детская школа искусств»

НОВОЕ СТАРОЕ

Фитисова Оксана Михайловна,

преподаватель

МОУ ДО «Детская школа искусств»

Оглавление

Введение	3
Возвращение Жар -птицы	3-8
Оцифровка старинных рисунков	8-9
Заключение	9-10
Список литературы и источников:	10-11

Введение

Данная статья раскрывает тему популяризации мотивов старинных рисунков, взятых из вышивок, преимущественно Русского Севера.

Сейчас часто можно встретить понятие «реплика». Таким термином называют предметы ручного труда или дизайнерские решения, которые представляют собой повторение или копию старинных художественных произведений, имеющих авторство, в том числе и народное.

Уместная адаптация древних изображений для современного наблюдателя, популяризация народной культуры, это тоже своего рода реплика на старинные мотивы с помощью цифровых программ Photoshop и Adobe Illustrator.

21 век наглядно показывает высокий интерес мастеров профессионалов и любителей к прикладному творчеству, которое имело истоки в первобытном обществе, формировалось и развивалось параллельно с развитием цивилизации.

В современном мире мы имеем большую базу знаний и возможностей в сфере ремесленного прикладного творчества. Очень много информации в свободном доступе. Но это вовсе не означает, что мы достаточно знакомы с культурным кодом нашего народа.

Практически каждый человек при большом желании может освоить любое ремесло и изготавливать предметы народного искусства, дизайна на достойном уровне.

Хотя ещё 100 лет назад ремесло и умения передавались из рук в руки, от мастера к ученику, что делало творчество уникальным, неповторимым, выборочным, индивидуальным.

Основная цель работы - сделать более известными и узнаваемыми мотивы и рисунки древнего искусства, путём оцифровки. Далее - создание предметов прикладного характера (бытового использования), наполненных эстетическими смыслами и памятью об историческом прошлом.

«Возвращение Жар-птицы»

«Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем и устремлённое в будущее... Оно творит свой мир Красоты.»[2]

Велика роль народного искусства в культуре, вполне объяснимы законы развития и понятий, образов. Всё помогало жить, выживать и гармонично сосуществовать в Мироздании.

В конце 19 века народное творчество становится общепризнанным искусством. Благодаря исследователям и учёным, которые изучали, сохраняли, популяризовали ремёсла, таланты и умения народа.

Признаётся высокая ценность народного искусства. В том числе с точки зрения этнографии, социальной и научной точки зрения.

Недаром прикладное творчество переживает большой подъём и развитие в 21 веке.

В декабре 1921 года в Москве в Российском историческом Музее открывается первая выставка «Русское крестьянское искусство», посвященная народной материальной культуре.

Искусствовед В.С. Воронов, который работал в музее и был причастен к выставке (она была его детищем), говорит о народном искусстве, как о «тайниках художественного воображения, в которые хотелось проникнуть, уловить мысленной сетью, поймать в силоск понятий неведомую Жар-птицу, навевавшую своим крылом вдохновение ребячьему сердцу и умудрённому жизнью сельскому умельцу.» [3]

Исторические эпохи сменяют друг друга, но потребность человека окружать свой быт красотой, остаётся и по сей день.

Источником вдохновения для мастеров всегда была природа. Она же была источником материалов для творчества. В руках мастеров и ремесленников изделия из глины, дерева, льна, шерсти и т.д. превращались в подлинные драгоценности искусства.

Силуэты, узоры, мотивы, сюжеты и композиции в изделиях прикладного творчества часто были навеяны космогоническими представлениями о создании мира. В более поздние периоды чувствуется влияние христианской культуры, Византии, а также синтез различных культур.

«Всё, что воспринималось в природе как проявление сил, дружественных человеку, и могло служить выражением свойственной ей целесообразности и гармонии, являлось постоянным источником красоты и вдохновения для мастеров народного прикладного искусства. Полезное воспринималось как прекрасное. .»[4]

В народном искусстве мы встречаем соединение древности и современности, реальности и сказочности. Работы мастеров лаконичны и имеют глубокое содержание. Сюжеты произведений обладают нарядной декоративностью, орнаментальной узорчатостью, яркими цветовыми сочетаниями, будь то вышивка или домовая резьба.

Тема народного творчества всегда была близка и понятна мне на протяжении всего творческого пути. Будучи студенткой, я уже понимала, что декоративно-прикладное творчество — это моё.

Цветовая гамма, витиеватость узоров, кропотливое исполнение, символичность образов, прикладное применение народного искусства – всё это наполняло душу и волновало разум.

На сегодня в руках у меня большое количество разных прикладных техник.

Керамика, береста, текстиль, ткачество, дерево, стекло — это далеко не все материалы и техники, с которыми я работаю. В приоритете природные натуральные материалы.

Мне нравится экспериментировать с материалами, сочетая их между собой, или перекладывать мотивы старинных узоров на современный лад.

В своих авторских работах я синтезирую материалы, техники.

По воле судьбы, профессии и интересов, увлекаюсь цифровыми программами. Работаю в Photoshop и Adobe illustrator.

Эти знания и умения позволили мне перенести несколько старинных рисунков в «цифру». Полученные векторные рисунки имеют высокую схожесть с оригиналами. Их можно назвать «репликами». И теперь у меня есть возможность перекладывать эти мотивы на любые поверхности благодаря новым технологиям.

Одной из первых, оцифрованных работ стал сюжет пудожской вышивки «Пава». Эта птичка попала случайно на глаза и стала любимым мотивом, который я вышивала, рисовала, выполнила в керамике.

Возникло желание оцифровать и перенести эту лаконичную форму на объекты, которые можно вписать в современную жизнь.

Рис.1. Пудожская вышивка «Пава»

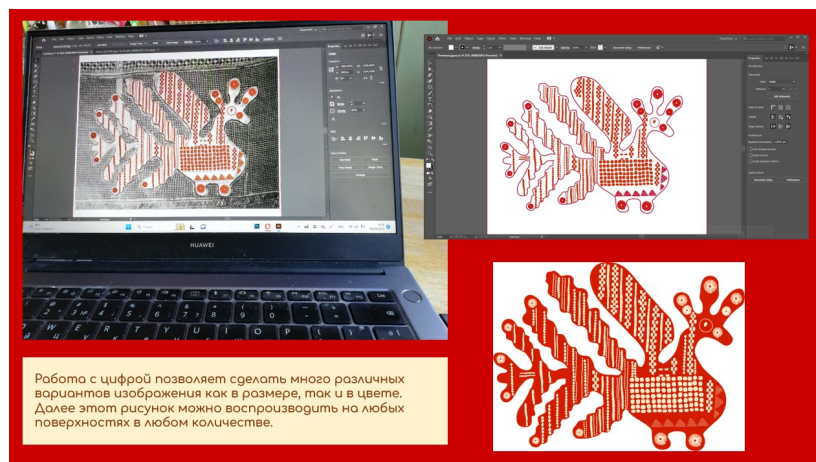

Рис.2. Векторный рисунок «Павы»

Например, я печатала кружки, футболки, косметички, шопперы. Делала значки и интерьерные панно со старинными сюжетами.

Рис.3.Косметичка с изображением «Павы»

Рис.4. «Павы» на кружках

Рис.5. Панно с «Павами»

Нужно признать, что современной публике такая подача красивых древних картинок откликается и многие работы были приобретены для личного пользования. На некоторые изделия я добавляю старые пословицы и поговорки. Это тоже очень нравится зрителю. Видимо, потребность в фольклоре тоже имеется.

Оцифровка старинных рисунков.

Оцифровка старинных рисунков это возможность для них обрести новую жизнь в современных условиях. Наверное, основная цель – найти точки соприкосновения и развития ремесла и дизайна. Подарить новую жизнь старинным сюжетам и рисункам.

Рис.5. Старинные мотивы на сумке

Один из мотивов был найден мной в книге «Добрых рук мастерство».

Черно-белая фотография старинной вышивки привлекла внимание своим сюжетом. Удивительные линии создают красивейший силуэт оленя в окружении леса.

Как выяснилось - это рисунок старинной вышивки Русского Севера 15-16 века. Археологами была найдена древняя икона, основой для написания которой служила эта средневековая работа. Вышит мотив тонкими нитями по льняному полотну.

«Орнамент найденных вышивок – не обычное украшение предметов. Лаконичная выразительность и важная роль изображения оленей, птиц, зверей придают ему особый смысл. Это своеобразные поэтические рассказы о северной природе и обитателях лесов, выраженные условным языком декоративного искусства» [1]

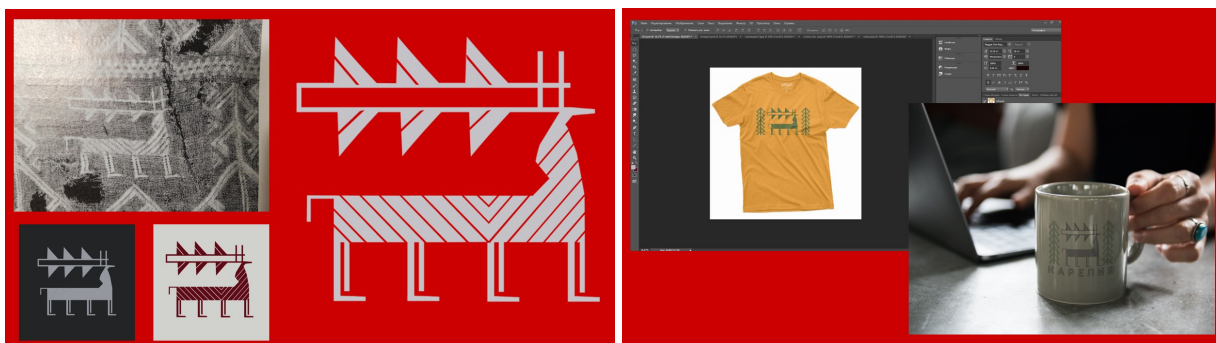

Рис.6.Рисунок вышивки Русского севера 15-16 в. Рис.7. Олень на предметах пользования

Вот и для меня «поэтическая летопись» народного творчества стала неотъемлемой частью духовной, творческой и профессиональной жизни.

Мне нравится динамика, ритмы, выразительная подача и глубокий смысл в предметах прикладного искусства. Хочется их изучать, повторять и говорить о них.

Рис. 8. Орнамент «Девы»

Рис.9. Орнамент «Девы» на предметах быта

Рис.10. Орнамент «Девы» на предметах быта

Заключение

Работая в этом направлении, изучаю и исследую старинные рисунки, пробую повторять их в разных материалах.

Само изучение предмета – это уже большой вклад в культурное наследие.

Источниками информации могут быть книги, интернет, музейные фонды, исследовательские статьи и т.д.

Мне кажется, такая форма работы достаточно интересна, полезна и продуктивна. Изучать и узнавать свою историю и культуру через призму искусства и фольклора. Такую методику вполне можно использовать в учебных специализированных учреждениях.

Путь от изучения предмета до создания нового арт-объекта – это целая исследовательская и практическая работа. Очень хотелось бы внедрить такую форму работы в план работы Школы Искусств.

Тем более, что, изучая «старое» и создавая «новое», можно обрести много полезных навыков, умений и, конечно, знаний.

Список литературы и источников:

1. И. Богуславская, Добрых рук мастерство, Произведения НАРОДНОГО ИСКУССТВА в собрании Государственного Русского Музея, Издательство «Искусство», 1976
2. Богуславская И.Я. Проблемы традиции в искусстве современных народных художественных промыслов // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. - Л., 1981.
3. В.М. Вишневская, Резьба и роспись по дереву МАСТЕРОВ КАРЕЛИИ, Издательство «Карелия» 1981
4. С.К. Жегалова. Русская Народная Живопись, книга для учащихся старших классов// Москва «Просвещение», 1984.

Добрых рук мастерство
Произведения
НАРОДНОГО ИСКУССТВА
в собрании
Государственного
Русского Музея
И. Богуславская

Издательство
«Искусство»
1976

Русская Народная Живопись
книга для учащихся
старших классов

С.К. Жегалова

Москва
«Просвещение»
1984

Резьба и роспись
по дереву
МАСТЕРОВ КАРЕЛИИ

В.М. Вишневская
Издательство «Карелия»
1981

ВыШИВКА Фонды музея «Кижь»
Составитель Л.Я. Яшкина
Издательство «Карелия»
1982

