

Обновление содержания профильных дисциплин для обучения будущих художников технологиям машинной вышивки

Updating the content of specialized disciplines for training future artists in machine embroidery technologies

УДК 378

DOI: 10.12737/2500-3305-2025-10-5-139-153

Расторгуева А.М.

Аспирант, ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Союза Дизайнеров Москвы, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», г. Москва
e-mail: antoninarastorgueva128@gmail.com

Rastorgueva A.M.

Postgraduate student, Russian University of Traditional Arts and Crafts, member of the Union of Designers of Moscow, lecturer in the Department of Professional Disciplines, Institute of Traditional Applied Arts – Moscow branch of the Russian University of Traditional Arts and Crafts, Moscow

e-mail: antoninarastorgueva128@gmail.com

Аннотация

Традиционная художественная вышивка является неотъемлемой частью культурной идентичности народов и играет ключевую роль в сохранении исторической памяти. В данной статье рассматривается актуальная проблема обновления содержания ряда профильных дисциплин для обучения будущих художников не только ручной, но и машинной вышивке. В контексте современного культурного наследия развитие технологий машинной вышивки открывает новые горизонты для творческого самовыражения, которое позволит будущим художникам использовать цифровые инструменты для расширения границ своих профессиональных практик. В статье подчеркивается, что, несмотря на кажущуюся несовместимость технологий ручной и машинной художественной вышивки, они могут взаимно обогащать друг друга, а также приводятся результаты исследования, которые подтвердили гипотезу о том, что включение в содержание профильных дисциплин технологий машинной вышивки позволило сформировать у студентов навыки, востребованные в области текстильного дизайна и моды, предоставить студентам новые возможности для создания высокохудожественных изделий с вышивкой в рамках выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: содержание обучения профильным дисциплинам в области художественной вышивки, технологии машинной вышивки, технологии ручной вышивки, свободно-ходовая машинная вышивка, компьютерная машинная вышивка, подготовка студентов к выпускной квалификационной работе.

Abstract

Traditional artistic embroidery is an integral part of the cultural identity of peoples and plays a key role in preserving historical memory. This article discusses the urgent problem of updating the content of a number of specialized disciplines for teaching future artists not only manual, but also machine embroidery. In the context of modern cultural heritage, the development of machine embroidery technologies opens up new horizons for creative expression, which will allow future artists to use digital tools to expand the boundaries of their professional practices. The article emphasizes that, despite the apparent incompatibility of hand and machine embroidery technologies, they can mutually enrich each other, and also provides research results that confirmed the hypothesis that the inclusion of machine embroidery technologies in the content of specialized disciplines allowed students to develop skills in demand in the field of textile design and fashion, provide students have new opportunities to create highly artistic products with embroidery as part of their final qualifying work.

Keywords: content of training in specialized disciplines in the field of artistic embroidery, machine embroidery technology, hand embroidery technology, free-motion machine embroidery, computer machine embroidery, preparing students for their final qualifying work.

Традиционное прикладное искусство и ремесла являются неотъемлемой частью культурного наследия человечества. Через формы, узоры, композиционные и цветовые решения они отражают историю, традиции, верования, обычай и культурные ценности, которые передаются из поколения в поколение и являются компонентом, необходимым для формирования национальной идентичности народа. В современном мире технологический прогресс стремительно меняет нашу жизнь, включая традиционное прикладное искусство, которое стремится к сохранению множества традиций и технологий народных художественных промыслов. Поэтому в качестве одной из актуальных научных проблем сегодня можно выделить поиск ответа на вопрос: могут ли художественные традиции ручной вышивки существовать и взаимодействовать с технологиями машинной вышивки?

Традиционные художественные промыслы являются неотъемлемой частью культурной идентичности многих народов, передаются из поколения в поколение, сохраняют историческую память и продолжают развиваться, адаптируясь к современным реалиям. В рамках высшего образования в области художественной вышивки можно научить студентов бережно сохранять и совершенствовать свои навыки ручной вышивки, а также использовать современные технологии машинной вышивки для поддержания живой традиции.

Однако в современных условиях имеет место ряд проблем сохранения и включения в современную культуру наследия народных художественных промыслов. К.М. Григорьева в своих исследованиях акцентирует внимание на том, что в системе образования за последние десятилетия произошла неумышленная дискредитация традиционного прикладного искусства, а также аргументирует необходимость включения традиционного прикладного искусства в инновационное развитие России. Для этого будущих художников необходимо нацеливать на внедрение современных технологий, позволяющих подчеркнуть ценность традиционных художественных промыслов в современном контексте. Поэтому К.М. Григорьева выделяет важнейшую роль академических и педагогических сообществ в активизации исследований и нововведений в сфере образования в данной области, что критически важно для будущего национальной художественной культуры, подчеркивает важность взаимодействия между традициями и инновациями в методах передачи культурных ценностей от одного поколения к другому [1]. Ее позиция полностью совпадает с основными положениями научной школы В.Ф. Максимович [5], так как она отмечает, что учебные заведения, занимающиеся народными художественными промыслами и расположенные в небольших населённых пунктах, имеют преимущество в сохранении местных художественных и производственных традиций. Однако именно они из-за удаленности от крупных городов часто сталкиваются с проблемой внедрения инноваций, в том числе испытывают сложности взаимодействия и совместимости ручных технологий традиционного прикладного искусства и технологий машинной вышивки [1].

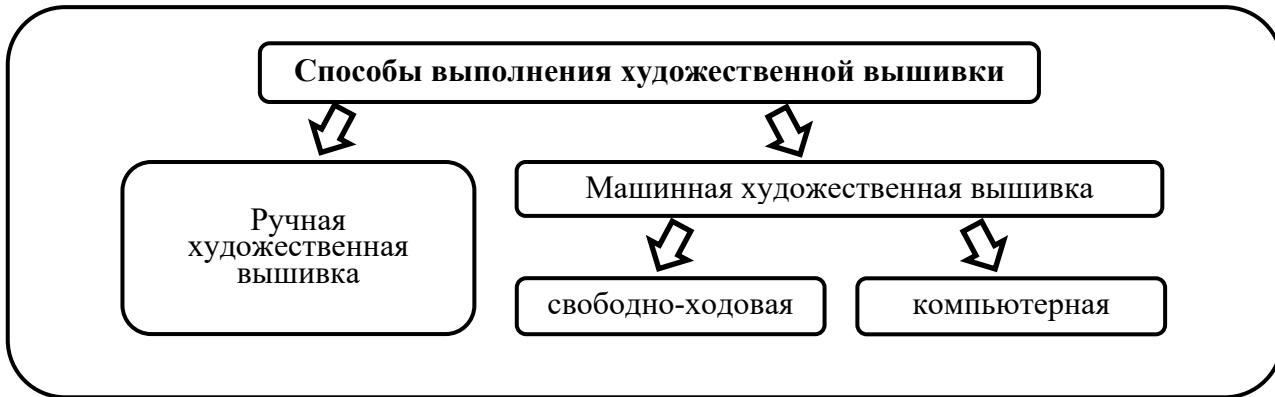
Как отмечает М.И. Лесовская: «достижения научно-технического прогресса неоспоримы, как и то, что серийные изделия обладают функционалом и определённой эстетикой, но не являются при этом предметами искусства, востребованность которых не снижается, а напротив, повышается в условиях стереотипной технологизации бытовых и производственных сфер обитания человека» [4, С. 31]. Она отмечает, что сегодня имеет место автоматизация процессов изготовления изделий традиционного прикладного искусства, позволяющая сокращать затраты времени, снижать себестоимость продукции и увеличивать объемы производства. Однако при этом не нарушается главный принцип ручного изготовления, исключающий создание серийных копий [4, С. 31], а технологии ручной и машинной вышивки могут взаимно обогащать друг друга. Поэтому в условиях глобализирующегося мира и стремительного развития технологий, вопрос о взаимодействии художественных традиций и инновационных технологий становится особенно актуальным, в том числе для исследования проблемы влияния современных технологий на качество образования будущих художников в области художественной вышивки.

С.Ю. Камнева отмечает, что художественная вышивка нуждается как в сохранении, так и дальнейшем развитии, для чего необходимо получение высшего образования в данной области. Она поднимает вопрос актуальности проблемы подготовки таких художников по вышивке, которые умеют проектировать изделия с использованием различных видов и техник традиционной художественной вышивки, знакомы с теорией и современными тенденциями в этой сфере, а также развиваются свои творческие способности и креативное мышление, которое позволит им создавать произведения традиционного прикладного искусства в области художественной вышивки на высоком профессиональном уровне [2, С. 32].

В статье рассматриваются некоторые аспекты исследования возможности рационального использования традиционных техник ручной вышивки с использованием современных технологий, а также влияние этого процесса на подготовку будущих художников традиционного прикладного искусства в области художественной вышивки.

С развитием технологий появились новые инструменты и профессиональные компьютерные программы, которые значительно изменили подход к обучению вышивке. Машинная вышивка, 3D-моделирование, программное обеспечение для создания дизайна изделия — все это открывает новые горизонты для будущих художников. Изучение компьютерных программ такого типа позволит студентам не только обогатить традиционные техники вышивки современными дизайнерскими решениями, но и создать на этой основе высокохудожественные изделия с вышивкой в рамках выпускных квалификационных работ. В свою очередь, можно сделать вывод, что полученные навыки рационального использования технологий ручной и машинной вышивки повысят конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

В связи с востребованностью художественной вышивки при оформлении одежды, как в массовом производстве, так и в индивидуальных заказах, как и прежде актуален интерес на производство изделий как с ручной, так и с машинной вышивкой. Однако не каждое производство имеет возможности для приобретения дорогостоящего швейно-вышивального оборудования и программного обеспечения. Поэтому небольшие производства и индивидуальные предприниматели нередко используют швейную машину, перенастроив ее особым образом для выполнения машинной вышивки.

Поэтому следует отметить, что художественную вышивку можно выполнить как ручным методом, так и с использованием швейно-вышивального оборудования. Учитывая тип машин, на которых выполняется машинная вышивка, можно выделить два вида:

- свободно-ходовая машинная вышивка;
- компьютерная машинная вышивка (схема 1).

А.П. Косенко рассматривает машинную вышивку как процесс создания узоров с помощью нанесения рисунка из нитей на ткань или нетканый материал для декорирования одежды и предметов интерьера с помощью вышивальной или швейной машины, которая позволяет без снижения качества вышивки снизить временные затраты [3, С. 382]. Значительная экономия времени при использовании каждого из двух видов машинной вышивки является важным фактором для студентов, которые должны выполнить в рамках выпускной квалификационной работы высокохудожественные изделия в достаточно сжатые сроки.

Обучение технологии свободно-ходовой машинной вышивке — это процесс, в ходе которого вышивка выполняется в единственном экземпляре на любой швейной машине с отключённым транспортиром ткани при помощи пялец, перемещающихся вручную с постоянным контролем движения иглы, скорости и направления движения ткани, что позволяет при достаточно высоких трудозатратах значительно сэкономить временной ресурс (рис. 1.).

Рис. 1. Свободно-ходовая машинная вышивка

Качество выполненной вышивки напрямую зависит от концентрации внимания, координации движений рук и ног, наличия навыков работы с данной технологией.

Для выполнения свободно-ходовой вышивки требуется швейная машина, способная работать в режиме свободного хода. Для этого швейную машинку перенастраивают так, чтобы, отключив собачки-протяжки транспортиры (которые обычно держат ткань на месте), обеспечить свободу в движения ткани, которая заправляется в пяльцы. Студентка, осваивая навыки свободно-ходовой машинной вышивки, учится создавать узор, перемещая пяльцы руками. В процессе обучения студенты получают опыт самостоятельного регулирования скорости и направления движения ткани. Это дает возможность выполнять задания разного уровня сложности и создавать оригинальные узоры, которые делают каждую работу

уникальной. В процессе вышивки студентка вручную перемещает ткань под иглой, создавая различные линии, петли и узоры. Это могут быть как не сложные узоры строчкой, так и сложные композиции с использованием различных стежков, эффектов и материалов. Итоговый вариант выполненной вышивки зависит от поставленных на занятии задач и умений студентки работать в данной технике. Применение этой технологии при создании изделия с художественной вышивкой в рамках выпускных квалификационных работ требует наличия опыта и сноровки для равномерного расположения стежков. В свободно-ходовой вышивке могут быть использованы различные виды тканей и нитей. Выбор материала может существенно повлиять на конечный результат и текстуру изделия. Чаще всего применяются хлопковые, шелковые или синтетические нити. Данная техника позволяет реализовать творческий потенциал студентов, так как нет строгих ограничений на узоры и стили. Это делает свободно-ходовую вышивку популярной среди художников, стремящихся к самовыражению. Поэтому студенты активно осваивают эту технологию, понимая возможности ее использования в традиционном прикладном искусстве, моде, дизайне интерьеров и в создании уникальных аксессуаров. Таким образом, свободно-ходовая машинная вышивка представляет собой гибкий и творческий метод, который позволяет студентам создавать в рамках выпускных квалификационных работ высокохудожественные, оригинальные изделия, сочетая традиционные навыки вышивки с современными технологиями.

Обучение технологии компьютерной машинной вышивке — это процесс, позволяющий создавать вышитые изделия с использованием специализированных вышивальных машин, которые управляются компьютером по программе, заданной художником, что обеспечивает выполнение большого объема работы за короткое время на широком спектре тканых и натканых материалов

с высокой точностью и многократной воспроизводимостью узоров (рис. 2). Качество вышивки напрямую зависит от тщательной и детальной проработки дизайнов вышивки в специализированных компьютерных программах при подготовке файлов для швейно-вышивального оборудования.

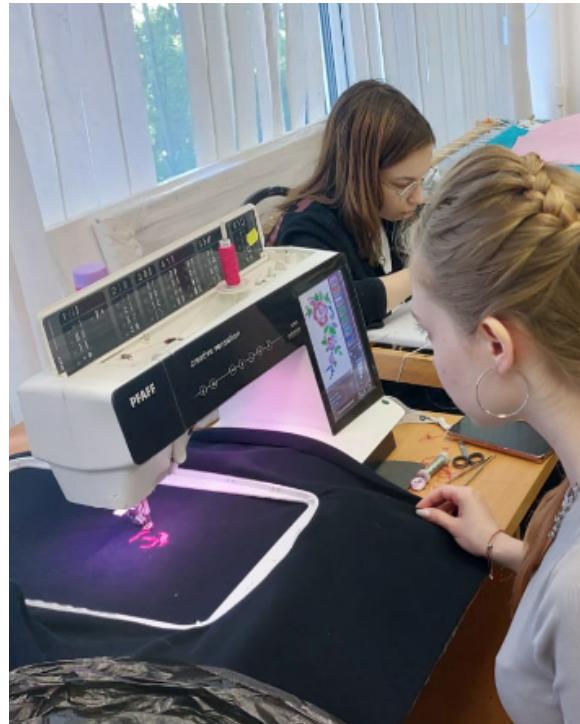

Рис. 2. Компьютерная машинная Вышивка

Перечисленные характеристики компьютерной машинной вышивки делают ее популярной в индивидуальном творчестве и востребованной в промышленности. Компьютерные вышивальные машины управляются программным обеспечением, которое контролирует движение иглы и подачу нитки. Это позволяет автоматически выполнять заранее заданные дизайны, что значительно увеличивает скорость производства и возможность тиражирования вышивки. Сам процесс выполнения вышивки на швейно-вышивальном оборудовании не требует особых навыков владения художественной вышивкой за счет максимальной автоматизации. Как правило, на производстве компьютерную машинную вышивку запускает оператор, на данной позиции важно правильно запаять ткань в пяльцы, а также заправить нити в швейно-вышивальное оборудование и запустить вышивку.

Данный вид вышивки позволяет запускать несколько вышивальных машин, которые одновременно вышивают всю партию по одному разработанному художником дизайну. Оператору остается только следить за швейно-вышивальным оборудованием, чтобы вовремя поменять нити или при необходимости остановить оборудование, чтобы исключить брак.

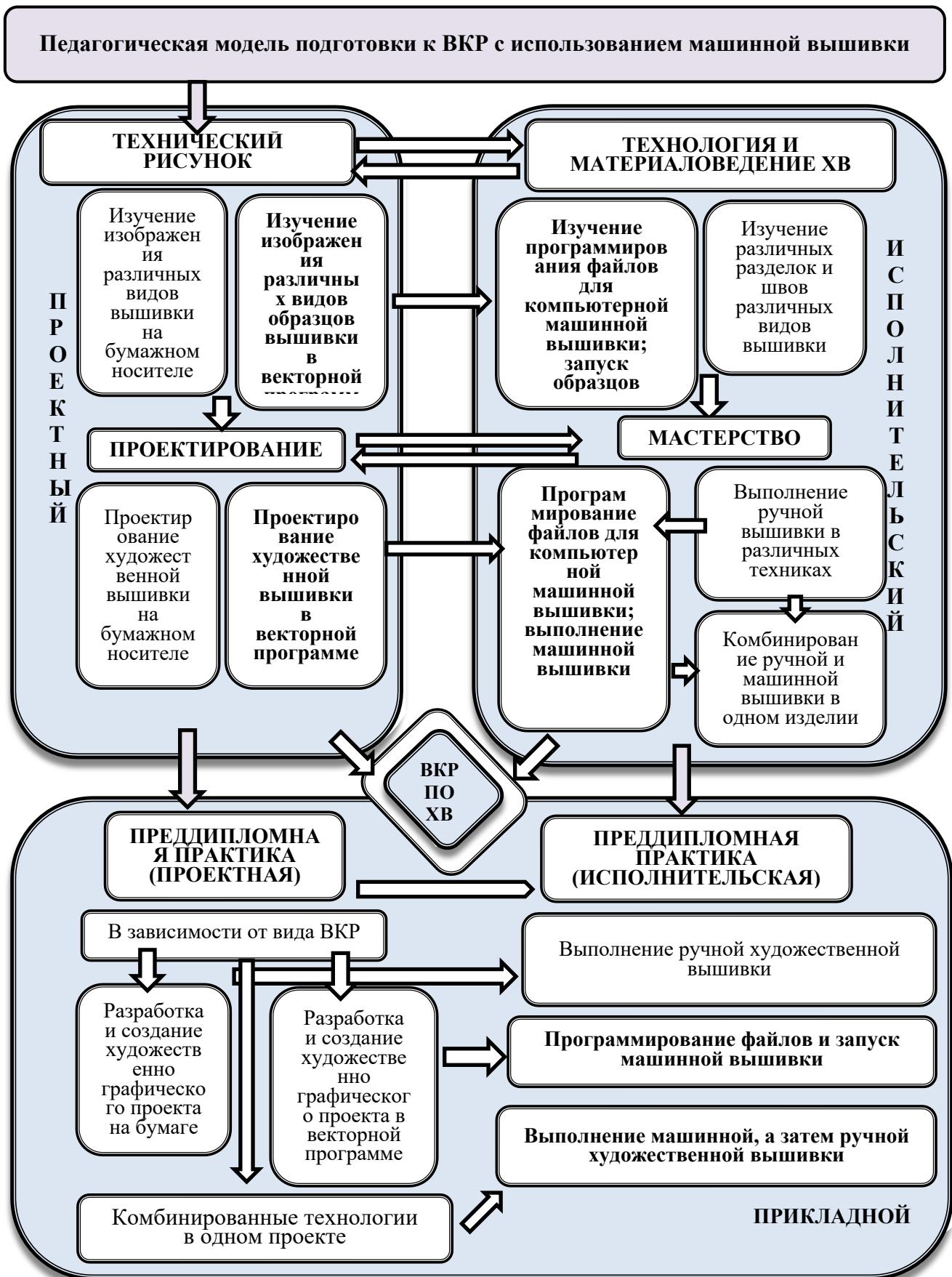
Принципиально важное значение имеет подготовка дизайнов файлов компьютерной машинной вышивки для швейно-вышивального оборудования. Поэтому в учебном процессе применяется система разноуровневых заданий, которые формируют у студентов навыки создания дизайна для компьютерной машинной вышивки с помощью специализированного программного обеспечения, которые позволяют будущим художникам в области художественной вышивки разрабатывать уникальные узоры. Эти проекты студенты учатся перерабатывать в формат, читаемый вышивальной машиной. Данный вид вышивки обеспечивает высокую степень точности, что позволяет воспроизводить сложные узоры и детали, а также дает возможность созданный однажды дизайн запускать неограниченное количество раз, это особенно важно для массового производства, где требуется стандартизация. Компьютеризированное швейно-вышивальное оборудование выполняет работу автоматизировано, быстро и непрерывно, что делает этот вид вышивки идеальным для массового производства.

Вышивальные машины могут выполнять различные типы стежков, включая сatinовые, плоские, цепные и объемные. Это позволяет создавать текстурированные и многослойные дизайны. Однако, прежде чем приступить к изучению данного вида вышивки, студенты должны владеть знаниями, умениями и навыками различных видов ручной вышивки, так как многие ее элементы можно адаптировать к машинной компьютерной вышивке. Рациональное использование сочетаемости ручной и машинной вышивки может обогатить дизайн, и обеспечить его эксклюзивность и высокохудожественную составляющую. Без знаний ручной вышивки дизайны будут более примитивными.

Учитывая особенности швейно-вышивального оборудования, студенты учатся работать с различными типами тканей и нитей, включая хлопок, полиэстер, шелк и даже кожу, что расширяет возможности для их творчества при создании изделий в рамках выпускных квалификационных работ.

Разнообразие заданий разного уровня сложности позволяет студентам увидеть широкое использование компьютерной машинной вышивки в различных областях, включая: моду, рекламу, декор, сувенирную продукцию. На занятиях студенты получают первый опыт создания уникальных дизайнов на одежде и аксессуарах, а также при разработке дизайна вышивки плоских изделий. Таким образом, компьютерная машинная вышивка объединяет технологии и искусство, позволяя создавать высококачественные и точные вышитые изделия с большим разнообразием дизайнов.

Схема 2

Анализ педагогического опыта обучения студентов художественной вышивке позволяет сделать вывод о том, что в учебном процессе необходимо отрабатывать навыки не только традиционных техник ручной вышивки, но и нарабатывать опыт работы с разными видами машинной вышивки. Важно включить в содержание дисциплин профильного блока изучение необходимого теоретического материала и обеспечить формирование навыков работы с компьютерными программами и швейно-вышивальным оборудованием (Схема 2).

Обучение компьютерной машинной вышивке студентов, владеющих различными видами ручной художественной вышивки, является важным направлением в области текстильного дизайна и моды, которое открывает множество перспектив для студентов, обучающихся по направлению подготовки: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по профилю «Моделирование с художественной вышивкой», которое позволит сохранить это уникальное культурное наследие в современных условиях.

Для организации соответствующего учебного процесса в высшем образовании необходимо на основе междисциплинарного подхода обновить содержание учебных программ профильных дисциплин, оборудовать мастерские для практических занятий по машинной вышивке, а также обеспечить взаимодействие профессорско-преподавательского состава, которое позволит обеспечить реализацию изделия с художественной вышивкой от идеи до воплощения в материале.

Междисциплинарный подход позволит:

- глубже понять все этапы выполнения различных видов вышивки, рассмотреть различные подходы к созданию изделия с художественной вышивкой;
- мотивировать студентов к рациональному использованию технологий ручной и машинной вышивки, к созданию эксклюзивных вышивок с новаторскими и авторскими идеями;
- создавать оригинальные проекты изделий с художественной вышивкой, которые невозможно выполнить в рамках одной профильной дисциплины;
- легче адаптироваться выпускникам в профессиональной деятельности на современном рынке труда в области моды и дизайна;
- развивать критическое мышление, творческий подход к выполнению заданий разной степени сложности, в том числе умение работать в команде при создании изделий с художественной вышивкой;
- применять знания, умения и навыки из одной профильной дисциплины для решения задач в других профильных дисциплинах или на практиках;
- создать междисциплинарную образовательную среду в процессе;
- подготовки будущих художников в области художественной вышивки.

Программно-методическое обеспечение, включающее в себя:

- разработанные учебные программы профильных дисциплин (технический рисунок, технология и материаловедение, проектирование, моделирование и конструирование одежды, мастерство);
- методические рекомендации;
- учебные пособия;
- технологические карты;
- образцы как ручной, так и машинной вышивки;
- задания разной степени сложности, которые позволяют на основе компетентностного, междисциплинарного и дифференцированного подходов к организации учебного процесса научить студентов грамотно использовать в своей профессиональной деятельности, как традиционные технологии ручной вышивки, так и компьютерные технологии с применением швейно-вышивального оборудования, в том числе их рационального совместного использования при разработке изделий с художественной вышивкой.

Материально-техническое обеспечение для обучения студентов компьютерной машинной вышивки должно обеспечивать формирование навыков работы на компьютере в графических редакторах для работы с векторными изображениями, программах для создания файлов для швейно-вышивального оборудования, а также работы на вышивальной машине и включает в себя:

- компьютеры с выходом в интернет, и подключением к локальной сети организации;
- программное обеспечение (например: CorelDraw, Wilcom);
- швейно-вышивальное оборудование с поддержкой вышивальных файлов.

Важную роль при обучении ручной и машинной вышивке играет учебно-ознакомительная практика, которая позволяет познакомить студентов с полным циклом создания изделий с художественной вышивкой, отдельные аспекты которого они будут изучать, и закреплять на профильных дисциплинах в ходе обучения.

Студенты высшего образования с 2015 г. проходили практику на производстве в таких домах моды, как «Ульяна Сергиенко», «Olia Victorieva», «Валентин Юдашкин», «Бибион». Учебно-ознакомительная практика на производстве помогла:

- увидеть процесс создания изделий сегмента от кутюр;
- понять особенности профессиональной деятельности вышивальщицы, оценить сложность стоящих перед ней задач, понять перспективы использования ручной и машинной вышивки в индустрии моды;
- поучаствовать в работе команды над проектом;
- узнать требования к профессиям смежных по специальности, таких как художник по вышивке, модельер, конструктор, дизайнер, портной;
- приобрести первичные практические навыки, приняв участие в создании изделий с художественной вышивкой в совместной работе с опытными мастерами;
- сформировать универсальные профессиональные компетенции (навыки командной работы, коммуникаций и самостоятельной работы и др.), а также общепрофессиональные и профессиональные компетенции;
- оценить труд профессиональной вышивальщицы, проверить правильность выбора профессии;
- мотивировать студентов на изучение не только ручной, но и машинной вышивки;
- ориентировать студентов на требования работодателя тем самым обеспечить связь между образовательным процессом и требованиями индустрии.

Руководство группами студентов на учебно-ознакомительной практике на производстве как со стороны учебного заведения (2022-2024 гг.), так и со стороны производства (2020 г., 2017 г., 2016 г.) (рис. 3.) позволило выявить сильные и слабые стороны студентов при выполнении заданий на практике, что, в свою очередь, было учтено при доработке учебных программ и практических заданий разного уровня сложности, которые учитывали не только потребности, но и возможности студентов, а также соответствовали требованиям рынка труда в области создания высокохудожественных изделий с художественной вышивкой.

Рис. 3. Студенты ИТПИ ВШИ выполняют фрагмент изделия с ручной вышивкой на учебно-ознакомительной практике на производстве. Бренд «Olia Victorieva». Москва. 2016г.

Опыт обучения техническому рисунку и компьютерной машинной вышивке студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, по профилю «Моделирование с художественной вышивкой» на базе Института традиционного прикладного искусства - Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов» позволил выявить, что студенты, поступившие после школы, лучше владеют навыками использования компьютерных программ, однако имеют слабое представление о видах и техниках художественной вышивки, а также низкий уровень владения академическим рисунком. Студенты, продолжившие обучение художественной вышивке после среднего профессионального образования, лучше владеют навыками академического рисунка, владеют различными техниками ручной вышивки, однако многие не имеют навыков работы в графических редакторах и специализированных программах. Поэтому разработка индивидуальных заданий разного уровня сложности стала необходимым условием для работы со студентами, как на теоретических, так и на практических занятиях.

Внедрение дифференцированных методов обучения на междисциплинарном уровне рассматривается нами как научная проблема, которая требует комплексного подхода, учитывающего, с одной стороны, актуальность сохранения культурного наследия, с другой стороны, возможность использования при создании высокохудожественных изделий не только ручной, но и разных видов машинной вышивки.

Так, например, в рамках содержания дисциплины «Технический рисунок» разработаны задания разного уровня сложности для организации учебной деятельности, при которой учитываются индивидуальные особенности, опыт, возможности и потребности студентов.

В рамках содержания учебной дисциплины выделены 3 уровня сложности практических заданий – базовый, повышенный и творческий. Грамотное использование практических заданий является важным условием для реализации индивидуального подхода в обучении, который позволяет: повышать мотивацию, развивать навыки самостоятельной работы, уменьшать стресс и формировать уверенность в своих силах, создать благоприятный психологический микроклимат.

Примеры дифференцированных заданий по техническому рисунку художественной вышивки базового, повышенного и творческого уровней сложности.

Задания с базовым уровнем сложности (рис. 4.) подходят студентам, поступившим на обучение по программам высшего образования после общеобразовательной школы, и включают работы на выполнение копий технического рисунка художественной вышивки на бумажном носителе по образцу (темы: простые и сложные мережки, ивановская строчка, крестецкая строчка, роспись, владимирские верховьи, белая гладь).

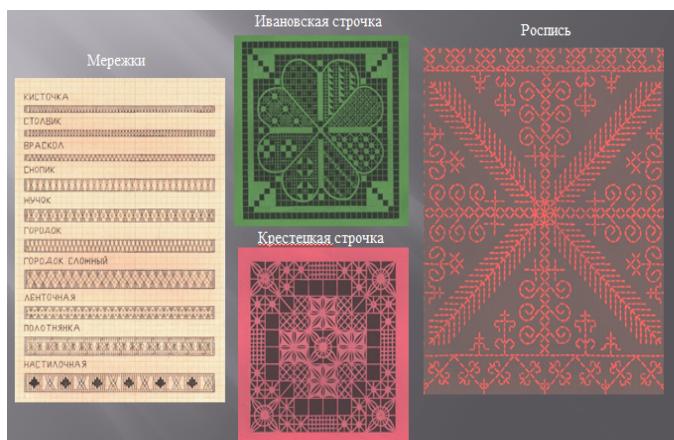

Рис. 4. Примеры дифференцированных заданий по техническому рисунку художественной вышивки базового уровня сложности

При выполнении заданий студентам необходимо в соответствии с образцом выполнить технический рисунок, который позволит освоить навыки работы с карандашами, красками, рейсфедером, научиться тонировать бумагу, создавать графическое изображение различных видов стежков и техник вышивки в целом.

Студенты, успешно выполнившие часть заданий базового уровня сложности, могут по рекомендации преподавателя продолжить выполнять задания повышенного уровня сложности.

Задания с повышенным уровнем сложности (рис. 5.) подходят студентам, продолжающим обучение в области художественной вышивки после среднего профессионального образования, уверенно владеющим навыками выполнения технических рисунков на бумажном носителе, но не владеющим навыками работы в графических программах.

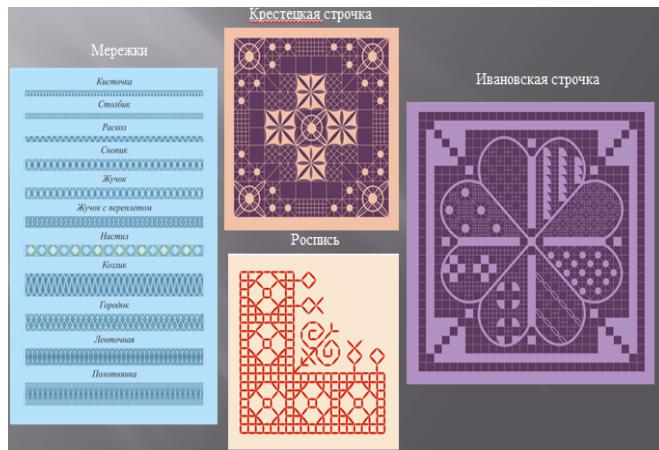

Рис. 5. Примеры дифференцированных заданий по техническому рисунку художественной вышивки повышенного уровня сложности

Задания этого уровня включают выполнение копий технического рисунка художественной вышивки по образцу на компьютере в графическом редакторе CorelDraw (темы: простые и сложные мережки, ивановская строчка, крестецкая строчка, роспись, владимирские верхошвы, белая гладь).

При выполнении заданий студентам необходимо в соответствии с образцом выполнить технический рисунок, который позволит освоить некоторые виды инструментов компьютерной программы и их функции, например, работу с разными инструментами при создании линий, формам, заливкой в цвете и др.

Задания данного уровня знакомят студентов не только с различными видами и техниками художественной вышивки, но и с векторной графической программой. Студенты, успешно выполнившие задания повышенного уровня сложности, могут по рекомендации преподавателя продолжить выполнять задания на следующем уровне сложности.

Задания творческого уровня сложности (рис. 6) подходят студентам, продолжающим обучение по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам после среднего профессионального образования, и уверенно владеющим навыками выполнения технических рисунков, как на бумажном носителе, так и в графических редакторах.

Рис. 6. Примеры дифференцированных заданий по техническому рисунку художественной вышивки творческого уровня сложности

Задания данного уровня учат студентов разрабатывать композиции по собственным эскизам с использованием разных видов художественной вышивки.

При разработке эскиза студенты должны уметь создать целостную, завершённую композицию (подстаканник, салфетка) с учетом технологических особенностей, отражающих характер вида вышивки для возможного дальнейшего применения в изделии (например, для проведения мастер-классов или выполнения тиража).

Применение дифференцированного подхода к обучению на основе заданий разного уровня сложности позволяет сделать учебный процесс более плодотворным, посильным и интересным для всех студентов, а также:

- выявить более способных студентов и создать для них условия для развития профессиональных компетенций в соответствии с их творческими способностями;
- создать благоприятные условия для студентов, не имеющих навыков, необходимых для выполнения заданий на повышенном и творческом уровне;
- обеспечить индивидуальный темп обучения в зоне ближайшего развития студента;
- формировать навыки самостоятельной работы и адекватную самооценку своей учебной деятельности;
- поддерживать мотивацию к обучению на всех этапах практических занятий;
- приучать к ответственности при выполнении каждого задания;
- развивать творческие способности.

В содержание дисциплины «Технология и материаловедение» наряду с изучением различных видов и техник художественной вышивки, вводится:

- ознакомление с основными инструментами компьютерной программы Wilcom и их функциями;
- задания для создания вышивальных файлов и дальнейшего их запуска на швейно-вышивальном оборудовании;
- задания с выполнением образцов компьютерной машинной вышивки на швейно-вышивальном оборудовании (рис. 7).

Рис. 7. Образцы выполнены с использованием компьютерных технологий на швейно-вышивальном оборудовании

Анализ педагогического опыта позволяет сделать вывод, что междисциплинарный подход и задания разного уровня сложности позволяют сформировать готовность студентов использовать навыки, полученные в процессе изучения «Технического рисунка», «Технологии и материаловедения» при изучении дисциплин «Проектирование» и «Совершенствование мастерства», в том числе к выполнению индивидуальных заданий по созданию графических векторных дизайнов и файлов компьютерной машинной вышивки с последующим запуском этих файлов на швейно-вышивальном оборудовании при создании изделий с художественной вышивкой (рис. 8).

Рис. 8. Этапы выполнения компьютерной машинной вышивки

Эти задания станут основой для формирования профессиональных компетенций и выработке навыков создания авторских проектов высокохудожественных изделий с художественной вышивкой (рис. 9).

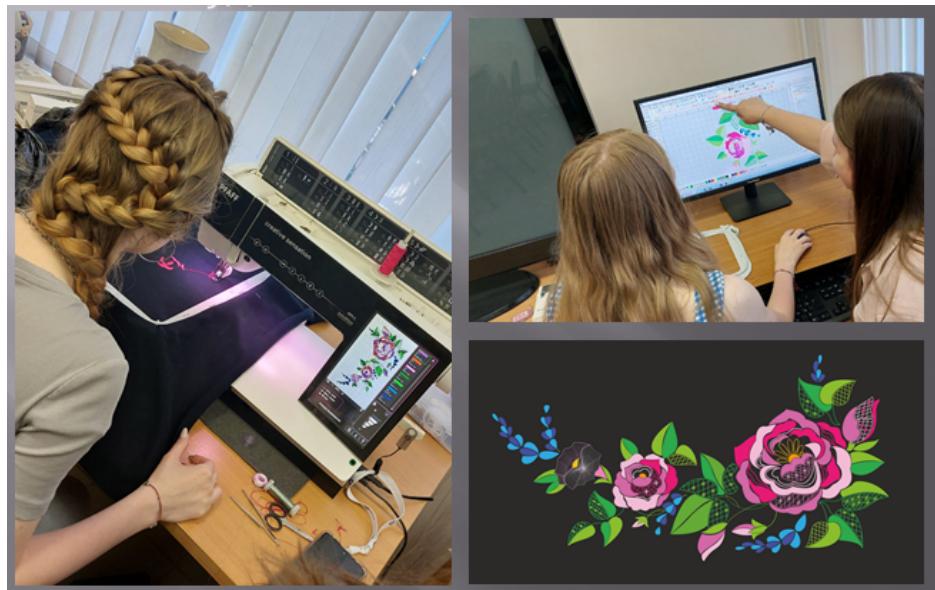

Рис. 9. Этапы создания авторского проекта изделия с компьютерной машинной художественной вышивкой

Навыки использования технологий ручной и машинной вышивки, в том числе их рациональное совместное использование, могут быть использованы при создании авторского проекта выпускной квалификационной работы (рис. 10), открыть перспективы к успешной карьере в текстильной и модной индустрии.

Рис. 10. Создание авторского проекта изделия с художественной вышивкой в рамках ВКР автор: Селютина Ю. Москва 2024 г.

Акцент на обновление содержания профильных дисциплин для обучения будущих художников технологиям машинной вышивки и формирование навыков грамотного сочетания преимуществ технологий ручной и машинной художественной вышивки позволит:

- создать условия для глобальной постановки и осмысления проблем развития художественной вышивки при обновлении содержания профильных дисциплин;
- повысить мотивацию студентов к изучению технологий не только ручной, но и компьютерной машинной художественной вышивки, к рациональному использованию их преимуществ;
- реализовать интеграцию содержания профильных дисциплин на междисциплинарном уровне;
- дополнить общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущих художников в области художественной вышивке навыками, востребованными в индустрии моды и дизайна;
- обеспечить высокую насыщенность содержания индивидуальных заданий разного уровня сложности по проектированию изделий с художественной вышивкой, и выполнению их в материале, грамотному сочетанию технологий ручной и машинной вышивки и т.п.;
- расширить возможности студентов при создании высокохудожественных изделий с вышивкой в рамках выпускной квалификационной работы с учетом снижения трудозатрат и их себестоимости;
- создать условия для развития научно-исследовательской деятельности студентов, освоения методов исследования тенденций развития художественной вышивки в условиях сохранения культурного наследия;
- мотивировать студентов на сохранение традиций художественной вышивки и внедрение инноваций без снижения высокохудожественного уровня создаваемых продуктов.

Литература

1. Григорьева К.М. Обоснование включения инновационных дидактических компонентов в процесс профессионального обучения декоративным росписям / К.М. Григорьева // Научное мнение. – 2015. – №. 12-2. – С. 152-159.
2. Камнева С.Ю. Изучение проблем теории и практики профессионального образования в области художественной вышивки / С.Ю. Камнева // Традиционно прикладное искусство и образование: электронный журнал. – 2019. – № 4. – С. 30-37.
3. Косенко А.П. Машинная вышивка в костюме / А.П. Косенко // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2022. –№ 6 (51) Т.1. – С. 381-388.
4. Лесовская М.И. Ремесло в постиндустриальном обществе: на гребне «третьей волны» / М.И. Лесовская // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2017. – №1. – С. 29-42.
5. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387–400.