

Автор:

Варитсорн Дитбанджонг

магистрант

Научный руководитель:

Ткалич Светлана Константиновна

д-р пед. наук, профессор, академик РАЕ

Институт искусств

ФГБОУ ВО «Московский педагогический

государственный университет»

г. Москва

ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ В КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ НА ПРИМЕРЕ ТАЙСКОЙ КЕРАМИКИ

Аннотация: объект исследования в креативной индустрии – тайская керамика. В статье рассмотрены особенности формирования художественной эстетики тайской керамики в виде краткой историографии развития керамического производства в Таиланде. В работе представлены фрагменты будущей дипломной работы. Они разработаны в виде статьи, портфолио и баннера. Как портфолио, так и баннер отражают одну цель, но разные варианты её визуального демонстрирования. Такой алгоритм научно-педагогического подхода создаёт хорошие условия для закрепления устойчивых знаний иностранного студента, познающего нюансы русскоязычной научной терминологии.

Ключевые слова: креативная индустрия, художественная эстетика, тайская керамика, процесс производства керамики, алгоритм исследования, научная подготовка, иностранный студент, магистратура.

Комментарий научного руководителя

Занятия в прикладной магистратуре российского вуза имеют ряд сложностей для иностранных студентов. Идея, цель подготовки и квалификационный эталон профессии с дипломом магистра расплывается, становится аморфным,

если рядом нет опытного научного руководителя, который умеет соединить квалификационные навыки иностранного студента, национально-культурную основу оригинальной квалификационной подготовленности, его мотивацию к постижению научных понятий на русском языке. Самое основное в прикладной магистратуре – это сформировать у иностранного студента интерес к исследовательской деятельности. В такой ситуации очень важно, как разработана в творческой лаборатории прикладной магистратуры «дизайн мультимедиа» научно-педагогическая программа погружения в исследовательский алгоритм. Предлагается наш вариант по предмету «Исследования в креативной индустрии».

Научным руководителем была поставлена комплексная задача для выполнения этапов единого проекта в течение двух семестров. В содержание проекта должны входить идеи студента, теоретические понятия профессиональной деятельности, научные понятия, особенности профессии «мастер, педагог художественной керамики» на основе тайской традиции. В комплекс вошли следующие задания:

1 семестр

- написать эссе (лабораторную работу) по теме будущей профессии;
- сформулировать свою концепцию творчества в виде тезисов;
- пояснить особенности тайской традиционной культуры (легенды) с помощью плаката для привлечения туристов в Таиланд.

2 семестр

- показать динамику профессионального продвижения в области художественной керамики с помощью специальных событий;
- провести историко-культурный анализ и представить в печатном формате этапы развития художественного промысла «тайская керамика»;
- пояснить истоки авторского подхода «флористический дизайн» к изготовлению художественного изделия из керамики;
- финальный результат №1: показать оригинал-макет печатного альбома-портфолио;

– финальный результат №2: показать оригинал-макет информационного баннера;

Керамика – это изделия из неорганических материалов, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением. Внешний вид предметов из керамики притягивает внимание, создает ощущение уюта, устойчивости жилища, доверия к людям-собирателям керамики. Предметы из керамики используются как система украшений в интерьерах квартир и офисов, выставочных галерей, как знаковая этнохудожественная атрибутика конкретного селения, региона или страны, как подарочное изделие, как функциональный предмет семейно-бытовой культуры (для хранения зерновых продуктов, для размещения предметов сервиза).

Рис. 1

Керамика, которая стала необходимой для эволюции человека также, как жилище, одежда, средства передвижения по воде и по суше, механизмы для земледелия, лова и охоты, в наше время не потеряла своей функциональности

Качество «визуального комфорта» изделий из керамики используется не только в быту, но и в оценке художественной эстетической панорамы третьего тысячелетия всех народов планеты. Так, очень активно развивается производство креативной индустрии, например, в виде сувениров для туристов, украшений для праздничных костюмов, в электротехнике и в малой архитектуре городской среды.

Назовем основные виды керамики.

1. *Earthenware* – глазурованная или неглазурованная керамика, которую обычно обжигают при температуре 800°С и даже 1,150°. Эта керамика легко разбивается, внешне выглядит как красная или коричневая поверхность предмета из керамики.

2. *Stoneware* – глазурованная или неглазурованная керамика, которую обжигают при температуре от 1,150°С до 1,200°. После обжига поверхность предмета из глины приобретает белый или кремовый цвет.

3. *Фарфор* – глазурованная или неглазурованная керамика, которую обычно обжигают при температуре от 1,300° до – 1,500°. Фарфор после такого сильного обжига становится прозрачный.

4. *Костяной фарфор* – глазурованная или неглазурованная керамика. Эта глина смешана с пеплом костей, поэтому после обжига глазурь станет прозрачной.

Используются следующие материалы для традиционной керамики.

Каолин – глинистый минерал. Этот белый сорт глины, которые обычно используют для изготовления предметов в китайских гончарных. Эта глина является огнеупорной. Источник каолина в Таиланде находится в провинции Лампанг, на севере Таиланда.

Ball clay – имеет светло-серый до почти черного цвет глины. После обжига его цвет превратится в белый или кремовый цвет. Можно использовать эту глину вместо каолина. В Таиланде природный материал такой глины расположен в провинции Сурат Тани, на юге Таиланда.

Полевой шпат – минерал, он используется для изготовления глазури. *Кварц* – используется для смешивания с глиной и глазурью. *Костный пепел* – получен этот крупнозернистый порошок от сжигания костей животных. Смесь с глиной после обжига делают этот материал на вид полупрозрачным.

У каждого народа нашей планеты сохраняется свой хронологический календарь историко-культурных событий. Например, развитие тайской керамики можно разделить на 5 периодов: доисторический период; «Сукхотай» период;

«Аюттхая» период; «Тхонбури» период; «Раттанакосин» период. В нашей статье мы сделаем лишь очень краткий обзор.

Доисторический период

Древнейшая керамика из Таиланда датируется как «средний каменный век», или около 7–10-ти тысяч лет назад. Место первых находок – это Мей-Хонг-сон, расположенный на севере Таиланда. Эта была полированная керамика, цвет красный, гладкий верх предметов с художественной отделкой в виде веревочного узора.

Керамика из места находок «Баан Чанг» была сделана в железный век, около 1,5–5 тысяч лет назад. В раскопках в провинции «Удонтани» найдена гончарная посуда. Она украшена орнаментом из линии «спираль», узором «веревка», цвет посуды красный и коричневый. «Баан Чанг» – это древний центр цивилизации в Юго-Восточной Азии. В 1992 году его внесли в список «Всемирное наследие».

Сукхотай период

Самым популярным в эту эпоху была керамика из тонкой глины, обжиг при высокой температуре. Предметы имели один цвет, например: зеленый, коричневый, белый. Некоторые были окрашены в черный, серый, коричневый. Мастера делали оригинальные украшения из керамики в виде птицы, листа или раковины. Также в этот период появились мифологические скульптуры в керамике: гигантский Дракон и Нага. Центры гончарного производства: Чианграй, Чиангмай, Лампанг, Нанн и Пауао.

Аюттхая период

Источники производства в этот период были в Сингвури и Супанвури. Керамика была изготовлена из тонкой глины, с обжигом на слабом огне, неглазурованная, украшения в основном – вырезанный лист и круг по шаблону.

Периоды Тхонбури и Раттанакосин

В эти периоды стала распространяться (другими словами, вошла в моду у населения) тайская керамика, которая впитала внешние элементы эстетики под влиянием китайской керамики.

Рис. 2

Это направление (или стиль) керамики очень популярно и в настоящее время. *Декоративный стиль «Бенжаронг»* – изделия тайской керамики окрашены cover-glaze colors: красный, желтый, белый, черный, зеленый, синий. Иногда мастера включают розовый, фиолетовый, оранжевый и коричневый. *Стиль «Золотая керамика»* – это роспись посуды с золотой металлизированной глазурью.

Рис. 3

Стиль «Синяя и белая керамика» – белая роспись на синем фоне керамики.

Изящество рисунка, его геометрическая точность, комфортное цветовое сочетание, художественные формы – в целом показывают нам возможности креативной индустрии на основе производства художественной керамики.

Перечисленные стили выдвинули производство художественной керамики на высокохудожественный мировой статус искусства керамики.

Процесс изготовления керамики

Первая ступень. Подготовка материала: смешивание в ёмкости с водой для брожения в течение суток, затем замешивание вручную или с помощью механических приспособлений.

Вторая ступень. Используется роллер-механизм, который приводится во вращательное движение.

Третья ступень. Фигурный вариант предмета делается вручную во многих мастерских. Это помогает будущему предмету из керамики получить статус «уникального предмета ручной работы».

Четвертая ступень. Художественное украшение предметов из местной глины используется разными народами много тысячелетий. Традиционный вариант украшения как правило, не имел аналогов. Но сегодня, в процессе взаимного обмена культурными достижениями, а также с целью расширения рынка для продажи, многие художественные традиции имеют различные модификации как образец интеграции эстетики, культурного наследия и технологий художественной обработки. Назовем технические приёмы художественной обработки предметов из глины: прямые геометрические линии (сетка, параллели, клетка) с помощью продавливания твердым предметом, сквозные прорезы на поверхности предмета из глины, цветовой эффект с помощью нанесения красок на поверхность предмета, накладной барельеф, эффект продавливания с помощью штампа.

Истоки вдохновения. Можно долго рассматривать изделия и восторгаться их формой, цветовым фоном, разнообразием авторской фантазии. Но если человек творческий, то после каждой выставки появляется своя идея, которая требует воплощения.

Рис. 4

Например, на выставке работ (автор Марк Райден) мягких игрушек были также эскизы. Они подсказали мне идею о том, что можно делать керамические фигурки даже диких животных, но с «эффектом обаяния». Малые формы скульптуры автора Johan Creter вдохновили меня на идею, как можно использовать флору природы, чтобы создать новую форму художественного керамического изделия с эффектом прочтения замысла автора по теме «Флористический дизайн».

Моя концепция в керамическом искусстве художественных изделий выражена тезисами, философией информационной эстетики и художественным методом «флористического дизайна» в керамике.

Формирование навыков в области керамики я представила в виде схемы событий, которые можно также назвать вехами моего профессионального становления.

2009 год. Событие «Семинар Открытый Дом Н.ну» (Бангкок)

В 2009 году, когда я училась в выпускном классе школы, я стала участницей семинара «Открытый Дом Н.ну». Общее условие: каждый студент семинара должен был создать свои художественные работы.

Семинар проводился в психиатрической больнице «Сританя». В этой больнице врачи-психиатры и медсестры проходили практику обучения по курсу «Шизофрения». У меня был редкий шанс встретиться и поговорить с пациентами.

Рис. 5

Я сделала две художественно-графические работы. 1-ю работу демонстрировали на выставке в Сиам-музее. Смысловая идея композиции: пациенты клиники с диагнозом «шизофрения» – это хрупкие, беззащитные больные, как стеклянные маски. Они легко ломаются не только от внешнего давления, вторжения, но даже от легкого касания. Они страдают от собственных видений в испуганных фантазиях. Но если вокруг есть любовь и внимание друзей, близких, пациенты могут постепенно выйти из этой ситуации. 2-я работа – это композиция из ситуаций в жизни каждого человека, но в целом все дела и поступки в границах добра, которое является призывом и понятно только человеку.

2013 год. Событие «Семинар научного сотрудничества и экспертизы»

В 2013 году я получила возможность участия в корпоративном семинаре «Научного сотрудничества и экспертизы в проектировании изделия», где были студенты кафедр керамики из 4-х университетов: Университет Бурапха, Институт Короля Монгкута, Институт Buditpatanasilpa, Университет Силпакорн.

Процессы керамического производства, которые я освоила до семинара, в университете Силпакорн, включали в себя дизайн и форму, текстуру и функцию

изделия. Также я освоила обжиг изделия в электрической печи. Студенты других кафедр уже знали технологию «дымный обжиг» изделий керамического искусства. Можно сказать, что они бросили мне вызов, так как я впервые увидела такую технологию в реальном действии.

На корпоративном семинаре кафедр керамики из 4-х Университетов я освоила новую производственную технологию, которая уходит корнями в традиционный обжиг на воздухе с помощью печи из огнеупорного кирпича и огня. В технологию входит не только изготовление изделия, но также управление процессом обжига, контроль за процессом горения. Кроме того, я получила практику работы в команде, когда старшие студенты сами могут обучать мастерству на практике.

Рис. 6

В мастерской, которая была на семинаре, я сделала небольшую вазу из глины, затем я обложила вазу листьями, травой, все очень плотно обернула лозой, чтобы создать текстуру. Потом я поставила вазу в такой обертке в печь из кирпича, с отверстиями в нижней части для воздуха, обжига, которая не требует электричества. Я использовала для топлива древесину, хворост.

Этот семинар дал мне новые знания и новые возможности для профессиональной самореализации в практике изготовления художественной керамики. Кроме того, сравнение современной и традиционных технологий обжига керамических изделий наглядно показывает, как мастера древности делали посуду и другие предметы бытовой культуры.

Они имеют свой особенный темный цвет после «дымного обжига», но вместо углублений в виде полосок или сетчатого орнамента дизайнеры-керамисты могут использовать способ «естественного тиснения» с помощью листьев, кореньев, растений, создающих необычную художественно-эстетичную рельефную поверхность изделия.

Рис. 7

*2014 год. Событием для меня стала работа учителем искусства
в международной школе*

Работа с детьми была очень интересной. Они выполняли наши задания, старались сделать оригинально. Они поясняли свои рисунки, чтобы показать, почему возникла такая идея.

*2016–2017 учебный год. Событие «Занятия в лаборатории «Школы
научного дизайна» по предмету «Исследования в креативной индустрии»*

Рис. 8

В 2016 году я стала студенткой прикладной магистратуры «дизайн мультимедиа» (художественно-графический факультет Московского педагогического

государственного университета). По предмету «Исследования в креативной индустрии» проводились занятия и консультации, на которых я стала самостоятельно на русском языке излагать мысли о профессии, идеи о керамическом искусстве.

«Каждому педагогу, мастеру необходимо знать и уметь грамотно написать о своей авторской концепции творчества в жанре научного сообщения и потом статьи, опубликовать её в научном журнале» – это слова педагога Светланы К. Ткалич. Я старалась именно так сделать все задания.

Консультации по моей теме НИР проводились на русском, тайском, английском языках. Это было очень важно – уточнять каждое значение слова. Я согласна с педагогом, что творчество опирается на фантазию дизайнера-керамиста, но наука требует детализации каждого нюанса действий в границах мастерства, способа обработки керамического изделия и адекватного исследовательского метода».

Научный подход – это системный комплекс сбора информации и пояснений. Он помогает понять не только каждый метод оригинальной технологии с элементами традиции локальной местности, но также повысить роль международного обмена опытом в творчестве дизайнеров-керамистов (Россия – Таиланд).

Задание №1 (осенний семестр): сделать рекламный плакат для туризма «Россия-Таиланд». Использовать легенду, где есть подробный рассказ об особенностях тайской культуры.

Рис. 9

По заданию №1 я использовала легенду про культуру женской одежды на каждый день недели и культуру питания, которые очень подробно показывают тайский традиционный этикет. Эта легенда практически обучает каждую девочку еще в школе правилам национальной культуры тайского народа.

По рекомендации педагога я представила 2 варианта легенды. Первый вариант с копированием традиционного мифологического изображения, второй вариант плаката был в виде композиции, выполненной с помощью компьютерного изображения. Плакат можно использовать в туристской индустрии «Россия – Таиланд».

Задание №2 (весенний семестр): разработать текст научного сообщения о своих важных событиях, связанных с творчеством. Я использовала самые ключевые события в моей жизни, которые открыли новые горизонты для моей профессии «художник-керамист, педагог». Самыми важными для меня событиями являются следующие:

1) посещение выставок, где формировались моя концепция «флористического дизайна» в изготовлении изделий из керамики;

2) участие в семинаре в больнице и выставка работы «Сиам-музее» (столица Таиланда Бангкок);

3) участие в научно-практическом семинаре 4-х Университетов (Prachuapkhirikhan / Прачуапкирикхан), где я получила практику «дымного обжига» керамических изделий на открытом воздухе из природного топлива;

4) занятия и консультации в лаборатории «Школа научного дизайна» (ХГФ МПГУ), где я научилась, как составлять научные сообщения о своем творчестве, о своей концепции, как сделать портфолио с квалификационной доминантой и демонстрационный баннер, создать статью в научном жанре для публикации в специальном журнале. Такой подход создает условия для закрепления устойчивых знаний иностранного студента в магистратуре, познающего нюансы русскоязычной научной терминологии.

По заданию №2 я сделала конструктивно-графический оригинал-макет альбомного формата с текстами и фотографиями, который можно использовать для баннера, для плаката, для рекламы своей концепции керамического искусства.

В процессе занятий я поняла, что в креативной индустрии важно знать правила отражения достоверного материала о традиции и развитии современного керамического искусства. Каждое новое изделие, особенно на соединении пограничных культур, должно иметь свой паспорт истоков этнохудожественного или графического созидания. Если педагоги не поясняют важность истоков историко-культурной достоверности в развитии современных художественных промыслов, новых возможностей взаимодействия дизайна и традиции, то студенты могут и не различать художественно-знаковых отличий.

В перспективе формируется опасность нивелировки, потому что современный малый бизнес чаще всего представлен организацией семейных мастерских, небольших цехов, где мастер всегда занят изготовлением изделий. Если не проводить для них специальных семинаров и консультаций, то единая матрица традиционного художественного промысла может быстро потерять многие опознавательные знаки своей культуры.

Заключение. В лаборатории прикладной магистратуры «дизайн мультимедиа» я получила новое знание и навык, которые помогли мне понять многие нюансы исследовательской деятельности применительно к области профессии.

Как портфолио, так и баннер отражают одну цель, но выполнены разные варианты её визуального демонстрирования. Такой алгоритм выполнения заданий создаёт хорошие условия для закрепления устойчивых знаний иностранного студента, познающего нюансы русскоязычной научной терминологии.

Я стала более уверенной в будущей дипломной работе, потому что поняла, как надо сформулировать идею, цель, свою концепцию «флористического дизайна», показать красоту и оригинальность в изделиях тайской керамики.

Копия семестрового проекта «Баннер-2017» прилагается.

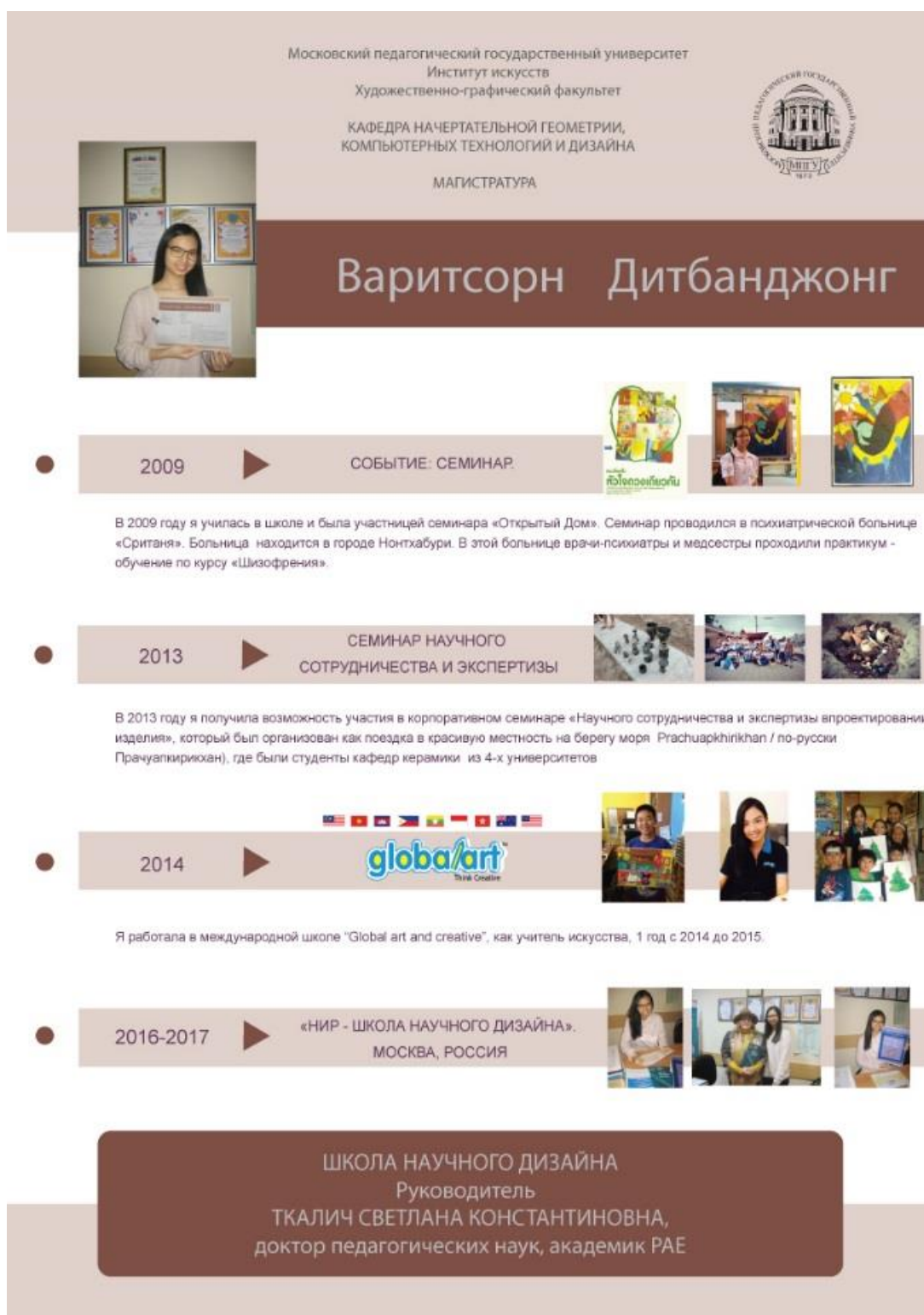

Рис. 10. Оригинал-макет баннера

Список литературы

1. Варитсорн Дитбанджонг Проект: Pitfall. Бангкок, 2014 / Varitsorn Ditbanjong. Project: Pitfall. – Bangkok, Silpakorn university, 2014.

2. Надтхапат Чантавит Керамические и гончарные изделия. Тайская энциклопедия для несовершеннолетних. – 1997. – Vol. 22 / Nadthapat Chantavit. Ceramic and pottery. Thai encyclopedia for juvenile. – 1997. – V. 22.
3. Пхра Рача Ванг Дерм. Реставрация Фонда. Древняя Тайская керамика / The Phra Racha Wang Derm Restoration Foundation. Ancient Thai pottery [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wangdermpalace.org/>
4. Печь и огонь: Учебное пособие. Факультет технологии земледелия и промышленных технологий / Klin and firing. Faculty of Technology Agriculture and Technology Industrial [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elearning.nsrui.ac.th/web_elearning/ping/bod5.htm.
5. Сомбун Аранапхак. Принцип керамической глазури. – Бангкок: Университет Чулалонгкорн, 2010.
6. Тананат Кеавсомнук. Настенные светильники: истоки вдохновения от народной Prasuto-Манора литературы. – Бангкок, 2014 / Tananat Keawsomnuk. Wall lamps: Inspired by folk literature Prasuto-Manora. Bangkok, Silpakorn university. 2014.
7. Ткалич С.К. Исследования в креативной индустрии. Лекционный курс и практикум. Весенний семестр 2017. Магистратура «Дизайн мультимедиа» / Институт искусств МПГУ.
8. Ткалич С.К. Навигатор партнерской деятельности для фиксации художественных и графических индикаторов культурного ландшафта территории // Прага Чехия. Международный журнал «European Review of Social Sciences». (Европейское обозрение общественных наук). – С. 64–78.