

Методический план работы творческих групп в рамках проекта
«Лаборатория АРТель. Традиционное искусство и актуальные художественные практики»

I этап – предпроектный, исследовательский (сентябрь 2024 – январь 2025)

Каждая творческая группа проводит исследование традиционного декоративного искусства в своем материале, исследование своего промысла и/или производства (история, региональные особенности, техники и технологии, художественная система – канон, формы, изделия, декор, художники и мастера) Результатом должна стать презентация – результат исследования согласно структуре-алгоритму.

Алгоритм исследования

1	<p>Кратко представить историю, региональное влияние, основные стилевые черты промысла, художественного производства, традиции народного искусства, отраженные в нем (например, Гусь –Хрустальный, Дулёвский фарфор, Елецкое кружево, роспись и резьба по дереву). Изучить опыт возрождения или развития промысла – силами творческих лабораторий НИИ художественной промышленности или других институций /художников, дизайнеров.</p> <p>В процессе исследования наставники дают задания. Наставники разрабатывают список заданий. Они должны включать работу с коллекцией музея, посещение экспозиций музея, работу с архивом и библиотекой музея (в т.ч. онлайн ресурсами), конкретное исследование при поездке на промысел, исследование современных работ на тему традиционного народного искусства, возможно, работу с предметом.</p> <p>В самостоятельных исследованиях участники используют теоретический материал лекций (обязательно, упоминать конкретную лекцию), ресурсы музея – фонды, экспозиции, госкаталог, коллекция онлайн и подобранные методические материалы, справочная литература (нужно давать ссылки), открытые источники.</p>
2	<p>Представить конкретные исторические образцы, произведения, которые послужили отправной точкой для проекта (направляющей коллекции) творческой группы. Опорой здесь выступает коллекция Всероссийского музея декоративного искусства. Визуализация в виде зарисовок и/или фотографий с фрагментированием.</p>
3	<p>Расписать те художественные характеристики исторических образцов-первоисточников, которые являются базовыми для творческой работы в группе:</p> <ul style="list-style-type: none">- временной период развития промысла- регион и локальные традиции- материал- формообразование, конструкция- техники изготовления- способы декорирования- композиционные схемы, характерные для промысла- образно-орнаментальный строй, художественная система: символы, знаки, сюжеты – их смысловое и эстетическое описание в контексте промысла, региональных традиций и традиций народного искусства в целом.
4	<p>Привести примеры современных проектов в российском декоративном искусстве, предметном дизайне, моде с использованием мотивов, техник выбранной традиции народного искусства, художественного производства и расписать также как в п.3. Привести</p>

	параллели с аналогичными практиками интерпретации традиционных ремесленных техник в мировом декоративном искусстве и дизайне.
5	Указать источники (фонды музея, архивы, научная литература, материалы, собранные на промыслах и производствах), которые использовались при подготовке исследовательского проекта
6.	Подготовить свое предложение, как можно развивать традиции промысла, производства. Определить язык выразительных средств для формирования собственного художественного образа и композиции. Определить, что является важным как сохранение идентичности, узнаваемости промысла, представить художественные приемы при переводе на язык новых технологий, какие методы применимы – копирование, стилизация, интерпретация.
6	Представить свое исследование на художественном совете лаборатории. Художественный совет включает в себя всех наставников и кураторов лаборатории, представителей производств.

В процессе подготовки исследования каждая творческая группа следует **индивидуальному плану работы**, который включает в себя:

1. Посещение производства/промысла. Знакомство с ассортиментом, технологиями. Определение запросов производства, ресурсов и возможностей.

Расписание:

Дата, время	Производство, география	Куратор	Продолжительность
-------------	-------------------------	---------	-------------------

2. Самостоятельные посещения музея, архива, библиотеки по заданиям наставников.
3. Проведение наставниками и художниками встреч с участниками творческой группы в музее в разных форматах:
 - семинары, встречи: особенности работы с материалом, принципы формообразования, декорирования предметов, результаты «полевых исследований» и научно-творческого исследования (наставник сам формулирует темы семинаров, исходя из своего материала, промысла и производства-партнера). Количество семинаров согласуется с каждым наставником.
 - семинаров от художников лаборатории: принципы, методы работы с материалом для в современном искусстве, авторский подход. Художник сам формулирует темы семинаров, исходя из своего материала, промысла и производства-партнера). Количество семинаров согласуется с каждым художником.

К семинарам могут присоединяться участники из других творческих групп.

Формат: офлайн и онлайн.

Расписание:

Дата, время	Тема	Наставник	Продолжительность	Место проведения	Формат (онлайн-офлайн)
-------------	------	-----------	-------------------	------------------	------------------------

4. Посещение экспозиции и фондов музея, архивов в сопровождении сотрудников музея. Сбор материала в рамках исследования по выбранной теме.

Расписание:

Дата, время	Фонд, материал	Куратор	Продолжительность	Место проведения	Формат (онлайн-офлайн)
-------------	----------------	---------	-------------------	------------------	------------------------

5. Работа в библиотеке музея, с профильной литературой. Команда музея готовит списки литературы, ориентирует в библиографии.

II этап – практический (январь – август 2025)

После исследовательского проекта творческая группа во главе с наставником и художником переходит к **следующему этапу – практическому**. Группа разрабатывает образцы, направляющую коллекцию, определяет вместе с наставником и художественным советом, сколько предметов включает коллекция, будет ли это коллективная работа над одним проектом или каждый участник делает свой проект.

Процесс разработки проектов:

Работа творческой группы с наставниками происходит в следующем формате:

1. Участники присылают эскизы и наработки.
2. Эскизы обсуждаются на встречах с наставниками (раз в неделю)
3. Доработка проектов внутри творческой группы в результате обсуждения и консультаций с наставником.
4. После утверждения художественного проекта каждой группы на общем художественном совете, эти проекты предлагаются производству и утверждаются вместе с ним.
5. Изготовление работ на производстве (регламент взаимодействия прописывается индивидуально, в зависимости от его специфики: на первом, исследовательском этапе, уточняется, что могут изготовить сами участники группы, как задействованы мастера на производстве, как происходит авторский надзор со стороны наставника и творческой группы – авторов проекта).

Итог работы всех творческих групп в рамках лаборатории – **выставка-презентация созданных образцов** во Всероссийском музее декоративного искусства (август-сентябрь 2025)

Промыслы/производства – партнеры лаборатории

Лаборатория кости	Хотьковская фабрика резных изделий
-------------------	------------------------------------

Лаборатория керамики (по наставникам)	
Группа Ралии Мусиной	Фарфор Сысерти
Группа Ульяны Подкорытовой	Фарфоровая фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках»
Группа Ирины Кориной	Дулёвский фарфоровый завод
Лаборатория стекла	Гусевский хрустальный завод
Лаборатория дерева	Собственные производства участников (мебельные мастерские)
Лаборатория текстиля	Фабрика «Вятские узоры»
	Фабрика НХП «Елецкие кружева» (директор Мария Карлина)
	Фабрика «Шуйский текстиль»
	Собственные производства участников