

УДК 372.87:7.011.2

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА)

Амиржанова А.Ш.

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий», Омск, e-mail: aina71@bk.ru

---

В данной статье автор придерживается мнения, что ценность показа и изучения изделий традиционного народного искусства позволяет не только воспитывать у студентов культуру восприятия материального мира, формировать эстетический вкус, но и развивать определенные умения и навыки, необходимые в их проектной деятельности. Также автор считает, что при проведении теоретических и практических дисциплин для качественного развития художественного восприятия у будущих дизайнеров, необходимо создавать определенные педагогические условия. В тексте автор представил подробные структурные компоненты системы развития художественного восприятия на занятиях по проектированию. По мнению автора статьи, студентам, овладевшим основами декоративного творчества на материале народного, затем классического и современного декоративно-прикладного искусства, легче сделать следующий шаг в освоении специфики образного языка других видов пластических искусств.

Ключевые слова: восприятие, материальный мир, вкус, идеал, симметрия, ритм, пропорция

THE SYSTEM FORMING ARTISTIC PERCEPTION OF STUDENTS DURING THE STUDYING DESIGN THROUGH TRADITIONAL FOLK ART (AS AN EXAMPLE OMSK FASHION DESIGN SCHOOL)

Amirzhanova A.Sh.

FGBOU IN "Omsk University of Design and Technology", Omsk, e-mail: aina71@bk.ru

---

This article deals to the great importance of researching and studying of traditional folk art stuff that can educate the student's culture of perception of the material world, to form aesthetic taste, but also develop skills in their project activities. The author also believes that certain pedagogical conditions must be created for carrying out theoretical and practical disciplines for the high quality development of artistic perception of future designers. Author provides detail structural components of the system of artistic perception in the design classes. According to author's opinion, students who have mastered the basics skills in decorative art and crafts on the folk material, and after learning classical and contemporary arts and crafts, can easy make the next step in their development of the specifics of figurative language other types of plastic arts.

Keywords: perception, the material world, the taste, ideal symmetry, rhythm, proportion

Одной из основных задач нашего общества, встающих перед системой современного образования, является формирование культуры личности. Актуальность представленной темы связана с пересмотром системы жизненных и художественно-эстетических ценностей. Формирование культуры подрастающего поколения невозможно без обращения к художественным ценностям, к традициям народного искусства, накопленным обществом в процессе своего существования [1].

Так, произведения традиционного народного искусства при умелом и систематическом использовании оказывают существенное эстетическое воздействие на будущих дизайнеров, развивают их художественное восприятие и являются эффективным стимулом в процессе проектной деятельности. В связи с этим в современных условиях объективно повышается роль и ответственность преподавателей за способы и результаты использования традиционного

народного наследия в процессе воспитания и усовершенствования профессиональных навыков студентов направления «Дизайн». Очевидно, что главной задачей в процессе проектной деятельности на занятиях по дисциплинам специального цикла является развитие художественного восприятия студентов посредством освоения основ народного искусства. Таким образом, цель нашего исследования – выявить систему формирования художественного восприятия у будущих дизайнеров на занятиях по проектированию, используя изделия и предметы прикладного и ремесленного производства.

Ведущие ученые подчеркивают, что ценность показа изделий традиционного народного искусства и ремесленного производства объясняется следующими важными причинами: произведения этого вида искусства позволяют воспитывать определенную культуру восприятия материального мира, способствующую формированию эстетического отношения к действительности, помогают познать художественно-выразительные средства других видов искусства. Наряду с формированием эстетического вкуса, они дают возможность «вооружать студентов техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, способствуют психологической и практической подготовке к труду и выбору деятельности» [6].

По мнению Т. Я. Шпикаловой, приобщая студентов к традиционному народному искусству, необходимо учитывать следующее:

- народное искусство – своеобразный катализатор творчества студентов;
- в народном искусстве аккумулируется традиционный художественный опыт поколений;
- произведения народного и декоративно-прикладного искусства, наравне с другими видами изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), способствуют формированию и развитию художественного вкуса, эстетического идеала, первоначальным навыкам и умениям работы с различными материалами, активизации личности [7].

Основными структурными компонентами системы развития художественного восприятия в процессе проектной деятельности будущих дизайнеров являются:

- методологические и педагогические принципы, служащие основой построения и функционирования системы развития восприятия обучаемых;
- цель и совокупность задач эстетической подготовки студента;
- содержание эстетической подготовки студента: специфические качества, отраженные в трудовой, учебной, научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, в окружающей пространственно-производственной среде, природе, человеческих взаимоотношениях, в искусстве;
- педагогические условия реализации системы: формы, методы обучения, воспитания,

самовоспитания, научно-исследовательской работы;

– управление системой в соответствии с особенностями субъектов эстетического взаимодействия (с одной стороны, это преподаватели определенных дисциплин, кураторы студенческих групп, руководители студии, научно-исследовательских кружков, с другой стороны – студенты) [6].

Проблемы теории и истории традиционных народных промыслов в процессе подготовки будущих дизайнеров должны быть предметом изучения в специальных или факультативных учебных курсах. Высокий уровень методического обеспечения системы на занятиях по истории традиционных народных промыслов предполагает включение эстетического аспекта в общие формы и методы обучения и воспитания, а также применение специальных форм и методов, ориентированных на восприятие и изучение эстетических объектов действительности, произведений народного и декоративно-прикладного искусства, активную профессионально-эстетическую деятельность, контроль и учет результатов воспитательной работы [3].

Эмоционально-эстетическому воздействию теоретических лекционных дисциплин способствуют их высокий научно-теоретический уровень; соединение научного и учебного начала; связь каждой лекции с предшествующей; систематичность в изложении; гармоническое соотношение теоретических рассуждений и фактического материала; педагогически целесообразная демонстрация наглядных пособий, экспериментов, произведений традиционного народного искусства; проблемность изложения; эмоционально-эстетическое отношение преподавателя к излагаемому материалу и студентам; культура речи преподавателя; культура его общения со студенческой аудиторией.

Следует отметить, что на занятиях по проектированию студенты обладают наиболее благоприятными возможностями для развития личности благодаря широкому разнообразию используемых приемов, технологий, материалов в учебном процессе, позволяющих каждому студенту разработать индивидуальную конструкцию, форму и декоративные элементы костюма.

Кроме того, в процессе знакомства и работы с произведениями народных мастеров студенты приобретают не только художественные умения и навыки, но и постигают специфику данного вида творчества. Перед ними открывается удивительный и неведомый мир прекрасного; они становятся свидетелями поистине мудрого и образно-философского отношения своих далеких предков к окружающей природе и вещами. К сказанному можно добавить, что взаимосвязь современного и народного, направленная на соприкосновение различных традиций, во-первых, воспитывает любовь к родному краю, во-вторых, формирует бережное отношение к творческому труду предков, в-третьих, воспитывает эстетическое отношение к миру.

Доступность восприятия в сочетании с возможностью практического выполнения образцов народного костюма, как в материале, так и в имитационных техниках, становится одним из определяющих и эффективных условий в процессе разработки и проектирования костюма.

На занятиях по проектированию должны быть созданы определенные педагогические условия, способствующие развитию художественного восприятия у будущих дизайнеров. А в частности, в процессе проектной деятельности на занятиях по проектированию следует выполнять зарисовки, эскизы костюма по памяти и по представлению, которые способствуют развитию зрительной памяти. Творческая деятельность на занятиях по проектированию способствует развитию чувствительности зрительного анализатора, который обеспечивает восприятие и передачу пропорций, особенностей соотношения объемной и плоской формы, пространственных отношений, ритма и т.д. В системе профессиональной подготовки будущих дизайнеров изучение традиций изготовления народного костюма дает возможность студентам более глубокого познания законов симметрии, ритма, цвета, пропорции и формы, формирует умения и навыки работы с различными материалами.

Приобщение студентов начальных курсов к традиционному народному искусству, на наш взгляд, целесообразно начать со знакомства с орнаментом, поскольку искусство (ремесло) орнамента с незапамятных времен является основой, фундаментом практически всех видов прикладного искусства.

Основным направлением в процессе освоения орнамента является: создание простейших композиций, разнообразие художественных решений в процессе изображения элементов орнамента, знакомство с творчеством народных мастеров, нахождение соразмерности элементов узора, взаимосвязи цветовых отношений и т.д.

В орнаменте ритм выражен через предельно ясные и четко соподчиненные акценты и повторения орнаментальных мотивов или фрагментов, просветов фона, цветовых пятен, наклонов, поворотов и т. д. Любой орнамент представляет собой форму, состоящую из отдельных элементов, ритмичную, структурированную. Поэтому ритм в орнаменте, вследствие закона зрительного восприятия, носит характер прерывного движения. Наш глаз как бы следует за размерным повтором элемента, что и определяет ритмометрический ряд орнамента.

Слово «симметрия» означает «соразмерность», что определяет гармонию в природе и искусстве. Симметрия встречается повсюду: в строении листьев и цветов растений, в облике человеческого тела и животных и т. д. Симметрию нередко можно обнаружить в живописи, скульптуре, музыке, поэзии, симметрические движения составляют основу танца. Знание

закономерностей симметричного построения декоративного изображения значимо при композиционном реалистическом изображении на плоскости [2].

Что касается понятия колорита, то студентами оно осваивается в процессе проектной деятельности или рисования с натуры, а также по памяти и воображению. Такие понятия, как ритм, пространство также осваиваются студентом в различных видах деятельности. Однако традиционное народное искусство со своим ярким своеобразием, впечатляющей искренностью и эмоциональной насыщенностью более близко студенту, чем сложные композиционно-пространственные реалистические изображения пейзажей, натюрмортов и других видов академического искусства, т. к. с «предметами декоративного искусства, игрушками, предметами быта, домашней утварью ребенок встречается с момента своего рождения и в течение жизни [4].

Студентам, овладевшим основами декоративного творчества на материале народного, затем классического и современного декоративно-прикладного искусства, легче сделать следующий шаг в освоении специфики образного языка других видов пластических искусств. В проектной деятельности посредством освоения традиционного народного искусства должны быть поставлены и разрешены следующие главные вопросы: что, как и зачем?

Восприятие произведения традиционного народного искусства начинается с вопроса «что». Производители этих видов искусств связаны с наиболее сильными зрительными впечатлениями (внешний облик предмета, материал, цвет, фактура, функция и т.д.), т. е. с первыми эстетическими переживаниями.

Вопрос «как» предполагает более пристальное всматривание в образный строй вещи, внимание к технике, в которой она выполнена (вышивка, ткачество, крой костюма, роспись, резьба по дереву, ковка и т. д.), к средствам данного искусства. Восприятие вещи помогает полнее осознать особенности образного языка традиционного народного искусства. В процессе приобщения студентов к традиционному народному искусству особо важное значение приобретает включение в драматургию занятия активных средств эмоционально-образного воздействия – слова, музыки, зрительных образов, видеофильмов и т. д. Так, на лекционных занятиях, посвященных изучению традиционного народного искусства, комплексное использование разных видов фольклора – устно-поэтического (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), а также музыкального и иллюстративного рядов – помогает осознать будущим дизайнерам нерасторжимую целостность народной культуры. Восприятие памятников народного творчества раскрывает также поэтические связи народного искусства с природой – его колыбелью.

Также одним из важных факторов считается использование иллюстративного ряда (слайд-шоу, презентации) [5]. На наш взгляд, на теоретических дисциплинах

использование иллюстрации поможет не только решить искусствоведческую задачу, но и вооружить студентов знаниями психологических особенностей восприятия произведения традиционного народного искусства, навыками научного анализа структуры художественного произведения.

Система проектной деятельности и развитие художественного восприятия посредством освоения традиционного народного искусства имеет свою специфику и может быть определена как совокупность взаимосвязанных компонентов эстетического взаимодействия (цели, задачи, содержание, формы, методы) в их последовательности, преемственности и единой направленности на особенности образного языка традиционного народного искусства, развивающих эстетическое отношение студентов к действительности и искусству с позиции гуманистического и эстетического идеала, а также повышение профессионально значимых эстетических качеств.

Студенты на занятиях по проектированию овладевают принципами декоративного обобщения (преобразуя индивидуальную конкретность реальных форм в символические знаки, уходя от изображения к его обозначению), а также закономерностями построения орнамента, основами декоративной композиции. Но главное в творчестве дизайнера – это создание новых форм в костюме, которые бы отвечали требованиям современной моды и совершенствовали внешний облик человека. Изготовление одежды в материале – основная цель художественного проектирования. Однако эта работа непосредственно связана с изображением проектируемой формы костюма. Умение грамотно и выразительно изобразить придуманную модель на бумаге в виде эскиза считается не менее важным качеством профессионального дизайнера, чем создание одежды непосредственно в материале. Сейчас уже недостаточно просто представить себе будущую модель. Это представление должно быть зарисовано, так как изображение на бумаге – необходимая часть проектирования изделия, дополняющая и проверяющая идею дизайнера. Собственно говоря, работа со швейными материалами и эскизирование – это две стороны одного процесса. Выполнению изделия в материале всегда предшествует графическая работа, т.е. изготовление эскиза. В процессе создания формы костюма все время что-то изменяется, уточняется и конкретизируется. Найденное на бумаге решение дизайнер проверяет на ткани, производит уточнение, корректировку модели, что в дальнейшем опять переносится в рисунок.

Таким образом, специфика проектной деятельности будущего дизайнера состоит в том, чтобы точнее реализовать свой замысел и создать художественный образ. Он должен вести разработку костюмной композиции параллельно и в эскизе, и в конкретном материале. Также специфика проектной деятельности в системе подготовки будущих дизайнеров заключается в направленности на особый образный строй вещи и язык традиционного народного искусства, внимание к технике исполнения прикладного искусства, к средствам данного искусства,

формирование умения увидеть, почувствовать разницу между языком традиционного народного искусства, живописи и других видов искусства.

Список литературы

1. Амиржанова А.Ш. Формирование общекультурных компетенции в профессиональной деятельности дизайнеров посредством искусства // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23541>.
2. Амиржанова А.Ш. Развитие художественного восприятия студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство» (на примере домовой резьбы): дис. канд. ... пед. наук [Текст] / А.Ш. Амиржанова. – Омск, 2009. – 163 с.
3. Ивахнова Л.А. Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства [Текст]: учебное пособие / Л.А. Ивахнова. – 2-е изд., перераб. – Омск: ОмГПУ, 2003. – С. 19.
4. Ломов Б.Ю. Формирование графических знаний и навыков у учащихся [Текст] / Б.Ю. Ломов. – М.: Изд-во Акад. Наук РСФСР, 1959. – С. 98.
5. Мельникова О.П. Роль слайдов в формировании художественного восприятия произведений изобразительного искусства у будущих учителей [Текст] / О.П. Мельникова // Формирование художественно-творческой активности студентов. – А-Ата, 1981. – С. 31.
6. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе [Текст] / А.С. Хворостов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – С. 29-67.
7. Шпикалова Т.Я. Декоративное творчество школьников и художественные народные промыслы [Текст] / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 1973. – С. 34.