

ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ

VALUE OF AESTHETIC EDUCATION IN THE FORMATION OF COMMON CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS DESIGNERS

G. Tolmacheva

Annotation

In this article found their mirror essence and summary of the traditional national art, its role and function. The author affected the problem about actuality of study and use of foundation of traditional national art in the aesthetic education and development it of the future designers.

Keywords: Traditional national art, artistic perception, aesthetic education, artistic creation, synthesis and conjoint, and, sense of style.

Толмачева Галина Васильевна

Омский

*государственный институт сервиса,
кафедра "Дизайн костюма"*

Аннотация

В статье нашли свое отражение суть и содержания традиционного народного искусства, ее роль и функция. Автор затрагивает проблему об актуальности изучения и использования основ традиционного народного искусства в эстетическом воспитании и развития художественного восприятия у будущих дизайнеров.

Ключевые слова:

Традиционное народное искусство, художественное восприятие, эстетическое воспитание, художественное творчество, синкретичность, вкус.

Мир, в котором сегодня живет человек и в котором все прибывает в движении, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующих в результате неудержимого потока информации. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в том числе и в сфере эстетической, человек обращает свой взор к истории, стремиться осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям и относит он не стареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих предков, народную эстетику.

Знакомство с чертами народного традиционного искусства способствует решению актуальных задач, стоящих перед высшей школы в области эстетического воспитания будущих дизайнеров – расширение и развитие у студентов художественных представлений, духовных потребностей, творческого воображения, навыков оценки произведений искусства, становление художественного вкуса.

У современной эстетической науки большая биография. Однако народное традиционное искусство возникло задолго до возникновения самой эстетической науки и профессионального искусства. Все профессиональное

искусство вышло из народного, которое является началом всякого искусства. Народная эстетика наиболее древняя, она первооснова и один из главных источников современных эстетических воззрений. Больше всего сохранилась она в народном традиционном искусстве, в существующих и сегодня художественных промыслах.

Искусство традиционных народных промыслов, народных мастеров – источник и образец для художников, кладезь накопленного веками художественного опыта народа, а главное – пример бесконечной доброты и заботы о людях. Созданное народом искусство – огромное национальное достояние, не утратившее своей художественной ценности и сегодня.

По нашему мнению, народное искусство – наиболее наглядный и яркий образец одухотворенности труда и его тесной связи с творческим началом. Именно таким и призван быть человеческий труд – творческим. Он должен осуществляться по законам красоты, в нем должно воплощаться эстетическое начало. И самый верный путь, предохраняющий народного мастера от ошибок и заблуждений – это обращение к принципам народной традиции, эстетики и их использование в трудовой деятельности.

Стимулирующее, конструктивное влияние народного искусства, его основных принципов, художественного

опыта способствует развитию художественного восприятия личности и придает подлинные эстетические достоинства продуктам его труда [1].

На наш взгляд, путь эстетического воспитания личности с помощью народного искусства представляется верным по двум причинам.

Во-первых, потому, что он позволяет воспитать у будущих дизайнеров определенную культуру восприятия материального мира. Человек всегда жил среди вещей и всегда создавал вещи нужные, бытовые. Но вот прошло время, и некоторые из них утратили свою функцию, как это случилось со многими произведениями народного искусства. И вдруг эти вещи с огромной силой обнаружили свою вторую функцию, сейчас основную для нас – эстетическую. Человек создавал вещи не только нужные, полезные, но красивые, выразительные. В самой близкой ему среде, в мире вещей, он был художником. Мы и сегодня живем в мире вещей, и по-прежнему это самый близкий нам мир. И, пожалуй, теперь гораздо труднее быть в нем художниками, потому что среда изменяется гораздо быстрее, чем перестраивается психология. Современный предметный мир не только изменяется качественно, он растет вместе с ростом наших потребностей. И он не должен быть хаосом. Поэтому в организации предметов, окружающих нас, и в целом среды необходим развитый эстетический вкус. Поэтому каждый дизайнер обязательно проявляет здесь свои художественные наклонности в той мере, в какой обладает ими. Именно поэтому роль народного и декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании, в развитии художественного восприятия личности просто неопределима.

Во-вторых, произведения традиционного народного искусства могут сыграть важную роль в развитии художественной культуры, в формировании эстетического вкуса к восприятию произведений "большого" искусства. Действительно, прикладное искусство своеобразно использует выразительные средства архитектуры, скульптуры, графики и живописи. Например, если рассмотреть столбчатую прялку – ассоциация с архитектурой возникает как самая первая; несомненно, и мастером руководило желание сделать прялку как чудесный резной теремок. В некоторых видах народного искусства – в гончарстве, в резьбе по дереву, камню, кости – сильнее всего звучит скульптурное, пластическое начало. Скульптурную форму дополняет живописный орнамент. В росписных изделиях основную роль играют контур, рисунок, силуэт – средства графики. Цвет играет здесь прикладную роль. А в лаковой миниатюре можно увидеть сложные цветовые вариации, наложения одного цвета на другой, богатство тональных отношений. Здесь преобладает живописное начало, хотя графическое звучание также ощущается [2].

Таким образом, важнейшая черта духовной сущности

традиционного народного искусства, выявляющая его глубокую органичность, – одухотворение материала, пробуждение его к жизни особой гармонией реальных ощущений конкретных действий, а также мифологических и эмпирических представлений.

В наши дни к мотивам русского народного творчества обращаются и современные дизайнеры. Использование элементов русского фольклора и характерных русских народных узоров в одежде вписывается в более широкое направление – "этностиль" с заимствованными деталями и предметами одежды у различных этнических групп мира, а также использование славянских мотивов восточной Европы. Интерес к богатой традиционной русской культуре присутствовал на подиумах мира давно.

"Русское" влияние на европейский костюм началось ещё в XVIII столетии. С тех пор, время от времени, оно будоражит Европу. Разумеется, для зарубежных дизайнеров, Россия – это экзотика, в их коллекциях отражено скорее впечатление от растиражированных туристических штампов: матрешки, кокошники, муфты, платки. Здесь нет и намека на глубокое исследование основ национальной русской культуры. Мы же, имея прекрасные образцы традиционного народного творчества, которые щедро представлены в музеях России, к сожалению, мало интересуемся нашей историей и традицией. Изумительные вышивки, в том числе, золотом и серебром, прекрасные кружева, великолепное ткачество – все это могло бы послужить прекрасной базой для развития национальной темы в моде. Некоторые отечественные дизайнеры достаточно интересно обыгрывают это в своих коллекциях одежды, отталкиваясь именно от традиций. Другие идут по пути зарубежных модельеров, беря за источник вдохновения сувениры с арбатских ларьков.

Увлечение русской темой в Европе в XX веке началось в 1909 году, сразу после первого Дягилевского сезона. Французский дизайнер одежды Поль Пуаре был очарован этим великолепием, и мотивы русской народной одежды зазвучали в его новых моделях, представленных публике в 1910 – 1914 году в Париже. После поездки в Россию в 1911 году он вводит в моду украинские вышивки и казацкие сапожки. После революции, с притоком эмигрантов из России, любовь ко всему русскому имела массовое распространение.

Еще один элемент русского народного костюма, теперь уже неотделимый от моды периода ар деко, – головной убор, напоминающий северный кокошник. Он полюбился русским придворным дамам еще в середине XIX века после возвращения стилизованного народного платья в придворный костюм. Впоследствии, в конце XVIII столетия, когда в России возник интерес к народному творчеству, многие художники, такие как Васнецов, Врубель, Репин, Нестеров и другие уже занимались возрож-

дением национальных традиций. Это было время русско-го ренессанса. Очень популярны в 1920–х гг. стали платья, расписанные анилиновыми красителями в стиле русского лубка, отголосок увлечения костюмами, созданными Н. Гончаровой и М. Ларионовым для балетов Дягилева. Также были чрезвычайно модными воротники–стойки, называемые "боярскими воротниками". Редкая женщина того времени не имела пальто в "русском стиле". Кроме того, из кафешантанов пришло повальное увлечение цыганскими – русскими шальями. После революции художник Н. Ламанова, до этого одевавшая императорский двор, представляет новые варианты видения одежды современной советской женщины, основанные на традиционном национальном костюме. Эта коллекция разрабатывалась для известной выставки Art Decoratifs в 1925 году в Париже, где получила Золотую медаль. Европа в то время упивалась любовью ко всему русскому, и это только сыграло на руку дизайнеру, ведь в то время в России не было в продаже практически никаких тканей, наряды для этой коллекции были исполнены из рушников, мешковины, скатертей. Ей помогали скульптор В. Мухина и крупный специалист по украинским вышивкам Е. Прибыльская [3].

В наше время традиционное искусство приобретает новые варианты воплощения. Разрушение социальной памяти ведёт к падению культуры, к потере этносом своего места в исторической цепи. Поэтому необходимо актуализировать социальную память. В таких условиях роль художника–интерпретатора становится очень важной. В современной творческой практике часто можно встретиться с интерпретацией художественного произведения, принадлежавшего прошлой культуре, и при этом не только с произведением как таковым, но и с традицией его истолкования. В декоративном искусстве интерпретация художественного произведения возникает тогда, когда имеет место оригинальное видение произведения национального, на основе образно–смысловой трактовки и как результат – это содержательная, интеллектуальная и

эмоциональная окраска, стилевая неповторимость, осуществляемая творческой индивидуальностью художника. Художник–интерпретатор является выразителем современной социально–эстетической потребности, но он может, обгоняя своё время, художественно выражать ту традицию отечественного искусства, которая ещё не оформилась, а как бы с трудом пробивается на поверхность. Создавать что–то новое на основе традиций, формировавшихся веками, особенно сложно. Но всегда есть заинтересованные люди, способные сплотить вокруг себя сильный коллектив и решить сложные задачи.

Омская школа дизайна в этом смысле не стала исключением. За прошедшее время усилиями преподавателей кафедры "Дизайн костюма" и студентов ОГИС было создано множество замечательных коллекций, уже отмеченных престижными наградами всероссийских и международных конкурсов. Погружение в мир народного творчества происходит на втором курсе. Помимо теоретических предметов, оно включает работу с творческим источником в качестве которого могут сложить – орнамент, роспись, декор и т.д., т.е. обращение к национальному костюму, разработке эскизов, выполнение проекта в материале, что впоследствии может послужить хорошей базой для создания коллекции. Яркий пример – коллекция Ольги Бояркиной "Свадьба в Малиновке" 2010 г.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что традиционное народное искусство является одним из составляющих единого образовательного процесса высшей школы искусства и остается для них притягательным и востребованным. Особенность народного искусства в том, что оно никогда не теряет связи с жизнью, остаётся современным всем эпохам, ведь в основе его такие категории как "наследие", "преемственность", "традиция", "коммуникация". Именно эти понятия продолжают действовать и по сей день, помогая будущим дизайнерам выражать нынешние социально–эстетические потребности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественная культура и развитие личности: проблема долгосрочного планирования / [Ю. У. Фохт–Бабушкин, В. Я. Нейгольдберг, Ю. В. Осокин и др.]; отв. ред. Ю. У. Фохт–Бабушкин; АН СССР, ВНИИ искусствознания М–ва культуры СССР. – М.: Наука, 1987. – 222, [1] с.
2. Беляева, Г. Г. Традиционная культура и формы ее художественного воплощения [Текст] / Г. Г. Беляева // Локальные культурно–исторические исследования. Теория и практика. – Омск, 1998. – С. 67 – 82.
3. Хан–Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна [Текст] / С. О. Хан–Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с