

РАЗДЕЛ IV. ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 371.212:7.07

Буровкина Л.А.

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению значения и роли декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности учащихся.

Ключевые слова: художественно-творческая деятельность, декоративно-прикладное искусство, стилизация, орнамент, композиция.

Художественно-творческая деятельность в известном смысле рассматривается как модель творческого процесса вообще. На всех возрастных этапах она выступает как особая форма духовно-практической деятельности, в которой происходит эмоционально-ценностное самоопределение человека, важнейшим средством приобщения его к общечеловеческим духовным ценностям через собственный опыт. В процессе художественно-творческой деятельностью осуществляется формирование эмоционального и художественного сознания учащегося, умений и навыков творческой деятельности. Потребность в художественном творчестве – это потребность в самореализации. Особое значение художественно-творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства объясняется тем, что произведения этих видов искусства позволяют воспитывать у учащихся определенную культуру восприятия материального мира, способствуют формированию эстетического отношения к действительности, в доступной форме знакомят детей с народными традициями, помогают глубже познать художественно-выразительные средства других видов изобразительного искусства. Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют освоению учащимися основ изобразительной, графической грамоты, технико-технологическими знаниями изготовления изделий декоративно-прикладного искусства, развитию творческих способностей, аналитического и образного мышления.

Декоративно-прикладная деятельность развивает и закрепляет зрительное восприятие ребенка как основополагающее для развития творчества. «Искусство рождается тогда, - писал

В.А. Фаворский, - когда человек любит делать вещи и в этих вещах передавать свою любовь к родной природе и людям»[1, 121]. Создавая изделие, например, из глины, ребенок видит этот материал, «чувствует» его своими руками, создает форму, объем, что дает возможность ощутить очертания, контур предмета, способствует развитию памяти. Расписывая изделия из глины, ребенок знакомится с динамикой, статикой, ритмом в изображениях, особенностями керамических красителей. Как при лепке из глины, так и при росписи изделий декоративно-прикладного искусства у учащихся развивается способность выделять части из целого, осознание взаимозависимости части и целого, соподчиненности по своим внутренним законам. В ходе занятий декоративно-прикладной деятельностью происходит изучение определенных правил и законов, составляющих основы декоративно-прикладного искусства: соблюдение ритма, симметрии, особенностей сочетания цвета и др. Декоративно-прикладная деятельность способствует формированию у школьников художественного вкуса. Переработка природных мотивов в декоративные требует от учащихся умения наблюдать, сравнивать объекты окружающей действительности, способности к образному мышлению, анализу и содержательному обобщению. «В процессе обобщения предметов и явлений действительности школьник одновременно отвлекается от целого ряда других их признаков, сторон, которыми они отличаются друг от друга. Такое мысленное отвлечение называется абстрагированием. Процесс абстрагирования — это познание реальности, заключающееся в обобщении предметов и явлений, выявлении общего в них отвлечения от других свойств и сторон этих предметов и явлений» [2, 41].

Переработка реальных форм, мотивов в декоративные (стилизация) способствуют выявлению выразительных средств других видов изобразительных и пластических искусств – живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Кроме того, стилизация – это умение минимальными средствами передать максимум информации, создать художественный образ, что требует определенной степени интеллектуального развития.

* © Буровкина Л.А.

При этом ребенок учится обобщать изученное и увиденное, преобразовывать окружающую действительность в художественные образы. Наблюдать за тем, как плетут свои сети пауки — ведь это искусство. Плести или вязать кружева народные мастера “научились” у паучков. Неповторимый геометрический орнамент на теле змеи, гусеницы, на крыльях бабочек, пестрый мир попугаев и других птиц, раскрытый хвост павлина, грациозный изгиб лебединой шеи, шикарная грива льва, полосы у тигра и зебры, рельефная поверхность тела крокодила, «летающие» гривы лошадей, бегущих по ковыльной степи, благоухание цветущих весенних садов, причудливость морозных узоров на стекле, закаты и рассветы, стройность берез, остроконечность гор - все это - искусство мироздания; все это - реальные мотивы, образцы для подражания, изучения, исследования, в которые включаются дети на занятиях декоративно-прикладным искусством. В результате переработки этих мотивов получают обобщенное плоскостное изображение, выполненное в определенном стиле. Стилизованный образ того или иного предмета может служить мотивом для создания декоративной композиции, орнамента.

Во время выполнения эскизов (для работы с любым материалом) у ребенка происходит тренировка пальцев при непосредственном и активном участии зрения. При этом происходит автоматический процесс самоорганизации сознания для заполнения образа на листе бумаги.

Во время лепки происходит процесс моделирования изделия в сознании ребенка. Происходит обратная связь. Эта обратная связь более информативна, она активно помогает развиваться тактильным рецепторам. В процессе этой работы происходит не только тренировка детской руки, но и развивается мышление от абстрактного к конкретному. Таким образом, обучение декоративно-прикладному искусству приводит к более интенсивному и интеллектуальному развитию ребенка.

Вместе с этим можно утверждать, что декоративно-прикладная деятельность развивает творческие способности, абстрактное мышление, расширяет диапазон восприятия окружающего мира и служит развитию интеллекта ребенка.

Изучая произведения народного декоративно-прикладного искусства, учащиеся узнают об истории их создания, могут реконструировать социально-историческую и культурную среду, в которой они были созданы. В этой связи мы должны помнить, что перед нами всегда стояла и стоит задача – сохранить все обретенное на протяжении веков богатство культуры, заключенное и в духовном развитии личности. Корни искусства (в том числе и декоративно-прикладного) «находятся не в нем самом, а в современном ему обществе и воз-

рождение или упадок его есть возрождение или упадок прежде всего самого общества» [3, 52]. Использование традиций декоративно-прикладного искусства – это не возвращение назад. Каждым отдельным художником «все» постигается через «себя», и определяет собой как подход к эстетическому наследию прошлого, так и те требования, которые предъявляются к искусству современному» [3, 53]. «Ни одна из великих эпох в развитии культуры не может быть воссоздана заново... Но само воспоминание о гениальных творениях далеких предшественников, попытка проникнуть в суть их замыслов и обретений плодотворны. Творческие уроки прославленных мастеров прошлого могут служить для обогащения художественного видения и мышления, помогать в постижении величия и красоты природы и человека,... могут способствовать лучшему овладению профессиональными навыками» [3, 366].

В современном подходе к воспитанию как формированию культуры и нравственности подрастающего поколения педагогическая наука выделила ее базовую основу: сохранение совокупного духовного опыта человечества; диалог между различными культурами и народами. Современные школьные программы предполагают знакомство детей с основами народных промыслов России. Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства дает возможность детям понять эстетические представления народа, специфические региональные черты, эстетическую ценность декоративно-прикладного искусства. В процессе освоения различных видов декоративно-прикладного искусства учащийся имеет возможность самостоятельно использовать усвоенные ранее знания и умения, осуществить их комбинирование и перенос из одного вида деятельности в другой. Каждый этап предполагает активизацию различных способов общения ребенка с декоративно-прикладным искусством, направленных на развитие познавательных и творческих способностей, способности проектировать свою деятельность. На занятиях декоративно-прикладного искусства, составляя эскизы, учащиеся познают законы композиции, продолжают овладевать навыками работы с акварельными, гуашевыми, акриловыми красками, тушью, изучают орнаменты русского и других народов. Образцы народных орнаментов позволяют познакомить учащихся с примерами синтеза эстетического и функционального в создании художественной вещи, объяснить, что каждое изделие создается человеком для человека и живет в тесном взаимоотношении с другими вещами. Такова одна из глубинных связей народного искусства и образования. Народное и современное декоративно-прикладное искусство вызывает оп-

ределенное мироощущение, способствует нравственному, патриотическому, художественно-эстетическому воспитанию личности. Занимаясь декоративно-прикладной деятельностью, учащиеся приобретают практические навыки, соединяя профессиональные приемы с собственной художественной выдумкой, а это способствует выявлению их творческих способностей. В детстве именно художественно-творческая деятельность дает возможность ребенку наиболее легко выразить то, что им владеет. Стремление воображения воплотиться в реальность – это и есть основа и начало творчества. В развитии детского художественного творчества необходимо соблюдать принцип свободы деятельности, который является неременным условием всякого творчества. Гете писал, что человек, «творя одно, творит все... в этом одном, в совершенстве. И тогда он даже ремесло превращает в искусство» [4, 316].

Детские работы всегда поражают нас своей яркостью, красочностью и особым жизнеутверждающим характером, делающие нашу жизнь красивей, уютней и теплее. Влияние декоративно-прикладного искусства на сознание учащихся основывается на закономерностях эстетического воспитания и художественного образования личности. Декоративно-прикладное искусство является одним из видов художественного творчества в области пространственных искусств. В нем проявляются закономерности эстетического отношения человека с действительностью, у него общие черты со скульптурой, живописью, архитектурой, музыкой, танцем. Прежде всего, это общность социально-исторических и психологических зако-

номерностей и проявлений прекрасного, выступающего центральной эстетической категорией, ибо «высокая оценка искусства определяется тем, что оно помогает человеку понять мир и самого себя, а также показывает ему, что он понял и что считает истинным» [5, 383]. Занятия декоративно-прикладным искусством развивают творческое воображение, способствует логическому, интеллектуальному мышлению, стимулируют творческую деятельность ребенка, что повышает интерес к учебе в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мастера искусства об искусстве. – М.-Л., 1936. – С. 121.
2. Кузин В.С. Особенности обучения изобразительному искусству в школах / В.С. Кузин. – М., 1977. – С. 41.
3. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX-начала XX века. – М.: Искусство, 1991. – 396 с.
4. Гете. Избранные философские произведения / Гете. – М., 1964. – С. 316.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. Пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.

L. Burovkina

ARTS AND CRAFTS ROLE IN THE ORGANIZATION OF IS ART-CREATIVE ACTIVITY OF PUPILS

Abstract. The article is devoted to the sense and role of decorative and applied arts examination in students' artistic and creative activity.

Key words: artistic and creative activity, decorative and applied arts, stylization, ornament, composition.

УДК 18::37.01

Галкина М.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ РОЛИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА*

Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации роли народного искусства как базового явления для образовательного и воспитательного процесса, направленного на формирование истинных ценностей учащихся.

Ключевые слова: этническая принадлежность, динамика культуры, оптимизация, вариативность.

Народное искусство, как и искусство вообще, многофункционально, и одна из функций –

воспитательная. В народном искусстве заложены большие воспитательные возможности, которые до сих пор не реализуются в полной мере.

Народное искусство, являясь первоосновой профессионального искусства, способствует формированию художественного вкуса, основных эстетических критериев, развитию эстетического отношения детей к профессиональному искусству, природе, окружающей действительности.

Это и календарно-обрядовая культура, семейно-обрядовая культура и важнейшие моменты жизненного цикла человека, культурное на-

* © Галкина М.В.