

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ХГФ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА)

*Работа представлена кафедрой методики преподавания художественно-графических дисциплин Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева.
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. В. Корешков*

В статье анализируются развивающие возможности декоративно-прикладного искусства, педагогические основы использования национального костюма как средства развития специальных способностей студентов художественно-графического факультета.

The developing possibilities of decorative-applied arts, the pedagogical bases of using a national costume as a means of developing special skills of students of decorative and graphic departments are analysed in the article.

Развитие художественных способностей в системе профессиональной подготовки обеспечивается целостностью образовательного процесса и невозможно без освоения специального опыта, национальных традиций прошлого. Образование выступает фактором реального сохранения уникальных, выработанных многовековой практикой способов грамотного взаимодействия человека с традиционной культурой этноса. В связи с этим особое значение приобретает обращение к истокам национальной культуры,

изучение этнотеоретического материала, овладение мастерством традиционных ремесел региона. Включение регионального компонента в обучение по курсу декоративно-прикладного искусства становится одной из образовательных линий в системе профессиональной подготовки студентов.

Как обязательная составляющая государственного стандарта, национально-региональный компонент способствует развитию личностных качеств, помогает глубже подходить к социальным и эко-

номическим проблемам региона и позволяет студентам активно включаться в практическую деятельность [3].

Одним из видов народного декоративно-прикладного искусства, развивающего художественные способности в области создания одежды, является национальный костюм карачаевцев и балкарцев. Изучение подлинников народной одежды или их репродукций имеет важное значение в работе со студентами. Именно образцы женского национального костюма карачаевцев и балкарцев могут быть предъявлены студентам в качестве художественных произведений высокого уровня.

Творческая деятельность студентов в процессе изучения и моделирования национального женского костюма предусматривает работу в разных видах, на плоскости и в объеме: рисование, аппликация, создание образцов костюма или макетирование. Каждому из этих видов соответствуют свои материалы, своя техника и свой способ создания изображения. Работа с разными материалами расширяет представления студентов об их художественных возможностях, о способах преобразования и использования в различных композициях, развивает специальные умения и навыки.

Появление первоначального замысла – это важный этап творческой деятельности, требующий от студентов напряженной работы воображения. В процессе возникновения замысла необходимо ориентировать студентов на предварительное накопление материала: выполнение зарисовок, изучение образцов одежды, в процессе чего они приобретают навыки творческой трансформации исходного материала, поскольку формы народного исторического искусства, существующие в природе, должны переосмысливаться и творчески перерабатываться. В основе творческой трансформации источников

лежит работа продуктивного ассоциативно-образного мышления.

В процессе декоративной интерпретации и стилизации формы костюма ярко видна динамика аналитического процесса. Декоративная интерпретация ведет к художественно-образной выразительности формы костюма при художественно-композиционном обобщении.

Активный поиск и выбор тона, цвета, формы и т. д. в процессе изучения и моделирования национального костюма на занятиях декоративно-прикладной деятельностью способствует развитию анализа и сравнения. Сравнение позволяет вести поэтапный творческий отбор главного, творчески перерабатывать накопленный материал, помогает отвлечься от мелочей, деталей. Развитие специальных способностей на занятиях декоративно-прикладной деятельностью проявляется в умении выявлять общие типические черты, т. е. художественное обобщение позволяет раскрыть закономерные связи между изучаемыми явлениями.

Применение метода обобщения в работе над костюмом позволит студентам подняться на уровень художественного анализа и добиться необходимой выразительности произведения.

Умение мыслить образами является основой творческой деятельности художника, т. е. творческое образно-ассоциативное мышление является главным мыслительным процессом в декоративно-прикладных видах искусства.

В восприятии целостного образа ансамбля костюма проявляется принцип контраста. Как результат, возникает представление об образе текучего стройного ансамбля одежды. Представления возникают по принципам ассоциации и аналогии, преобразовываясь впоследствии в конкретные образные формы.

Использование этих принципов ведет к реализации замыслов воображения, ко-

торые первоначально воплощаются во время промежуточного этапа эскизирования.

Эскизы костюма на занятиях ДПИ должны быть выразительными по содержанию и декоративны по форме и соответствовать следующим требованиям: плоскостной характер изображения; художественное обобщение и орнаментальная трактовка форм; подчеркнутый ритмический строй элементов, образующих композицию и ее декоративность; условно-декоративный характер цветового решения композиции; лаконичность при выборе изобразительных средств.

Стилизация и символика играют большую роль в ансамбле костюма. Изображение предметов реального мира с помощью стилизованных геометрических элементов характерно для исторического, народного и современного костюма [2].

При введении символики в ансамбль национального костюма студенту необходимо четко представлять, какова роль каждого знака, символа, как он объединяет в ансамбль все детали костюма, имеющие определенное функциональное назначение. Стилизация и декорирование на занятиях по декоративно-прикладному искусству в процессе работы над костюмом способствуют развитию продуктивного образно-ассоциативного воображения.

Декоративная интерпретация и стилизация в процессе создания костюма необходимы для системного анализа, обобщения формы, выявления наиболее существенного и важного в художественном образе с точки зрения культурно-эстетической значимости. Эти способности также проявляются и формируются в ритмической организации целого в ансамбле костюма, где особенно важно умение подчинить каждый декоративный и изобразительный элемент композиции.

Решение творческих задач на занятиях декоративно-прикладным искусством по созданию орнамента, декоратив-

ной интерпретации натуры, выполнение композиции в материале, эскизов предполагает развитие понятийного и образно-ассоциативного мышления.

Зрительная память как одна из составляющих специальных способностей студентов художественно-графических факультетов определяет успешность творческой деятельности и развивается в декоративно-прикладной деятельности в процессе работы над костюмом.

На основе жизненных впечатлений, накопленных знаний, опыта, на основе их осмысления создаются новые художественные образы. Совокупность зрительных впечатлений, получаемых при непосредственном восприятии образцов народного декоративного творчества, создаст полноценные образы для воплощения в художественном произведении [1]. Работа по памяти является необходимым условием при разработке художественного образа костюма. При этом оригинал проходит через память, отсеиваются незначительные детали, создаются оригинальные неповторимые образы.

Развитие специальных способностей требует от студентов на занятиях по декоративно-прикладному искусству работу по представлению. При этом в ходе воспроизведения в материале форм, деталей в произвольном пространственном положении развиваются с наибольшим эффектом творческие способности студентов.

Занятия по изучению и моделированию национального костюма развивают способность видеть прекрасное, формируют эстетические чувства. Свообразие проявления эстетических чувств в процессе изучения национального костюма карачаевцев и балкарцев заключается в том, что процесс творческой работы над декоративным образом будущего изделия и переживания, эмоции, чувства, возникающие в процессе творческой деятель-

ности, очень тесно взаимосвязаны, взаимодополняют и взаимовлияют друг на друга. В процессе эстетического развития личность развивается и эмоционально, приобретает умение видеть мир во всем многообразии цветов, восприятие подлинников народного искусства благоприятствует развитию эстетического восприятия и может стать стимулом для создания нового неповторимого художественного образа.

К практическим компонентам специальных способностей студентов ХГФ, без развития которых невозможно создание новых художественных произведений, относятся высокая природная чувствительность зрительного анализатора и сенсомоторные качества художника [4].

Декоративно-прикладная деятельность способствует развитию чувствительности зрительного анализатора, который обеспечивает восприятие и передачу пропорций, особенностей объемной и плоской формы, пространственных отношений, ритма, цвета, гармоничности тона и цвета и т. д.

Сенсомоторные качества художника очень важны при создании национального костюма, которые связаны с действиями, движениями человека и обеспечивают быстрое и точное усвоение технических приемов формообразования, декорирования костюма, обеспечивая воспроизведение авторского замысла.

В декоративно-прикладной деятельности при развитии специальных способ-

ностей студентов большую роль играет связь между способностями, умениями, знаниями и навыками (графические умения, художественные способности).

Усвоение знаний о законах композиции, перспективы, цветоведения, светотени, овладения студентами четкостью сенсомоторных качеств, твердость и уверенность движений предопределяют развитие художественных способностей студентов на занятиях по декоративно-прикладному искусству в процессе моделирования национального костюма.

Декоративно-прикладная деятельность требует от студентов наличия волевых качеств, которые содержат в себе огромную эффективную силу творчества. Успешное практическое воплощение в процессе занятий декоративной деятельностью художественного замысла зависит от проявления таких волевых качеств человека, как целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, самообладание, терпение, выдержка и т. д.

Таким образом, на занятиях по декоративно-прикладному искусству в процессе изучения и моделирования женского национального костюма карачаевцев и балкарцев у студентов развиваются продуктивное образно-ассоциативное мышление и воображение, эмоционально-ассоциативное восприятие, свойства зрительной памяти, а также способности к плоскостному орнаментальному видению, декоративной интерпретации и стилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беджанов Ю. К. Народное декоративно-прикладное искусство. Карачаевск, 1994. 100 с.
2. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. пособие для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования. 2-е изд., стер. М.: Изд. центр «Академия», 2004. 184 с.
3. Ершова М. А., Тамбиев Б. Н. Национально-региональный компонент в содержании специализации 030815 – декоративно-прикладное искусство на примере золотого шитья горских народов Карачаево-Черкесии: Учеб. пособие. Карачаевск, 2003. 92 с.
4. Кузин В. С. Психология: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АГАР, 1997. 304 с.