

Дмитриева Наталья Юрьевна
Natalya Dmitrieva

доцент кафедры психологии и педагогики детства Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева
кандидат философских наук
Associate Professor,
Department of Psychology and Pedagogy of Childhood, KSPU named after V.P. Astafiev
PhD in Philosophy
e-mail: n.yu.dmitrieva@list.ru

ИСКУССТВО ОРНАМЕНТА КАК СРЕДСТВО СМЫСЛОВОГО СТАНОВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ КАРТИНЫ МИРА ДОШКОЛЬНИКА

The art of ornament as a means of semantic formation of the fundamental categories of the picture of the world of the preschooler

Ключевые слова: орнамент, орнаментальная композиция, ритм, симметрия, текст, знак, значение, смысл, культура, изобразительная деятельность дошкольников.

Keywords: visual activity of preschool children, ornament, ornamental composition, rhythm, symmetry, text, sign, meaning, meaning, culture.

Аннотация. Основываясь на эстетическом способе формирования целостной картины мира ребенка в статье доказывается, что специально организованная художественная деятельность по творческому созданию орнаментальной композиции, восприятию искусства орнамента как художественной модели мирового порядка, освоению законов его построения может стать уникальным образовательным пространством в освоении дошкольником основополагающих категорий физической и нравственной картины мира – понятий «время», «пространство», «жизнь и смерть», «добро и зло» и т.д. Процесс художественного освоения орнамента как многоуровневого художественного текста способен стать средством смыслового становления фундаментальных категорий картины мира дошкольника, его вхождения в пространство общечеловеческих культурных ценностей.

Abstract. Based on the aesthetic method of forming a holistic picture of the child's world, the article proves that specially organized artistic activities for the creative creation of an ornamental composition, the perception of the art of ornament as an artistic model of the world order, the development of the laws of its construction can become a unique educational space in the development of preschool children of the fundamental categories of the physical and moral picture of the world-the concepts of "time", "space", "life and death", "good and evil", etc. The process of artistic development of the ornament as a multi-level artistic text can become a means of semantic formation of the fundamental categories of the preschool child's worldview, its entry into the space of universal cultural values.

Дошкольное художественное образование, к сожалению, зачастую не реализует в достаточной мере потенциал развития ребенка средствами изобразительного искусства. Обширные возможности становления целостной личности, ее эмоционального и интеллектуального богатства, формирования духовно-нравственных основ в процессе творческой деятельности и

художественного восприятия не всегда находят свое воплощение на занятиях искусством. Общение ребенка с миром прекрасного, как правило, сводится к практическому выполнению графических образов той или иной сложности без какого-либо посильного осмысленного погружения в содержание видов, жанров искусства, инициированных педагогом рассуждений и размышлений о значениях и смыслах того или иного произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. До сей поры достаточно распространено применение педагогами дошкольного образования методики ведения занятий, сводящегося лишь к копированию образца рисунка, предложенного воспитателем.

Цель исследования – выявить образовательные возможности искусства орнамента в дошкольном художественном образовании как способа смыслового становления фундаментальных категорий картины мира дошкольника.

Теоретической базой исследования послужили монографии отечественных исследователей С. С. Алексеева [1], С. С. Афонькина [2], Л. М. Буткевича [3], В. Л. Вересневой [4], В. Г. Власова [5], Ю. Я. Герчук [6], Л. П. Светловой [9], Т. М. Соколовой [10], посвященные искусству орнамента.

«Личность начинается с детства». Картина мира человека как структурированная система представлений, понятий, умозаключений об окружающем мире, себе самом и своем месте в мире начинает складываться в дошкольном возрасте. Детство – период, в котором определяются и закрепляются фундаментальные понятия физического и нравственного бытия: жизнь и смерть, добро и зло, время, пространство, правда и ложь, движение и статика, и т.д. [7, с.9]. Первичные представления дошкольника о свойствах и отношениях окружающего мира и себе самом еще неопределенны. Ребенок не в состоянии зафиксировать их вербальным образом, дать им развернутую и точную характеристику, но даже в таком виде они выполняют смысложизненную функцию в организации мышления ребенка и становлении его картины мира [8].

Процесс формирования картины мира дошкольника имеет ярко выраженную эмпирическую характеристику. Это напрямую связано с особенностью наглядно-образного мышления ребенка, возможностью и необходимостью воспринимать, перерабатывать и осмысливать окружающую действительность в образной форме, визуальным, аудиальным, тактильным и другими языками синтетического мышления. В связи с этим особую значимость в становлении картины мира дошкольника приобретает его эстетический опыт как реципиента художественного пространства, так и субъекта посильной практической творческой деятельности. Картина мира ребенка формируется как эстетическая по своему определению. Е.М. Торшилова утверждает, что основанием для интеграции, систематизации и структурирования представлений и понятий об окружающем мире и себе самом в целостную картину мира для ребенка выступает категория «эстетическое» [11].

Мир эстетического по своему онтологическому основанию является пространством явления в чувственных образах языка искусства основополагающих истин – ценностей духовно-нравственного порядка, которые транслируются и передаются из поколения в поколение, от эпохи к эпохе. Искусство как уникальная онтологическая форма существования логоса в чувственной форме всегда будет

оставаться опережающей познавательной формой в поисках смыслов мира и смыслов существования человека в сравнении с наукой. Уникальность произведения искусства как художественного текста в отличие от научного текста, изложенного вербальным языком, состоит в том, что сущности разного порядка в произведении искусства явлены в доступной восприятию реципиента чувственной (образной) форме. Целостность идейного содержания (логоса) и его чувственного явления в каждом произведении искусства уникальна и неповторима. Восприятие смыслов идейного содержания подлинного произведения искусства открыто для самого разного уровня восприятия, которое напрямую связано с жизненным опытом реципиента. Результат этого диалога каждый раз будет единственным, уникальным и неповторимым.

Одним из уникальных форм осмысления ребенком устойчивых категорий картины мира может стать знакомство с искусством орнаментальной композиции. В эстетике орнамента проявлены основополагающие категории бытия: физические и нравственные каноны, смысл и место человека в мироздании. Орнамент – самый древний вид декоративно-прикладного искусства и искусства вообще. В художественной культуре каждой эпохи, стиля, народа существует свое неповторимое искусство орнамента, которое в предельном выражении выступает умозрительным символом вселенной.

Орнамент всегда носит прикладной характер и связан с назначением и формой определенной вещи. Функциональная вещь с определенным образом нанесенным на нее орнаментальной композицией становилась носителем целостной картины мира – художественным текстом, в котором зафиксированы слысложизненные законы человеческого и космического бытия, определено место человека в мировом порядке.

Вне зависимости принадлежности орнамента к какой-либо исторической эпохе, периоду, стилю основные законы его построения неизменны. К такого рода константам орнаментальной композиции относятся ритм, симметрия, композиционный центр, закон равновесия. Константой в композиционном строе орнамента выступает и способ его расположения. Орнамент всегда строится в круге, квадрате или полосе, выражая тем самым идею абсолютного центра (начала), бесконечности, цикличности бытия и мирового движения. «Моделируя мир, орнамент предстает формой художественного движения, рациональным и выразительным способом изображения мудрости порядка и логики гармонии в мире, в строении природы, человека, вещей, времен года, состояний, настроений» [7, с 33].

Специально организованная художественная деятельность дошкольника по восприятию искусства орнамента, освоению законов его построения и творческому созданию орнаментальной композиции может стать уникальным образовательным пространством в освоении таких категорий в картине мира ребенка как «жизнь», «цикличность», «ритм», «симметрия», «единство противоположностей», «движение».

В самом доступном материале дети младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, чередуя разные по форме, размеру или цвету элементы,

способны к выполнению творческой орнаментальной композиции. Она может быть решена в рисунке графическими материалами или в технике аппликации (динамичной аппликации). Это могут быть простые геометрические фигуры или силуэты растений, фруктов, овощей, животных уже выполненные педагогом из цветной бумаги для детей младшего возраста или нарисованные, а затем вырезанные детьми среднего и старшего дошкольного возраста и выложенные в определенной очередности и последовательности.

Педагог, предлагая ребенку найти творческое решение задачи построения простейшей орнаментальной композиции, приводит примеры ритмического движения из окружающего мира (чередование шагов правой и левой ноги при ходьбе, смена дня и ночи, света и темноты, тепла и холода и т.п.). Для детей старшего дошкольного возраста примеры могут носить и нравственную характеристику (смена радости и печали, дружбы и вражды, порядка и беспорядка, добра и зла и т.д.). Педагог может предложить детям самим отыскать подобного рода примеры.

Простейший орнамент с чередованием четырех различных элементов по форме, размеру или цвету можно составлять не только в полосе, но и в круге, сравнив движение по умозрительному кругу, например, четырех времени суток, когда утро, пройдя день, перейдет в вечер и станет ночью, а ночь, в свою очередь, непременно перейдет в новое утро и т.д. Орнаментальной композицией из четырех элементов, ритмично сменяющих друг друга, можно объяснять цикличность движения времен года и смену возраста человека (весна/детство, лето/молодость, вечер/зрелость, ночь/старость). Для детей младшего возраста подобное задание может включать только два элемента и умозрительно представлять смену двух периодов, например, дня и ночи или солнца и дождя и т.д.

Каждая орнаментальная композиция содержит в себе симметрию. Получить деление полосы, круга или квадрата на симметричные части в процессе изобразительной деятельности детей легко при помощи сложения фрагмента бумаги посередине в разных направлениях. Таким образом, можно получить деление основы орнаментальной композиции на две, четыре, восемь или шестнадцать разнозначных симметричных друг другу частей. Объяснение педагогом необходимости симметричного заполнения противоположных друг другу фрагментов композиции возможно объяснить примерами из окружающего мира. Симметрия – основное свойство абсолютного большинства живых существ. Самый доступный и наглядный пример – это человеческая фигура и человеческое лицо. Такого рода наглядность в рисунке орнаментальной композиции ненавязчиво подводит ребенка к понятию симметрии в окружающем мире. Для детей старшего школьного возраста можно привести в пример симметричные категории нравственного содержания (любовь и ненависть, добро и зло, свет и тьма, правда и ложь и т.д.).

Одно из основных законов орнаментальной композиции – выделение композиционного центра. Построение даже самого простого орнамента в круге или квадрате с необходимостью потребует выделения центра композиции центральным элементом, отличным от остальных цветом, формой или размером. Пример

орнаментального композиционного центра педагог может привести из окружающих бытовых вещей (тарелка, часы, люстра и т.д. и т.п.) или примеров живой природы (строение цветка), попросить детей самим отыскать подобного рода примеры в окружающем их мире.

С детьми среднего и старшего дошкольного возраста примеры композиционного центра можно отыскать в более сложных явлениях физического мира (например, солнечная система), в организации жизни социальных (общественных) насекомых (муравьи, осы, пчелы и т.д.), социальной жизни животных. Поразмьшлять с детьми о нравственных качествах человека, который становится «композиционным центром» в компании друзей, ровесников.

Система визуального порядка орнаментальной композиции, выраженная в организации поверхности посредством закономерного расположения элементов, не допускает возможности пересечения, наложения одного мотива на другой, которое выражало бы их «столкновение», «борьбу» за местоположение или значимость в общем строе композиции. Эту особенность искусства орнамента можно рассмотреть с детьми старшего дошкольного возраста на примере человеческих взаимоотношений, обсудив уникальность, важность и необходимость каждого человека в группе, коллективе людей.

Организация занятий по освоению искусства орнаментальной композиции невозможно без знакомства с примерами декоративно-прикладного искусства народных промыслов России. Обязательной составляющей знакомства с примером того или иного промысла должно стать рассуждение о символическом значении элементов мотива росписи.

Задача педагога состоит в умении в процессе художественного восприятия детьми произведений декоративно-прикладного искусства донести смысл и назначение стилизации мотивов орнаментальной композиции. Каждый стилизованный растительный, животный мотив в структуре орнамента не реалистически изображенный предмет объективного мира вокруг, а знак, содержащий определенного рода значение. Составление мотива орнамента как знака с обязательной необходимостью требует его стилизации.

Педагог с детьми рассуждает о значении изображенных цветов, плодов, птиц, животных в мотивах Хохломской, Мезенской, Городецкой росписи и т.д., выслушивая предложения детей, задавая вопросы о высказанном суждении, предлагая свои варианты значений стилизованных мотивов. Размышления детей о значении отдельного мотива, их сочетании неизменно приведет к разговору о плодородии, дружбе, гармонии всего сущего в окружающем мире, красоте, согласии, возрождении, понятии семьи, добра и т.д.

Особого внимания на того рода беседах заслуживает цветовая гамма орнаментальной композиции народных промыслов. Педагогом может быть инициирована беседа о значении цветов в искусстве того или иного орнамента: например, что может означать красный, золотой и черный цвета Хохломской росписи по отдельности и в сочетании друг с другом. Какие другие цвета и их сочетания предложил бы каждый из детей и почему.

Важно не перегрузить детей историко-искусствоведческой информацией о символике того или иного мотива, цвета, истории промысла, оставить пространство для непосредственного переживания и размышления детей о воспринимаемом предмете декоративно-прикладного искусства, виде орнаментального искусства.

После подобных бесед-размышлений о символическом строе орнаментального искусства на примере народных промыслов России возможно предложить детям попробовать составить свои элементы орнамента, рассказав их о значении каждого из придуманных им элементов.

Силуэтами для выполнения практических заданий дошкольников могут стать предметы посуды или одежды, мебели. Орнаментальную композицию ковра можно выполнять в парах, группах.

Наглядные визуальные примеры ритма, симметрии, композиционного центра отчетливо видны в структурных составляющих каждого традиционного танца, в своей основе являющегося разворачивающуюся во времени и пространстве орнаментальную композицию. Знакомство с понятием ритма, симметрии дошкольников возможно продолжить и на музыкальных занятиях, обратив внимание на чередование сильных и слабых долей в музыкальных произведениях, разнообразие ритмической основы в произведениях разных жанров (марш, вальс, полька и т.д.) с обязательным поиском аналогий ритмического движения в физических явлениях окружающего мира и умозрительных примерах эмоционального характера, категорий нравственного содержания.

Каждое подлинное произведение искусства – это художественный текст, составленный из многоуровневой системы знаков и их значений. Искусство орнамента – одно из самых древних, лаконичных и содержательно емких художественных текстов, содержащих в себе информацию о смысло-жизненных основах бытия, физическом и нравственном мироустройстве, представления о месте и назначении человека в космическом мировом порядке. Изложенные художественным языком орнаментального искусства понятия о добре и зле, жизни и смерти, пространстве и времени, цикличности всего сущего – основополагающих категорий каждой цивилизации и мировой культуры в целом через выстроенный педагогом диалог ребенка и произведения орнаментального искусства в образовательном пространстве становятся для маленького зрителя не суммой определенного рода знаний, но живым во всем многообразии и богатстве смыслом.

Представленные образовательные возможности искусства орнамента на занятиях изобразительной деятельностью в дошкольном возрасте как способа смыслового становления фундаментальных категорий картины мира ребенка может послужить методическим подходом при разработке занятий по изобразительному искусству в разных возрастных группах дошкольных образовательных организаций. Полученные выводы могут быть использованы в научных исследованиях по педагогике искусства. Осмысленное знакомство со знаковой природой искусства в диалогическом процессе общения с художественными произведениями, посильной творческой деятельности, выстроенных в рамках образовательного пространства, способно открывать

маленькому зрителю и рисовальщику возможность размышления о понятии человека, его нравственном наполнении, вневременных ценностях человечества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, С.С. Архитектурный орнамент [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: Госстройиздат, 1954. – 135 с.
2. Афонькин, С.Ю., Афонькина Е.Ю. Орнаменты народов мира: Практическое пособие [Текст] / Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. - СПб.: Кристалл, 1998. – 272 с.
3. Буткевич, Л.М. История орнамента: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений по спец. 030800 «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. – М. : Владос, 2003. – 267 с.
4. Береснева, В.Я. Симметрия и искусство орнамента / В.Я. Береснева, И.М. Яглом // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Науч. совет по истории мировой культуры. – Л., 1974. – С. 274–289.
5. Власов, В.Г. Стили в искусстве [Текст] / Власов В.Г. Ч. 1. - СПб.: Кольна, 1995. — 672 с.
6. Герчук, Ю.Я. Что такое орнамент? [Текст] / Герчук Ю.Я. - М.: Галарт, 1998. – 326 с.
7. Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области «Художественно—эстетическое развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО [Текст] / Лыкова И.А. М.: ИД «Цветной мир», 2014, - 144 с.
8. Поддьяков, Н.Н. Психическое развитие и самосознание ребенка от рождения до шести лет. Новый взгляд на дошкольное детство [Текст] / Поддьяков Н.Н. СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, Образовательные проекты, Речь; М.: Сфера, 2010, – 143 с.
9. Светлова, Л.П. Азбука орнамента [Текст] / Светлова Л.П.. - М.: Гном-Пресс, 1998, – 128с.
10. Соколова, Т.М. Орнамент - почерк эпохи [Текст] / Соколова Т.М. - Л.: Аврора, 1972, – 170 с.
11. Торшилова, Е.М. Интеллектуальное и эстетическое развитие: история, теория, диагностика [Текст] / Торшилова Е.М. – Дубна: Феникс++, 2007. – 240 с.