

классическое наследие

Ермолаева Марина Борисовна,

аспирант ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»,
старший преподаватель кафедры дизайна и МПО
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»,
г. Чебоксары
marbor@mail.ru

Традиции народного искусства в процессе обучения основам дизайна

В словаре «Культурология XX век» понятие традиции определяется как «социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Традиция включает в себя объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности), процессы социокультурного наследования и способы этого наследования. В качестве традиции выступают определенные культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и т. д. Традиции присутствуют во всех социальных и культурных системах и в известной мере являются необходимым условием их существования. Особенно широка их сфера в архаических и докапиталистических обществах. Традиции присущи самым разным областям культуры, хотя их удельный вес и значение в каждой из этих областей различны; наиболее важное место они занимают в религии» [12].

Традиции в народном искусстве наиболее ярко выражены и устойчивы в XVII–XIX веках, когда в течение длительного времени сохранялось единство духовных ориентиров и уклада жизни людей. Такая традиция освящалась, поддерживалась религией, частично принимала форму канона. Но даже в этих условиях в художественной практике происходили изменения – постепенные, часто произвольные, связанные с изменением условий жизни, развитием техники и технологий. Изменения и трансформации становятся очевидны впоследствии, когда исследователь получает возможность окинуть отдаленным взглядом историю искусства определённого периода. Проблема художественного образования на современном этапе, рассматриваемая нами, заключается в реализации

преемственности традиций народного искусства в процессе обучения основам дизайна, подготовке творческой личности как носителя культуры, профессионально использующего весь потенциал народных традиций в своем творчестве. В этой связи представляется необходимым обратиться к определению содержания категории «традиция».

Многие выдающиеся ученые, художники-педагоги изучали наследие прошлого, отбирали лучшее, находили свои оригинальные пути и методики работы с молодежью, в системе средней и высшей школ. Значительные достижения в этой области принадлежат К. В. Чистову, П. П. Чистякову, Д. Н. Кардовскому, Г. Н. Исаенко, А. А. Кывырялг.

С середины XX в. мы встречаемся с множеством реальных попыток поиска новых точек зрения отношения к традициям и их применения в образовательной и профессиональной деятельности. Человечество накопило знания о способах деятельности, но для усвоения и трансляции традиций недостаточно знаний о них, необходимо усвоить опыт их внедрения и реализации на практике. По мере накопления опыта, знаний, умений по усвоению новых способов художественной деятельности появляется элемент реализации нового действия на основе уже сохранных базовых компетентностных знаний обучающегося при закреплении этапов прохождения.

Поскольку процесс духовного, созидательного производства характеризуется многообразием свойственных ему отношений, обуславливается необходимость преемственной связи культуры каждой новой формации с совокупностью ранее возникших отношений духовного производства, распределения, общения и потребления. Преемственность означает опору на собственные силы, на свой жизненный потенциал, который в свою очередь должен опираться на отработанные временем и ценностными нормативами критерии.

Усвоение методов профессиональной деятельности – основная и особая область высшей школы, где теоретические знания и практические умения становятся профессиональными навыками выпускников и передаются ими дальше. Культурные традиции, передаваясь от поколения к поколению, совершенствуются, оттачиваются, становятся все более «человечными» и существенными. К. В. Чистов писал: «Термины “культура” и “традиция” в определенном теоретическом контексте синонимичны или, может быть, точнее – почти синонимичны. Термин “культура” обозначает сам феномен, а “традиция” – механизм его функционирования. Проще говоря, традиция – это сеть (система) связей настоящего с прошлым, причем при помощи этой сети совершаются определенный отбор, стереотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспроизводятся» [11].

Традиции и новаторство (от лат. «предание, передача» и «обновление, изменение») – две взаимосвязанные стороны исторического развития искусства вообще и народного искусства в частности. Подобно всякой развивающейся системе, искусство в каждый момент своего существования изменяется – должны обновляться и методы обучения, трансляция знаний о видах и способах деятельности.

Механизм культурного наследования осуществляется главным образом посредством традиции. Можно сказать, что традиция выступает как система действий, передающихся из поколения в поколение и формирующих мысли и чувства людей, вызываемые у них определенными общественными отношениями. Существование и реализация традиции обусловлены обязательностью системы деятельности общества, передающей, формирующей мысли и чувства, необходимые для осуществления общественных отношений и видов действий; необходимостью материального закрепления этих действий; превращение этих материально закрепленных действий в достояние других возрастных групп и поколений людей, вступающих в данные социальные отношения.

Традиция – передача из поколения в поколение эстетического идеала, сюжетов, норм и способов художественной деятельности; новаторство – их изменение, осуществляемое поколениями художников и отдельными мастерами, при сохранении определенных канонов [10].

Попытка навязать какую-либо традицию вопреки изменениям в жизни и в духовном мире людей отрывает искусство от истоков, почвы. Нужно отметить, что самоцельное и нарочитое новаторство, не укорененное в большой художественной традиции, обречено остаться эпизодом, лишенным общечеловеческого значения и не оказывающим плодотворного влияния на дальнейшее развитие искусства [10].

«Развитие культуры, в частности развитие этнической культуры, выражается в процессах инноваций и их стереотипизации. Под инновацией понимается введение новых технологий или моделей деятельности, а под стереотипизацией — принятие этих моделей определенным множеством людей в пределах соответствующих групп» [1].

«Любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая традиция. В самом деле, ни одна традиционная черта не присуща любому обществу искони, она имеет свое начало, откуда-то появилась, следовательно, некогда была инновацией. И то, что мы видим как инновацию, либо не приживется в культуре, отомрет и забудется, либо приживется, со временем перестанет смотреться как инновация, а значит, станет традицией» [2].

Воспроизведение динамики культуры основано на взаимных трансформациях двух форм человеческого жизненного опыта: новационном (культурные мутации, представляющие их) и стереотипизированном. Эти взаимные трансформации являются также проявлением основных эволюционных свойств жизни. Концепция, отражающая эти взаимообратные процессы, слабо разработана» [5].

Особенностью культурного наследия является сознательное наследование исторического опыта, то есть преемственность. В работах Э. Баллера рассматривается проблема преемственности культуры и дано определение культурного наследия: «...совокупность связей, отношений и результатов духовного производства прошлых исторических эпох», – «...совокупность доставшихся человечеству от прошлых эпох культурных ценностей, критически осваиваемых, развиваемых и используемых в соответствии с конкретно-историческими задачами современности, в соответствии с объективными критериями общественного прогресса» [3].

Процесс трансляции культурного наследия, реализуемый, материализуемый индивидом в продуктах его интеллектуальной и созидательной деятельности, способствует духовному обогащению, развитию и совершенствованию личности и формированию механизмов преемственности в обучении деятельности.

В системе профессионального образования модернизация методов, способа передачи, сохранения и последующего использования информации приводит к тому, что на первый план выступают процессы активизации работы памяти, усвоение теоретического материала от простого к сложному, опираясь на логические образы и абстрактные понятия (логико-знаковый тип мышления). Такая система восприятия не всегда приемлема: имея образный тип мышления, учащиеся не адаптированы к вербальному процессу восприятия информации.

Использование педагогического потенциала народного декоративно-прикладного искусства в образовательно-воспитательном процессе способно существенно повлиять на усвоение информации человеком, поскольку оно объединяет в своем содержании художественное, познавательное и созидательное начало в ярких наглядных образах и отработанных технологиях и может рассматриваться как важное средство формирования многообразных творческих интересов, способствующих их разностороннему развитию.

Изучение элементов композиции предметов народного искусства (объемов, фактур, цвета, света, свойств) приводит к возможности получать при обучении значительные результаты по усвоению, хранению, и передаче значимых информационных потоков. При этом используется более широкий спектр дополнительных активизирующих методик в преподавании: исследовательские, проблемные, проектные. Проблематика использования

цвета, света и композиционных элементов в представлении зрительной информации выходит на передний план, так как культура восприятия, передачи и работы с цветом и материалом находится на довольно низком уровне, что в свою очередь влияет на формирование профессиональной культуры обучающихся. В этой связи задачей высшей школы становится формирование интереса и уважения к народной культуре и преемственности ее традиций в различных видах деятельности.

Содержание и функции предметов народного искусства определяют его художественный образ, особенности и принципы воплощения. В зависимости от вида промысла и его местных особенностей используются различные выразительные средства: фактурные, живописные, пластические, графические, конструктивные и композиционные приемы, орнамент, сюжетные изображения, цвет и другие. Комплексное изучение композиционных средств, анализ взаимосвязей и закономерностей в формах декора на основе сопоставления их функциональных признаков и особенностей художественного синтеза. Данные аспекты определяют предмет композиции как систему взаимосвязи форм и декора – наиболее устойчивые многоаспектные отношения, создающие целостность художественного образа.

В общем виде композиция в народном искусстве есть отражение народного мировоззрения в художественной форме. В ее истоках различимы глубокие по времени процессы образного познания. В материалах народного искусства XIX столетия как будто в спрессованном виде различимы все исторические трансформации образной системы.

Выявляется роль функций народной культуры как главного фактора, ведущего к объединению основных частей культуры в определенное целое; функциональность народной культуры воспринимается как исторически изменяющаяся детерминация творческой деятельности народа и ее воздействие на самого себя (народ и на отдельную личность), на все формы общественного сознания и культуру нации в целом – использование того влияния, которое оказывает народное творчество на формирующуюся личность.

Процесс накопления творческого опыта мастерами, создающими художественные изделия, не может сводиться только к сумме трудовых навыков и технических приемов – формы, способы механизмы культурного наследования можно проследить, анализируя функции народного искусства:

- праздничная – символический, ритуальный смысл образов, сюжетов;
- утилитарная – предмет, используемый в быту (керамика, плетеные, расписные изделия);
- сувенирная – межкультурные связи, туризм;

- коммуникативная – историческая память и национальная самобытность творчества ярко представляют характер народа, общение;
- эстетическая функция;
- адаптационная;
- воспитательная;
- художественная;
- созидательно-преобразовательная, сохраняющая духовно-ценностные ориентиры.

Закономерность преемственности происходит в виде осознания выбора предыдущих достижений, принятия и понимания духовных, культурных ценностей прежних поколений и их творческого использования. «Предметом наследования в области художественного творчества являются:

- прогрессивные художественные идеи;
- творческие реалистические традиции художественной культуры;
- технические средства и приемы художественного творчества;
- художественные национальные традиции [8].

Что касается разделения или взаимопроникновения сфер творчества дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства, то оно обусловлено как видами объектов разработки, так и подходом к их созданию, определяемым социально-культурной ролью тех или иных вещей в предметном окружении человека.

Естественно, что художники декоративно-прикладного искусства не занимаются многочисленными группами, видами и типами изделий производственного, общественного и бытового назначения, порожденными научно-техническим прогрессом, не имеющими аналогов в доиндустриальную эпоху предметного творчества, производство которых возможно и рационально только машинным способом. Хотя некоторые, некогда традиционные для ремесленного творчества группы изделий бытового назначения (различные ткани, мебель, светильники, посуда, одежда и обувь) уже давно стали объектами машинного производства и дизайнерского творчества [6].

Среди изделий бытового назначения есть такие, которые в зависимости от подхода к их художественному освоению могут быть как объектами дизайна для их массового производства, так и объектами прикладного искусства или народных художественных промыслов для их мелкосерийного или индивидуального изготовления кустарным ремесленным способом.

Если в дизайне таких изделий преобладают элементы конструктивности, технологичности, экономичности серийного производства (сочетаемые с возможной в

таком производстве вариантно­стью формы, цвета, декоративного рисунка в различных моделях изделий одного вида и типа, в ассортименте), то в декоративно-прикладном искусстве приоритет остается за индивидуализацией художественного решения изделий, а также различных способов и приемов их выполнения и отделки.

Как правило, такими объектами могут быть традиционные для прикладного искусства, технически несложные вещи утилитарного, утилитарно-декоративного или чисто декоративного назначения. Например: некоторые изделия мебели; декоративные светильники; керамическая и стеклянная посуда; штучные текстильные изделия; небольшие изделия из металла, древесины, камня, кости, керамики, стекла, кожи, меха, тканей, трикотажа, используемые как для украшения помещений, так и для украшения человека (ювелирные изделия, бижутерия); некоторые виды игрушек; различные виды сувенирных и подарочных изделий из разнообразных материалов и т. п. [6].

Функция вещи в системе культуры, проявляющаяся в историческом, социальном или средстве контексте, объединяющая качества культуры в целом: смыслы, традиции, ценности, выражаемые в форме и материале вещи, как отражение соответствующего образа жизни людей, определяется как интегративная [7].

В систему взаимосвязанных функций дизайна входят следующие функции:

- преобразовательная (конструктивно-морфологическая);
- познавательная (гносеологическая);
- ценностно-ориентационная (аксиологическая);
- общения (коммуникативная);
- социально-экономической эффективности;
- защиты окружающей среды (экологическая);
- адаптационная;
- воспитательная;
- художественная;
- гедонистическая (эстетического наслаждения) [6].

Здесь мы практически переходим к терминологии дизайна, в основе своей имеющего принципы и традиции ремесленного производства и возможности новых технологий. Дизайн, процесс создания новой действительности, становится хорошим коммуникатором между современным человеком и традициями прошлого. Дизайн является проводником между различными сферами, в которых развивается и продвигается народная культура. Используя технологии массовой культуры, дизайн, как процесс проектирования объектов, способен разрушить информационный вакуум, формировать группы потребителей и тем самым пробудить интерес к народным традициям и

творчество молодежи. С проектной точки зрения, дизайнер может черпать вдохновение в традициях прошлого, находить новые проектные решения. С другой стороны, проблема есть и в том, что современному человеку могут быть непонятны многие традиции прошлого, дизайн, опирающийся на знание традиций народного искусства, будет способен расшифровать их и создать визуальные интерпретации на тему народных традиций, которые были бы адекватны современному восприятию.

Дизайн как фундаментальная общеобразовательная дисциплина позволяет готовить специалистов, обладающих интегрирующим, междисциплинарным мышлением. Методика обучения дизайну, приемы которой формировались и совершенствовались на протяжении развития культуры человеческого общества (основывались на художественно-педагогических методиках – изо, ДПИ, архитектуры), перешла на новый этап своего развития: стала самостоятельной дисциплиной, изучаемой в системе художественного образования.

«Оценить настоящее, вспомнив прошлое» – например, курс композиции в Строгановской школе. Программа всё время корректировалась и совершенствовалась; акценты от заданий по разработке декоративно-прикладных проектов из дерева стали смещаться к заданиям по проектированию мебели и интерьеров, не ограничиваясь рамками декоративно-прикладного искусства, приближаясь к требованиям современного дизайна. Курс «обмеры исторической мебели» относится к традиционным дисциплинам по подготовке специалистов ДПИ и дизайна. Зарисовки предметов с натуры, копирование и обмеры, суть которых состоит в изучении лучших образцов исторического наследия и приобщения к культуре профессии [4].

Методология рассматривает историко-культурное наследие как мощный инструмент в образовании, воспитании и творческом развитии личности. На начальном этапе приемы обучения дизайну направлены на овладение подсознательным ощущением гармонии формы как одним из важнейших компонентов проектного мышления (соединения формы, технологии, материала, образного решения). Осознание понятия проектно-художественного образа – эстетической ценности, визуальных, пластических, конструктивных характеристик, соотнесения с объектами живой природы и искусственной среды (искусства). Трансформация в своем воображении увиденных и изученных объектов, нахождение черт сходства и единые принципы организации, с последующей визуализацией своих идей с учетом принципов композиции, цветоведения, на основе единства функции и формы.

Требования к профессиональной подготовке студента включают видение перспективы дальнейшей деятельности, которую специалист должен ставить перед собой

– проектное мышление. Необходима подготовка студента, обладающего широким диапазоном освоения знаний: культурой познания, культурой труда, культурой общения и культурой самосовершенствования, высоким уровнем владения умениями, компетенциями, необходимыми при выполнении работы.

Наиболее характерные художественные принципы для ДПИ, традиционного народного искусства стали прообразом принципа дизайна «красота и польза». Утилитарность определяет соответствие формы и содержания практическому назначению. Художественно-образное содержание изделия ДПИ соответствует назначению вещи, декоративным задачам, особенностям материала и техники, отражает представление о мире и окружающей природе, времени. Единство материала и технического приема – особая обработка для каждого материала, набор тонких технических приемов, навыков, вариантов в пределах обработки одного материала.

Традиционность, преемственность и обязательная передача традиционных форм и приемов, дали мастерам возможность проявления творчества, обогащения и совершенствования опыта. Предельная экономия художественных средств: выработаны оптимальные приемы обработки и сочетания материалов – при минимуме затраченных средств максимум выразительности. Непосредственность и произвольность творчества: легкость, непринужденность, пластика форм и росписи демонстрируют духовный и профессиональный опыт мастерства, живость и остроту восприятия и воображения. Форма, стройная архитектоника, четкая конструктивность, орнамент, цвет – всё подчинено единой цели красоте, праздничности впечатления [9].

Принцип «от знания – к творчеству» способствует интеграции учебных предметов ДПИ и дизайн подготовки; частое выполнение поставленной учебной задачи требует увязывания материалов различных дисциплин, повторения или опережающего знакомства, что приводит к более эффективному усвоению материала и использованию рабочего времени.

Литература

1. Абрамян Э. Г. Инновация и стереотипизация как механизмы развития этнической культуры. В кн.: Методологические проблемы этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван, изд-во АН Арм. ССР: 1978, с. 91, с. 93.
2. Арутюнов С. А. Народы и культура: развитие и взаимодействие. Москва: 1989, 160.
3. Баллер Э. А. Социальный вопрос и культурное наследие. М.: «Наука», 1987. С. 52.
4. Голубева О. Л. Строгановская школа композиции. к 180-летию МГХПУ им С. Г. Строганова / О. Л. Голубева, А. Н. Лаврентьев. М.: МГХПУ им С. Г. Строганова, 2005. 351 с., с. 196.
5. Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции. / Советская Этнография, 1981, № 2, с. 87.

6. Медведев В. Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: СПГУТД, 2009. 110 с., с. 17, с. 36.
7. Основные термины дизайна: краткий справочник - словарь / отв. ред. Л. А. Кузьмичев. М.: ВНИИТЭ, 1988. 88 с.
8. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: учеб. пособие для студентов вузов/ М. С. Соколова. М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2005. 303 с., 16 с. ил.: ил.
9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, дизайн: [учеб. пособие для пед. вузов по спец. «Педагогика и методика нач. образования»] / Сокольникова Н. М. М.: Academia, 1999. 365 с., 8 л. цв. ил.: ил.
10. Хоруженко К. М., Культурология. Энциклопедический словарь. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. С. 670.
11. Чистов К. В. Традиция, «традиционное общество» и проблема варьирования. // Советская этнография, 1981, № 2, с. 106.
12. Культурология XX век. Словарь / Под ред. С. Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1997. 480с.