

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО ОРНАМЕНТА В РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

Н. Е. Тащёва (г. Новосибирск)

В статье рассмотрены вопросы трансформации традиционного орнамента в росписи по дереву. Специфика орнаментики как явления художественной культуры. Описываются примеры использования орнамента на предметах из дерева в технике росписи. Указываются педагогические условия, способствующие творческому процессу.

Ключевые слова: орнамент, художественная роспись, декоративно-прикладное искусство, народное искусство, методика преподавания, художественное образование.

MODERN TRANSFORMATIONS OF A TRADITIONAL ORNAMENT WITH PAINTING

N. E. Tascheva (Novosibirsk)

The article deals with the transformation of traditional ornament in the painting on wood. Specificity of ornamentation as a phenomenon of artistic culture. Describes examples of the use of ornament on objects made of wood in the painting mural. The pedagogical conditions conducive to the creative process are indicated.

Keywords: ornament, art painting, arts and crafts, folk art, teaching methods, art education.

Орнамент — это базисное явление художественной культуры. В орнаменте утверждается единство человеческой художественной культуры - фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие прошлое с настоящим. Ничто так ярко, как орнамент, не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей его культуры, ее отношениях с миром [5, с. 135]. Орнамент - одна из важных дисциплин художественного образования на всех уровнях. Изучение орнамента является этапом освоения народной культуры. Культура, в свою очередь это неотъемлемая часть социального взаимодействия различных народов. Актуальность данного явления не вызывает сомнения [11; 14; 15].

Несмотря на социокультурные различия, которые определяют специфику образования в современном мире, тенденция глобализации влияет на все аспекты воспитания и обучения. Современные образовательные ресурсы способствуют изменению средств и приемов обучения [1, 2, 3]. Новые подходы в образовании отражаются на художественных дисциплинах [6]. Данные изменения касаются различных дисциплин [7], это сказывается и на изучении орнамента, его структуры, специфики, особенностях выполнения.

Тащёва Наталья Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

N. E. Tascheva – Novosibirsk state pedagogical university.

Структурно-содержательное единство черта, делающая орнамент важным историческим источником. Традиции в орнаменте живут очень долго. Среди устоявшихся элементов узора под влиянием различных факторов могут появляться новые элементы, видоизменяться старые. Но орнамент на каждом этапе своего развития представляет собой структуру (в которой гармонично сливаются традиционное и новое), образуя оригинальную, присущую только данному времени форму. Орнамент тесно связан с уровнем развития экономики, хозяйственными особенностями и бытом народа, его обрядами и обычаями, мировоззрением, а также художественным вкусом и уровнем эстетического восприятия и понимания гармонии и ритма, характеризующих любой узор [13].

Возникновение орнаментики относится к временам глубокой древности, ибо стремление человека украшать родилось уже на первых ступенях развития культуры и встречается в примитивном виде у древнейших народов нашей планеты [13, с. 4].

Построение любого орнамента основывается как на общих законах композиционной организации, так и на правилах композиции, предназначенных для использования в проектировании конкретных изделий [4, с. 4].

Творческая работа над любым новым произведением искусства немислимы без использования знаний и опыта предыдущих поколений. То же происходит и при создании орнамента. Новое поколение художников всегда использовало наиболее распространенные мотивы прошлого, вследствие чего им удавалось создавать новые специфические черты благодаря влиянию определенных исторических условий. Орнамент заимствует свои мотивы из геометрии, животного и растительного мира, они могут отражать очертания тела человека или предметов, окружающих его.

Орнамент, сначала своего существования и по сей день, является одним из важных средств художественного украшения произведений декоративно-прикладного искусства: изделий из глины, стекла, дерева и металла, различных изделий из текстиля. Если говорить о принципах орнаментации тех или иных произведений декоративного искусства, мы, в первую очередь, обращаем внимание на эстетическую сторону рисунка, на особенности его композиционного решения [5].

На образную структуру предмета также существенно влияет орнамент. Нередко именно благодаря ему изделие становится произведением декоративно-прикладного искусства, располагая собственной эмоциональной выразительностью. Орнамент зрительно трансформирует форму и в то же время сливается с ней в едином художественном образе [8, с. 4].

Для орнаментальной традиции характерно прежде всего неразрывная связь семантического содержания объектов с художественным строем декорирования предметов. Это было неразрывным в выполнении и восприятии орнамента.

Современный подход использования орнаментики и мотивов традиционных приемов декорирования претерпевает существенные изменения и трансформацию орнаментального искусства. Мы наблюдаем, что традиционные изображения перестают нести семантическую нагрузку и выполняют декоративные функции, будучи помещены на объекты современных изделий интерьера.

В преподавании и изучении орнамента важным является овладение теоретического материала о истории возникновения орнамента разных стран, его специфики, техники исполнения, структуры выполнения, видов и стилей. Обучающиеся на начальных этапах учебного процесса делают зарисовки основных видов орнамента. Активно включаясь в творческий процесс [9]. Следующим этапом являются твор-

ческие переработки народных мотивов с учетом современной орнаментики, с использованием современных тенденций и технологий.

Интересным проявлением творческого подхода, является использование национальных орнаментальных мотивов на изделиях в нетрадиционных техниках и технологиях исполнения. Это можно отнести к художественной росписи по дереву. Роспись – это древний вид народного творчества [10; 12], но тем не менее она не является традиционной для многих культур и народов. Творческим опытом является выполнение орнамента на деревянных изделиях именно в технике художественной росписи.

Зачастую современные трансформации традиционного орнамента в росписи по дереву демонстрируют обучающиеся, которые являются представителями тех народностей или регионов, где данные орнаменты бытуют на традиционных объектах.

Освоение и углубление художественных умений и навыков обучающихся, предполагает усвоение специфики художественной системы народного искусства в целом, орнамента и художественной росписи, в частности. Овладение орнаментальной росписью строится на теоретической и практической основе: знакомстве с историей возникновения различных видов орнамента, технологией выполнения, художественным строем декоративной композиции, использованием усвоенных изобразительных средств художественной выразительности в самостоятельных творческих работах обучающихся.

Можно рассмотреть творческие проекты студентов Института искусств, Новосибирского государственного педагогического университета, в которых интересным опытом является выполнение орнамента на деревянных изделиях в технике художественной росписи.

Органично смотрятся мотивы восточного мусульманского орнамента на круглой деревянной форме тарелки (рис. 1).

Рис. 1. Сунинова Г. «Восточные мотивы». Руководитель Ташёва Н. Е.

Необычно, когда на традиционной форме якутской посуды выполнена роспись по мотивам народных орнаментов. В основе этих изображений лежат различные зооморфные и растительные мотивы народных узоров (рис. 2).

Рис. 2. Лиханова В. «Якутская посуда». Руководитель Ташёва Н. Е.

Интересно вплетаются зооморфные и антропоморфные элементы в круглое панно, выполненное по мотивам казахского орнамента (рис. 3).

Рис. 3. Дейкун А. «Декоративное панно. Казахские мотивы». Руководитель Ташёва Н. Е.

Возможно творческое проектирование арт-объектов (тарелка, шкатулки) в виде национального жилища с декором народного алтайского орнамента. В композицию росписи включены стилизованные изображения петроглифов, характерные для этого народа (рис. 4).

Рис. 4. Казакова С. «Декоративный комплект. Алтайские мотивы». Руководитель Ташёва Н. Е.

Творческие эксперименты выполняются не только с использованием национальных орнаментов, но и с использованием новых технологий, когда роспись ведется не только привычными материалами для росписи, но и акриловыми красками, что представлено в наборе изделий по мотивам хакасского орнамента (рис. 5).

Рис. 5. Бутакова К. «Декоративный набор. Хакасские мотивы». Руководитель Ташёва Н. Е.

Данные проекты демонстрируют, что, используя новое видение орнамента, его возможности, объекты, декорированные в технике художественной росписи по дереву, приобретают новое звучание. Такие работы могут носить как функциональный, так и декоративный характер. Этнические народные мотивы всегда находят отклик как у художников, так и у зрителей.

Таким образом, при последовательном преподавании орнамента, можно сформировать у обучающихся знания о его специфике, традициях, этнокультурном наследии, освоить навыки и приемы росписи, изучить технологию, чтобы полученные

знания и умения успешно реализовывались в творческих проектах. Когда орнамент может получить новое направление. И на основе этого не будет прерываться связь между прошлым, настоящим и будущим.

Список литературы

1. Андриенко Е. В. Сравнительная педагогика: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. – 209 с.
2. Ахметшин Э. М., Аверьянова Т. А., Тубалец А. А., Новикова С. И., Приходько А. Н. Применение компетентностного подхода при организации образовательного процесса в высшей школе // Московский экономический журнал. – 2019. – № 1. – С. 40.
3. Белякова Е. В. Разработка образовательных программ высшего образования при условии внедрения профессионального стандарта // Приоритеты педагогики и современного образования: сборник статей II Международной научно-практической конференции (Пенза, 5 июня 2018 г.) / отв. ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза: Наука и просвещение, 2018. – 306 с.
4. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 335 с.
5. Буткевич Л. М. К история орнамента: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 267 с.
6. Кравченко К. А. Декоративный рисунок. Натюрморт: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. – 120 с.
7. Купченко Л. А. Архаическое и традиционное искусство народов Сибири как творческий источник в создании современных изделий декоративно-прикладного искусства // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна: сборник статей. – Вып. 13. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – С. 120–124.
8. Соколова М. С. Орнамент в изделиях декоративно-прикладного искусства: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. – 131 с.
9. Тацёва Н. Е. Декоративно-прикладное искусство как средство профессиональной подготовки студентов педагогических университетов // Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. – С. 224–227.
10. Тацёва Н. Е. Преподавание традиционных художественных росписей в системе педагогических учреждений // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. – 2018. – № 1. – С. 78–84.
11. Тацёва Н. Е. Соревновательная форма проведения уроков по изобразительному искусству в общеобразовательной школе // Совершенствование подготовки учителей изобразительного искусства, черчения и трудового обучения. – Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1993. – С. 23–25.
12. Тацёва Н. Е. Специфика преподавания традиционных художественных росписей студентам педагогических учреждений // Педагогический профессионализм в образовании: сборник научных трудов XIII Международной научно-практической конференции / под ред. Е. В. Андриенко, Л. П. Жуйковой. – Новосибирск, 2018. – С. 343–346.
13. Фокина Л. В. Орнамент: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 176 с.
14. Шенцова О. М. Развитие интереса к обучению путем создания эмоционально-комфортной образовательной среды // Открытое образование. – 2017. – Т. 21, № 6. – С. 92–104.
15. Шенцова О. М. Сотворчество как необходимое условие развития интереса к художественно-творческой деятельности // Актуальные вопросы образования и науки. – 2018. – № 3 (65). – С. 79–86.