

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

***Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)***

Зенина Т.В., старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна, Российской государственный гидрометеорологический университет, tatyana.willow@gmail.com,

Zenina T.V., teacher of the department of Decorative applied art and design, Russian State Hydrometeorological University, tatyana.willow@gmail.com

Опыт внедрения тематического междисциплинарного блока «Скифское искусство» для студентов-керамистов The experience of implementing an interdisciplinary thematic unit “Scythian art” for students studying ceramics

Аннотация. В статье проанализирован опыт внедрения междисциплинарного тематического блока в рабочие программы дисциплин для студентов старших курсов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная обработка керамики», описаны варианты организации лекционно-практических часов. Раскрываются педагогические проблемы, с которыми столкнулись при реализации и внедрении данного блока и пути их решения.

Abstract. The article describes the experience of introducing an interdisciplinary thematic block in the work programs of disciplines for senior students enrolled in the field of "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts", profile "Artistic processing of ceramics". An example of the organization of lecture and practical hours is given. It reveals the pedagogical problems encountered in the implementation and implementation of this unit and the ways to solve them.

Ключевые слова: скифский стиль, звериный стиль, тематический блок, междисциплинарный блок, художественная педагогика, керамика.

Keywords: Scythian style, animal style, structural analysis, compositional analysis, iconological analysis, iconographic analysis, Scythian bronze, Arzhan-1, predator in the circle.

В рамках диссертационного исследования при прохождении педагогической практики у студентов третьего курса РГПУ им. А.И. Герцена, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль «Художественная обработка керамики») был эксперимент по внедрению междисциплинарного тематического блока в рабочие программы дисциплин. Дисциплины, в рамках которых проходило внедрение нового междисциплинарного блока: «Материальная культура» и «Проектирование (художественная керамика)».

В задачи эксперимента входило:

- изучить скифский звериный стиль, как культурно-историческое и стилевое явление в декоративно-прикладном искусстве;
- на примере конкретных изделий изучить основные принципы построения композиции и выявить стилевые особенности;
- выйти на практический аспект и выполнить авторское изделие по мотивам скифо-сибирского звериного стиля в материале;
- привить студентам способность решать творческие задачи в коллективе и создавать изделие сообща.

При успешном освоении тематического блока «Скифское искусство» обучающиеся овладевают следующими компетенциями, согласно ФГОС ВО:

ПК-2 – способностью создавать художественно графические проекты изделий декоративно прикладного искусства и народных промыслов и воплощать их в материале;

ПК-5 – способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства и основными экономическими расчетами художественного проекта, работать в коллективе постановки профессиональных задач и принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции;

ПК-10 – способностью составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства [3, с. 8-10].

В процессе изучения дисциплины «Материальная культура» студенты знакомятся с историей зарождения и развития декоративно-прикладного искусства и в рамках этой темы происходит знакомство с основными этапами происхождения изобразительного искусства, процессами, сопутствующими созданию предметов древним человеком. В контексте темы были выделены 4 лекционных академических часа на знакомство обучающихся с особенностями скифо-сибирского звериного стиля.

Для студентов творческих направлений очень важно при обучении задействовать визуальный и кинетические каналы восприятия информации. Необходимо увидеть иллюстративный материал, осмыслить его, а затем осознать через его прорисовку и эскизную проработку в материале. Поэтому первые два часа лекции были проведены в формате семинара с визуальным сопровождением (использование альбомов с иллюстрациями, презентации), после чего студентам предлагалось графически зафиксировать понравившиеся мотивы и композиционные решения для их дальнейшей переработки.

Следующим этапом стала вторая лекционная часть (2 часа). Занятие проходило в формате виртуальной (или же можно в формате выездной) экскурсии в Эрмитаж в «Зал культуры и искусства кочевых племен Алтая VI – IV вв. до н.э.», где студенты, совместно с преподавателем, осматривают коллекцию скифского искусства, обсуждают и зарисовывают увиденное.

После лекции и экскурсии проводится обсуждение в формате круглого стола, где обсуждаются вопросы, на которые в научном сообществе до сих пор нет однозначного мнения. Студентам предлагается обсудить вопросы:

1. Откуда появились скифы? (встать на сторону приверженцев центральноазиатской теории или западноевропейской, привести аргументы, опираясь на предметы материальной культуры и теорию культурного обмена).

2. Предположить, почему в современном искусство до сих пор актуальны образы скифо-сибирского звериного стиля? (обосновать свою точку зрения, привести примеры художников и их произведений)

Далее работа переходит в формат практических занятий в рамках дисциплины «Проектирование (художественная керамика)». После ознакомления с теоретическим материалом и создания авторского альбома с графическими зарисовками, студентам предлагается выполнить эскиз в материале (глина) небольшого размера. Эскиз выполняется в виде рельефа и служит для более полного изучения особенностей стилизации, применяемой скифами для своих изделий.

Выбор подобной темы не случаен, дело в том, что декоративно-прикладное искусство, то как мы его сейчас понимаем, было развито у скифов на высочайшем уровне и «тесная органическая связь украшения и предмета... привела к тому, что очертания предметов... породили повторяющиеся и устойчивые приемы изображения и стилизации животных» [2, с. 22]. Композиционные решения скифских предметов из металла, дерева, кости – выполнены именно в той степени стилизации и обобщенности, которая требуется от керамиста при работе с глиной. И они, несомненно, являются базовыми для изучения и формирования правильного понимания архитектоники художественного образа у студентов направления «Декоративно-прикладные искусства и народные промыслы».

Для скифского звериного стиля характерен строго ограниченный набор канонических поз. Животные, выполненные в канонах скифского звериного стиля, как правило, изолированы от окружения, они существуют сами по себе, не имея никакого фона и крайне редко образуя сюжетные сцены. Более того, эти животные не только оторваны от окружения, но и не связаны никаким действием [1 с. 29].

Некоторые принципы композиционного построения в скифо-сибирском зверином стиле:

1. Схема построения в большинстве случаев приведена к простой геометрической форме: круг, прямоугольник, треугольник, трапеция;

2. Высокая степень обобщения и стилизации. В отдельных случаях превращение в орнаментальный мотив;

3. Рубленная, граненая форма, лепка плоскостями;

4. Умелое сочетание декоративности и утилитарности, создаваемого предмета;

5. Синкетичность звериных образов. Частое изображение отдельных частей животных, а также помещение одних изображений внутрь других (симультанизм);

6. Гипертрофированное изображение отдельных значимых частей зверя: глаза, ноздри, уши, рога, когти, зубы, клюв и т.п.

При изучении особенностей скифского искусства важно понимание его каноничности, а также осознание ритуальной составляющей всего искусства.

В практической части, на которую отводится 10 академических часов, студентам предлагается создать декоративное рельефное панно по мотивам скифо-сибирского звериного стиля.

Для творческих людей проблематична работа в команде, т.к. существует сильная ориентация на индивидуализацию творчества и остро ощущается конкуренция. Поэтому одна из задач педагога – не только развить талант каждого ученика, но и научить слаженной работе в команде. В дальнейшем это поможет быть социально открытым в профессиональной деятельности. Для решения этой педагогической задачи было принято решение создать итоговую работу коллективно.

Студентам (в группе из 5 человек) предлагается на выбор две схемы работы в команде:

1. Каждый создает свой вариант эскиза декоративного панно, затем путем голосования выбирается наиболее удачный и далее совместными силами выполняется панно в материале.

2. Эскиз создается коллегиально путем «мозгового штурма» и затем выполняется в материале.

Студенты выбирают второй вариант. Никому не хочется признавать превосходство чье-то творческой мысли, а затем просто быть исполнителем, всем хочется быть творцами в полной мере и участвовать в создании изделия, от его задумки до реализации в материале.

На примере древних изделий были разобраны и осознаны фундаментальные принципы построения композиции в декоративно-прикладном искусстве. При создании декоративного рельефного панно по мотивам скифского стиля студентам удалось остаться в рамках заданной стилистики и при этом создать авторское изделие на основе увиденных и зарисованных образов.

Студентам удалось создать изделие в команде: совместно придумать концепцию работы, сделать несколько эскизных графических зарисовок, а затем, при помощи преподавателя, выбрать более удачную, разработать все необходимые рабочие эскизы и шаблоны, и выполнить итоговую работу в материале. За время работы над проектом студенты стали дружнее, научились взаимопомощи, сумели правильно распределять ресурсы при работе в коллективе.

Хотелось бы отметить, что тематический блок «Скифское искусство» был успешно реализован и апробирован (рис. 1) и в дальнейшем планируется внедрение подобных междисциплинарных тем для закрепления исторического

материала и развития профессиональных навыков у студентов. Успешное освоение этого комплекса обеспечивает закрепление необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.

Итоговое декоративное панно было экспонировано на XIII Международном сибирском фестивале керамики в г. Новосибирск, в двух крупных сибирских музеях – Новосибирском государственном художественном музее и Первом музее славянской мифологии в г. Томск. Коллективная работа студентов была отмечена грамотами.

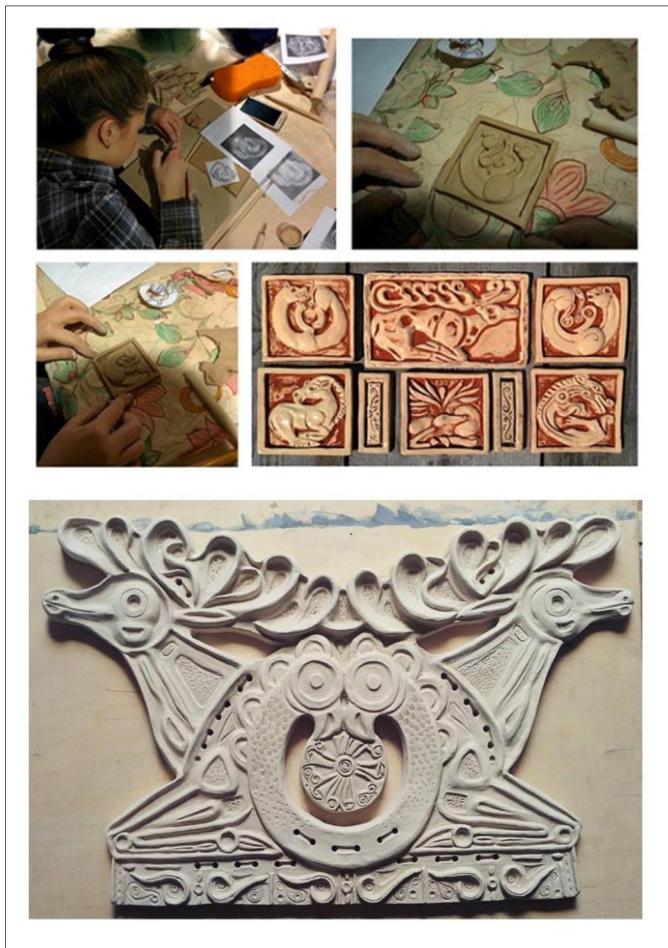

Рис.1. Процесс и результат освоения тематического блока «Скифское искусство»

Литература

1. Переводчикова Е.В. Язык звериных образов. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. – 205 с.
2. Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов. – М.: Искусство, 1976. – 228 с.
3. ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата). – URL: http://www2.bigpi.biysk.ru/umu/doc/standarty/54.03.02_DPI.pdf