

УДК 377

Е.Е. КОССОВИЧ, Е.Н. РАМЗАЕВА, Т.В. СМИРНОВА
(Волгоград)

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В ПРОЦЕССЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ**

Конкретизируется понятие «декоративно-прикладное искусство». Рассматриваются техники и изобразительные средства декоративно-прикладного искусства. Выявляются эффективные принципы и методы обучения основам декоративно-прикладного искусства. Описывается педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства в процессе эстетического воспитания.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, изобразительное средство, педагогический потенциал, методы, эстетическое воспитание, студенты, батик, эмаль, творческий проект.

ELENA KOSSOVOCH, EKATERINA RAMZAEVA, TATYANA SMIRNOVA
(Volgograd)

**PEDAGOGICAL POTENTIAL OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS
IN THE PROCESS OF THE AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS
IN THE ARTISTIC UNIVERSITIES**

The article deals with the specification of the concept “decorative and applied arts”. There are considered the techniques and the artistic tools of the decorative and applied arts. There are revealed the efficient principles and methods of teaching the basis of the decorative and applied arts”. The authors describe the pedagogical potential of the decorative and applied arts in the process of the aesthetic education.

Key words: decorative and applied arts, artistic tool, pedagogical potential, methods, aesthetic education, students, batik, enamel, creative project.

Сегодня трудно назвать какую-то другую область творческой деятельности человека, которая является таким же эффективным средством воспитания художественного вкуса, как декоративно-прикладное искусство. Мы ежедневно сталкиваемся с ним, даже не замечая его воздействия. Хороший вкус у человека воспитывается в зависимости от того, что он видит вокруг себя с детских лет, а также насколько умело этим процессом наблюдательности руководят взрослые. Б.М. Неменский отмечает, что «искусство начинается с родного порога», а лучшим путем вхождения в мир «высокого искусства» является понимание эстетической ценности окружающих нас бытовых вещей [4, с. 26]. Наблюдение и понимание образцов декоративно-прикладного искусства позволяет не только расширить общий кругозор, но и помогает глубже понять произведения изобразительного искусства других видов и жанров, осмыслить литературу, спектакль, кинофильм и т. д.

Успех учебно-творческого процесса, посвященного изучению основ декоративно-прикладного искусства, во многом зависит от целеполагания. Необходимо помнить, что итогам педагогической работы в данном случае являются отнюдь не технические навыки, а развитие художественного вкуса, творческой активности, индивидуальности обучающегося и его способности к самостоятельному выполнению профессиональных задач.

Живописец создает свое произведение при помощи холста и красок, график пользуется карандашом и бумагой, скульптор – более разнообразными материалами: деревом, камнем, металлом; а в распоряжении мастера декоративно-прикладного искусства – огромное множество материалов, техник и разнообразные способы превращения их в подлинные художественные произведения. Однако не каж-

дую работу, выполненную в декоративно-прикладной технике, можно отнести к области искусства. Чтобы отличить истинное произведение искусства от ремесленного или китчевого, необходимо провести анализ произведения. Именно процесс «смотрения» и анализа произведения искусства – важный методический аспект преподавания декоративно-прикладного искусства [1]. Содержание художественного образования в декоративно-прикладном искусстве представляет собой систему теоретических знаний, практических задач, изобразительных умений и технологических навыков работы с декоративными материалами. Профессиональное мастерство обучающегося достигается за счет синтеза теоретических знаний и практических навыков ведения работы, а также умения креативно мыслить.

В век научно-технического прогресса занятия декоративно-прикладным искусством позволяют с интересом познавать различные техники и многие технологические процессы. Познать все возможности декоративно-прикладного искусства затруднительно: художественный арсенал этого вида искусства настолько велик, что ознакомиться со всеми техниками невозможно. Однако нам видится перспективным путь сочетания различных направлений и материалов декоративно-прикладного искусства в учебном творческом проекте с целью развития творческого видения учащихся и организации студенческих коллабораций. В качестве идеи такого тандема можем предложить пересечение таких интересных техник, как эмаль и батик [3].

Перегородчатая эмаль представляет собой ювелирную технику, суть которой заключается в выкладывании тонких проволочек на металлической пластине и заполнении промежутков эмалью с последующим запеканием в муфельной печи [3]. Эмальерное искусство является одним из самых древних. Еще в Древнем Египте были известны мастера по эмалированию. Высокие декоративные свойства этой техники заключаются в возможности применять исключительные по яркости и сочности краски, использовать неподражаемую игру проходящего света и переходов цвета. Кроме того, это исключительно долговечная техника, позволяющая хранить и использовать образцы эмальерного искусства неограниченное количество времени.

Системная организация в изучении основных способов художественного эмалирования позволяет эффективно сочетать различные художественные приемы при разработке декоративных композиций, а знакомство с историей этой техники помогает понять своеобразие изобразительной традиции и развить чувство вкуса.

Одним из методов обучения изобразительным приемам эмальерной техники является копирование известных образцов. При выполнении копий с подлинных художественных произведений обучающийся проводит внимательный анализ композиции, цвета, тона, тематики, познает последовательность технологических операций, осваивает процесс работы с муфельной печью, приобретает навыки работы соответствующими инструментами с различными материалами. Немаловажное значение имеет сравнение собственного результата с образцами профессионального мастерства. Таким образом, у учащегося появляется ответственность за полученный результат, формируется бережное отношение к художественному наследию [1].

Иллюстративный метод включает в себя не только показ методических пособий, демонстрирующих последовательность этапов выполнения работы в материале, но и презентацию уже готовых работ для более внимательного изучения деталей, цветовых нюансов и техник.

Исключительная художественная выразительность эмальерной техники, возможность ее использования в изготовлении ювелирных изделий и аксессуаров наталкивает на мысль об ее использовании в дизайне костюма и сочетании с текстилем. Техника батика, изучаемая, как правило, в отрыве от техники эмали, способна обогатить студенческий художественный опыт, научить работать с ансамблями аксессуаров и мыслить креативно.

Искусство батика уходит своими корнями вглубь веков. Первые упоминания об искусстве росписи тканей относятся еще ко временам Римской империи. Множество народов мира любило и развивало это искусство. Само слово «батик» имеет яванское происхождение, что в переводе значит «рисование горячим воском» [3].

Различают техники горячего и холодного батика. Горячий батик – самая древняя технология росписи ткани, где в готовый резерв добавляется парафин и воск. Самое важное в этой технике – работа с горячим воском, отсюда и название «горячий батик». Резерв используется в качестве контура рисунка, покрытия плоскостей, участков, также защищает от проникновения другого цвета, при этом возможно наложение оттенков, рисунков и их дальнейшее исправление. В отличие от холодного, в горячем батике резерв становится вспомогательным, временным, поскольку в конце росписи его удаляют с поверхности с помощью утюга.

Техника холодного батика появилась в начале двадцатого века и быстро популяризировалась. При изготовлении холодного батика с помощью стеклянной трубочки или баллончика на ткань наносят резервирующий состав. Резерв не дает растекаться краске, которую наносят его на поверхность сухой ткани. Техника холодного батика отличается от горячего температурой резервирующего состава и инструментами, применяемыми в работе [3].

Техники батика и перегородчатой эмали во многом схожи друг с другом в выборе своих изобразительных средств: в обоих случаях особую роль играют линия, пятно и цвет. Прикладной характер данных техник и ориентация на дизайн костюма открывают большой педагогический потенциал их использования в процессе подготовки будущих дизайнеров костюма и учителей изобразительного искусства.

Проектный характер занятий декоративно-прикладным искусством позволяет студентам углубить свои знания в рисунке, композиции, колористике и технологических процессах. Благодаря особым правилам построения композиции у студентов воспитывается художественное видение мира [2].

На творческий поиск в образовательном процессе влияет проведение мастер-классов действующих художников, демонстрация разнообразных авторских методов, участие самих студентов в выставках и конкурсах различного уровня.

Литература

1. Болдырева А.А., Кириллова О.С. Рамзаева Е.Н. Изобразительная деятельность как условие развития образного мышления подростков // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2020. № 8(151). С. 37–41.
2. Гельперн Е.В., Рамзаева Е.Н. Театр кукол как средство развития творческих способностей младших подростков // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2020. № 2(145). С. 29–33.
3. Коссович Е.Е., Рамзаева Е.Н. Педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства в процессе формирования творческой активности будущего учителя изобразительного искусства // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2019. № 4(173). С. 46–50.
4. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. М.: Просвещение, 2012.