

## ОРНАМЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Векслер Анна Кирилловна,*

*кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры  
художественного образования и декоративного искусства*

*Российский государственный педагогический  
университет имени А.И. Герцена*

*Санкт-Петербург, Российская Федерация  
e-mail: vekslertex@gmail.com*

Художественное образование – это целостная многокомпонентная дидактическая система, охватывающая все области творческой деятельности человека. Вопросы осмысления содержания художественного образования являются актуальными для любого развитого общества, стремящегося к полноценному и разностороннему обучению и воспитанию своих граждан. Образование в области пластических искусств, как правило имеет традиционное содержание, включающее освоение теоретических и практических аспектов художественных дисциплин – живописи, графики, скульптуры, а так же изучение законов композиции, в соответствии с жанровой и художественно-пластической принадлежностью (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Но в условиях современности и актуальных требований к компетентности обучающихся необходим новый метапредметный подход, не только к общему образованию, формирующий «переход от действующей на практике разделения знаний на предметы к единому выразительному восприятию окружающей действительности» [5], но и к художественному образованию, обеспечивающий единство общего и профессионального образовательного поля. Сравнительный анализ условий метапредметного подхода к общему образованию и содержания художественного образования, является основанием для определения условий метапредметного подхода в художественном образовании.

Полагаем, что, метапредметный подход в обучении художника опирается на интегративность, как целостное восприятие искусства (на основе конкретных предметных теоретических и практических знаний) и универсальность усвоенных практических навыков и умений создания художественного произведения (от первоначального художественного замысла, до выполнения в материале). Важной составляющей метапредметного подхода в области пластических искусств является наглядность, на примере которой возможно освоить как теоретические знания, так и практические умения. Следовательно, необходимо выявить компонент в содержании художественного образования, обладающий интегративностью, универсальностью и наглядностью, который может стать теоретическим и практическим основанием метапредметного подхода в обучении художника.

### **Орнамент как уникальный компонент в художественном образовании**

Обращаясь к истокам профессионального художественного образования в России, можно выявить уникальный компонент – орнамент, который присутствует в содержании различных дисциплин и на разных уровнях художественного образования. В первом профессиональном художественном учебном заведении России, в Академии художеств, орнамент осваивался в контексте декоративного искусства, скульптуры, архитектуры, и даже монументально-декоративной живописи [4]. Традиционно, разговор об этом виде художественно-творческой деятельности начинается с определения, сформулированного на основе визуальной декоративности и прикладной функции: орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. Орнамент в аспекте мировой культуры рассматривается как «базисное явление художественной культуры, в котором утверждаются фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества» [1, с. 4]. Орнамент в контексте пластических искусств «является значительным визуально воспринимаемым компонентом, обладающим комплексом свойств

художественно-эстетической системы, неотъемлемым и важным элементом практически всех архитектурных сооружений и произведений пластических искусств» [2, с. 96]. Суммируя все возможные терминологические интерпретации и учитывая дуализм природы орнамента, мы полагаем, что орнамент в культуре и искусстве разных стран представляет собой феномен художественно-творческой деятельности, опирающийся на два фундаментальных основания: родовая и ритуальная семантика, и визуально-пластическое выражение художественного стиля.

Даже начальное знакомство с народными традициями и историей пластических искусств демонстрирует широчайшую палитру видов и форм орнаментов, и материалов из которых они выполнены. Функциональность орнамента также многозначна, включает в себя: украшение различных утилитарных предметов (одежды, посуда, мебель и пр.); архитектурное убранство; ритуальную символику; обозначение принадлежности, как определенному роду (социуму), так и художественному стилю (эпохе, культуре). Орнамент, объединив в себе изобразительный и содержательный аспекты, становится важнейшим визуальным компонентом в развитии дизайна, как нового направления художественно-творческой деятельности. Уникальность орнамента подтверждается и многочисленными исследованиями ученых разных стран, среди которых: историки искусства, этнографы, археологи, педагоги-художники. Именно разнообразие искусства орнамента определило широкие возможности его освоения в системе художественного образования. Сегодня орнамент, в большей или меньшей степени, присутствует в содержании как теоретических, так и практических дисциплин в области пластических искусств, осваиваемых на уровне профессионального художественного образования. Также, орнамент является значимым компонентом в начальном, общем и предпрофессиональном художественном образовании, что подтверждается не только рабочими программами и учебной литературой, но и многочисленными диссертационными исследованиями [2, с. 97].

В разных странах художественное образование в области пластических искусств, имеет свои особенности и развивается в контексте определенных эстетических и педагогических традиций. Художественное образование в современной России, включено в деятельность всех развивающих и учебных учреждений, начинается в детских садах, продолжается в общеобразовательных школах и профессионально формулируется в средних специальных учебных заведениях и учреждениях высшего образования. Говоря о профессиональном художественном образовании в России, важно отметить его значимую особенность – непрерывность, что позволяет «вырастить» действительно образованного и компетентного профессионала, готового к решению разнообразных художественных задач.

В 2001 году в Российской Федерации принята концепция художественного образования, определяющая его развитие до 2025 года. В государственном документе обозначены основные цели, задачи и содержание, которое включает методологические принципы и определяет формирование культурно-исторической и художественно-практической компетентностей [3]. Из всех важных методологических принципов обозначенных в документе выделим наиболее значимые, в контексте рассматриваемой темы: «мультикультурный подход, предполагающий освоение широкого диапазона художественных стилей, национальных традиций с опорой на отечественную культуру» и «комплексный подход в преподавании художественных дисциплин на основе взаимодействия различных искусств» [3]. Основанием мультикультурного и комплексного подхода в художественном образовании, может стать орнамент, как определенный нами уникальный компонент, обладающий яркими художественно-выразительными особенностями, значимым содержанием (пластическим и духовным) и длительно прослеживаемой историей развития, как в системе пластических искусств, так и в социокультурном аспекте.

Рассматривая орнамент в контексте художественного образования в области пластических искусств, необходимо отметить такие его уникальные качества, как интегра-

тивность, наглядность и универсальность. Интегративные качества орнамента выражаются в его «гармоничной целостности», основанной на единстве различных аспектов пластических искусств (цвета, рисунка, формы, ритма). Композиционное построение орнамента (мотива) – является «уникальной наглядностью», которую можно использовать в качестве дидактического материала, при освоении законов формальной композиции. Создавая орнаменты, работая в графических, живописных, скульптурных материалах, обучающиеся получают профессиональные навыки и умения, универсальные для художественно-творческой деятельности. Важно отметить, что освоение искусства орнамента «возможно на разных уровнях художественного образования, с учетом доступности и пропедевтической актуальности» [2, с. 103].

### **Особенности освоения орнамента на разных образовательных уровнях**

Знакомство с орнаментом в дошкольном возрасте может стать первой ступенью формирования интереса к искусству, начальным этапом обучения приемам и способам художественно-творческой деятельности. Знакомство дошкольников с региональными особенностями орнаментального искусства будет содействовать формированию самоидентификации, заложит основы воспитанного уважительного отношения к культуре и традициям, как своего народа, так и других этносов.

В контексте общего образования (на начальном и среднем уровнях) в рамках дисциплин образовательной области «Искусство», на примере «орнамента» можно продемонстрировать обучающимся уникальные связи, объединяющие различные науки и искусство, например:

– разговаривая с учениками о геометрических формах и пропорциях орнамента, педагог касается вопросов математических наук;

– выявляя ритмическую организацию элементов, как основную составляющую композиционного строя орнамента, школьники научатся видеть и слышать «ритмы», присутствующие и в архитектуре, и в поэзии, и в музыке;

– знакомясь с различными материалами (природными и синтетическими) из которых выполнены орнаменты, анализируя колористическую гамму орнаментального декора, школьники знакомятся с некоторыми аспектами естествознания, физических и химических свойств материалов и красок, природных ресурсов и пр.;

– анализируя изобразительные мотивы орнаментов, ученики получают интересную и разнообразную информацию об окружающем мире, как природном, так и предметном. Тематика орнаментов поражает своим разнообразием и позволяет не просто познакомить школьников с разнообразием видов живой природы (растений, животных, птиц), но и с интересным миром вещей, так как в орнаментах встречаются предметы из различных областей жизнедеятельности (науки, искусства, ремёсел, промысла и пр.). На основе такого выразительного наглядного материала учащиеся смогут определить уникальные характеристики предмета или интерьера, декорированного орнаментом. Со старшими школьниками, на примере орнаментов, можно говорить и об этнической принадлежности предмета, и о художественных стилях, и даже, о гендерных, социальных и психологических характеристиках человека (хозяина) декорированного объекта или пространства.

Освоение орнамента на занятиях по изобразительному искусству и мировой художественной культуре позволит педагогам продемонстрировать обширные и очень важные, в контексте современного образования, междисциплинарные связи, например:

– определение формообразования, композиции и построения орнамента – выявляет связь рисования, черчения, математики и геометрии;

– знакомство с мотивами и изобразительным содержанием растительного, зооморфного и антропоморфного орнаментов – показывает связь таких дисциплин, как окружающий мир, биология и, даже, антропология;

- анализ мотивов и изобразительного содержания шрифтовых и фантастических орнаментов – демонстрирует связь литературы, истории и географии;
- определение семантики элементов (знаков и символов) орнаментов – объединяет археологию, этнографию, историю и географию;
- знакомство с колористической гаммой и материалами из которых выполнены орнаменты – определяет связь природоведения, геологии, химии;
- изучение, на примере искусства орнамента, художественных стилей, ордерной системы; знакомство с выдающимися художниками и архитекторами – объединяет материалы истории и теории изобразительного искусства, и мировой художественной культуры.

Художественное образование дошкольников и школьников не ограничивается рамками детских садов и общеобразовательных школ. Большой вклад в эстетическое воспитание и творческое развитие обучающихся вносят учреждения дополнительного образования, особенностью которых является возможность обучать детей и подростков с различной художественной подготовкой и способностями.

Принимая во внимание значимость орнамента, как визуально-воспринимаемого компонента произведений пластических искусств и архитектуры, можно утверждать, что освоение орнамента актуально в различных областях пластических искусств: декоративно-прикладном искусстве (включая все материалы и технологии), графике (книжной), декоративной скульптуре, монументально-декоративной живописи, архитектуре и дизайне. Орнамент, в контексте предпрофессионального и профессионального художественного образования (художественная школа, колледж, высшее учебное заведение) включен в содержание как теоретических, так практических дисциплин, и способствует решению многих образовательных задач:

- на примере искусства орнамента можно познакомить учащихся с культурой разных стран и народов, историческим развитием искусства, возникновением и становлением различных художественных стилей;
- теоретическое освоение отечественного орнаментального искусства, познакомит обучающихся с культурным многообразием народов России, уникальными произведениями декоративного искусства и памятниками культуры;
- анализ трансформации элементов и видов орнаментальных композиций, от древних – до новейших времен, позволит проследить эволюцию художественной мысли и развитие технологий обработки художественных материалов;
- выполнение практических заданий по орнаментальной композиции позволит решить профессиональные задачи, среди которых: работа над композицией произведения; выбор конфигурации элементов; разработка графического и колористического решения; поиск ритмических и масштабных отношений; выбор материалов и технологий, определение собственной стилистики или выбор пластического языка определенного художественного стиля пр.;
- теоретическое и практическое освоение орнамента позволит обучающимся выявить необходимые в художественном образовании междисциплинарные связи, включающие рисунок, живопись, композицию, цветоведение и работу в различных художественных материалах.

Важно отметить, что рамки освоения орнамента на всех образовательных и профессиональных уровнях могут быть значительно расширены. Сегодня актуальной образовательной средой становятся музеи. Изучение орнамента в контексте художественной экспозиции, на примерах произведений искусства и декоративного убранства музейных интерьеров и экстерьеров – является наиболее доступной формой художественного образования для всех возрастных групп.

Рассмотренные материалы, характеризующие орнамент, как базисное явление мировой культуры и демонстрирующие возможность освоения орнамента в различных

областях искусств и на разных образовательных уровнях, позволяют сделать следующие выводы:

– Орнамент является уникальным компонентом в содержании художественного образования на всех уровнях, и основанием метапредметного подхода в современном непрерывном художественном образовании.

– Интегративность, наглядность и универсальность орнамента, подтверждает его метапредметные качества, и определяет особое место в содержании художественного образования.

– Освоение орнамента на всех уровнях обучения искусству будет содействовать достижению целостности содержания и непрерывности художественного образования, следовательно – содействовать достижению профессиональной компетентности художника.

– На основе выявленных на разных образовательных уровнях особенностей освоения орнамента, могут быть разработаны уникальные педагогические технологии, применимые, как в системе Российского образования, так и в педагогических практиках других государств.

#### *Литература:*

1. Буткевич, Л. М. История орнамента : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство» / Л. М. Буткевич. – М. : Владос, 2017. – 264 с.
2. Векслер, А. К. «Орнамент» в художественном образовании: исторические предпосылки и педагогический потенциал / А. К. Векслер // Педагогический журнал. – Ногинск : Изд-во «Аналитика Родис», 2018. – Т. 8; № 6 А. – С. 95–104.
3. Концепция художественного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infourok.ru/konceptsiya-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federacii-1595556>. – Дата доступа: 30.07.2019.
4. Пронина, И. А. Декоративное искусство в Академии Художеств: из истории рус. худож. шк. XVIII – первой половины XIX века. Серия: К 225-летию Академии художеств СССР / И. А. Пронина. – М: Изобразительное искусство, 1983. – 312 с.
5. Станкевич, О. В. Метапредметный подход в современном образовании в условиях реализации ФГОС [Электронный ресурс] / О. В. Станкевич, С. В. Шевченко, Е. Ю. Баркалова, Е. П. Прокудина, А. В. Станкевич, Е. М. Пантыкина, Л. В. Томенко, Ю. В. Сычѳв // Молодой ученый. – 2017. – № 50. – С. 271–274. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/184/47158/> – Дата доступа: 30.07.2019.

## **ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В ОСНОВЕ ПОДГОТОВКИ ВОЖАТОГО ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ**

*Воронова Анастасия Антоновна,  
старший преподаватель кафедры педагогики  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,  
Витебск, Республика Беларусь  
e-mail: tatavoronova@bk.ru*

*Дьяченко Лариса Семеновна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,  
Витебск, Республика Беларусь  
e-mail: tatavoronova@bk.ru*

В концепции детского отдыха и оздоровления Республики Беларусь большое внимание уделяется на «необходимость выявления педагогических условий эффективной воспитательной работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования в современной социокультурной среде. Современная ситуация требует глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как в по-