

**Формирование
художественно-эстетической
культуры личности в процессе
создания декоративной композиции***
(На примере создания панно «Бабушкин сказ»)

А.И. Сизова

Данная статья рассчитана на формирование базового уровня художественно-эстетической культуры личности школьника на занятиях декоративно-прикладным искусством в системе дополнительного образования.

Ключевые слова: художественно-эстетическая культура, декоративная композиция, коллаж, школьник, декоративно-прикладное искусство, личность, древнерусский орнамент.

Искусство и культура в целом обретают общечеловеческий смысл благодаря гуманистической основе, поскольку именно гуманизм предпола-

гает освоение мира в соответствии с законом триединства истины, добра и красоты, через познание его философского, нравственного и эстетического смыслов.

Эстетическая культура человека представляет собой сложнейший многогранный процесс, объединяющий духовную и материальную часть личности, органическое единство развитого эстетического сознания человека и его способностей к эстетическому творчеству в разнообразных видах жизнедеятельности. Художественно-эстетическая культура индивидуума решает задачи интеллектуально-чувственного отображения бытия в художественных образах, она же является оценочным механизмом и отвечает за чувственное восприятие жизненных ценностей в соответствии с законами красоты. С детских лет она является важнейшим элементом формирования целостной, гармонически развитой личности.

При формировании художественно-эстетической культуры личности основная задача заключается в том, чтобы научить ребёнка отличать прекрасное от безобразного, трагичное от комичного, осознанно делать выбор, необходимый для гармонизации окружающего пространства по законам триединства.

В своё время Л.Н. Толстой, изучив труды по эстетике своих современников, сделал вывод, что сущность искусства выражается в проявлении красоты как наслаждения, не направленного на получение личной выгоды.

Термин «художественное» используется, когда речь идёт о параметрах эстетического, т.е. об эстетической функции в социокультурном контексте. Художественно-эстетическое воспитание не только способствует созданию личности более чуткой к красоте природы, вещей, сделанных человеком, но и учит её тоньше и глубже чувствовать красоту благородного поступка, героического подвига, чётче различать доб-

* Тема диссертационного исследования – «Формирование художественно-эстетической культуры личности школьника в процессе создания декоративной композиции на примере художественного декорирования ткани». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Т.В. Ганова.

ро и зло, лучше понимать других людей.

Прикладные искусства ближе и глубже остальных внедряются в живой процесс, они служат делу реального преобразования действительности по законам красоты и художественной выразительности. Именно они создают первые непосредственные условия для формирования эстетической культуры личности. Поэтому знакомство с основами декоративно-прикладного искусства включено в содержание художественного образования.

Изучая искусство разных народностей, ребёнок получает целостное представление о мировой культуре и её особенностях. Стоит ли говорить о том, как велик вклад русского искусства в мировую культуру?! К примеру, образцы древнерусского искусства способны пробудить в ученике трепетное отношение и уважение к предкам, к современной России, но лишь в том случае, если ученик самостоятельно осознал неподдельность и уникальность искусства родного края.

К сожалению, наличие огромного количества некачественно выполненных сувениров в псевдонародном стиле, которыми пестрят рынки и базары, приводит к тому, что ребёнок, насытившись этими искажёнными образами, не желает углублённо изучать родную культуру. Поэтому знание художественных образов декоративно-прикладного искусства других этносов может способствовать отвлечению от стереотипов восприятия родной культуры.

Погружаясь в изучение этноса, сталкиваясь с символически насыщенными предметами декоративно-прикладного искусства, подробно рассказывающими о быте и укладе жизни древнего человека. Орнаменты, покрывающие предметы, рассказывают легенды и поверья той или иной этнической группы. Народность рождается, воспитывается историей, передается из поколения в поколение. Ценность народного искусства заключается в накоплении опыта поколений, это как ниточка, тянущаяся от отца к сыну.

Хочу представить задание по созданию панно в технике коллаж с применением древнерусских мотивов «Бабушкин сказ».

1. Просмотр иллюстраций и фотографий с изображениями предметов декоративно-прикладного искусства Древней Руси.

2. Написание короткого рассказа, легенды. Придумывается или трансформируется бабушкина сказка, легенда, самая неправдоподобная небылица о Руси или сказочных героях, которые запомнились ещё с детства.

3. Разработка композиции эскиза. Проработка пространства листа (определение местонахождения центра композиции, основного направления движения, полей и деталей). Композиция может быть абстрактной или сюжетной, но обязательно орнаментально насыщенной, с ярко выраженным композиционным центром, иллюстрирующим бабушкин рассказ.

4. Поиск и вырезки из журналов любых орнаментальных мотивов, ассоциирующихся с древнерусской культурой и тематикой сказа. Яркие разноцветные разномасштабные вырезки могут быть фрагментарными или сюжетными (например, изображение тотемного божества или элемент пейзажа).

5. Выполнение аппликации из подобранного материала, который соответствует разработанной композиции. Вырезки из журналов наклеиваются на заранее подготовленный лист с размеченными полями, соответствующими эскизной зарисовке (формат листа должен быть не меньше А3). Композиция может корректироваться в процессе наклеивания. К примеру, в центре композиции изображается леший, борода которого состоит из мелких цветочков, вырезанных из журнала о садоводстве, а фон – из обрезков мебельной обивки. При этом его лицо вырезано из детского журнала, а речка за спиной – из мелко нарезанных кусочков разных оттенков голубого цвета. Платье может быть подобрано по цвету и по фактуре изображений из лоскутков цветowych пятен. Главное, чтобы к мелко проработанной орнаментальной детали прилагалась

успокаивающая его лаконичная по цвету поверхность.

6. Графическая доработка композиции. После высыхания коллажа на него можно накладывать полупрозрачную кальку, закрепив её по краям. На кальке по контуру прорисовывается весь рисунок, получившийся на панно, от мелких орнаментальных кусочков до больших лаконичных форм. Для улучшения композиции можно сделать утолщение линии по мере надобности или введение пятна. Через кальку будет просвечиваться нежная цветовая гамма и незначительные детали, ускользнувшие от автора. Это будет придавать композиции дополнительную пикантность.

7. Оформление работы. Работа оформляется в паспарту близкого по тону цвета, подбирается рамка, подписывается название.

8. Обсуждение итогов работы. После выполнения задания необходимо обсудить с учениками персонажей и историю, проиллюстрированную на панно. Полезно также дать оценку положительным и отрицательным персонажам, которые получились у учеников. Ребята должны постараться объяснить, почему их герои получились именно такими, и придумать им необычные имена.

Оценивая работу свою и своих сверстников, школьник приобретает навыки, помогающие анализировать художественные произведения, которые, в совокупности с умениями, приобретёнными в процессе художественного творчества, в свою очередь, способствуют развитию художественно-эстетической культуры личности.

Данная схема занятий по использованию этнических мотивов подразумевает комплексный подход к изучению культуры русского народа и мировой культуре в целом. Возможно создание коллажей на тему мифоло-

гических персонажей древних культур Африки, Америки, Австралии, стран Азии и Европы. Для его выполнения можно использовать не только полиграфическую продукцию, но и текстильные, и природные материалы (фантики, макароны, бусины, сухоцветы, обрезки ткани и т.д.).

Комплексный подход к изучению различных культур и материалов на примере техники коллажа способствует эффективному формированию базового этапа художественно-эстетической культуры личности школьника, помогает преодолевать шаблонное восприятие и в итоге приводит к осознанной критической оценке результатов художественного творчества с художественно-эстетической позиции.

Литература

1. Художественное в эстетике и искусстве : сб. ст. / Под ред. Н.В. Гончаренко. – Киев : Наука, 1990 – 250 с.
2. Каган, М.С. О прикладном искусстве / М.С. Каган. – Лен., 1961. – 183 с.
3. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М. : Изобразительное искусство, 1983 – 344 с.
4. Сензюк, П.К. Композиция в декоративном искусстве / П.К. Сензюк. – Киев : Наука, 1988. – 215 с.
5. Киященко, Н.И. Эстетическое творчество / Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров. – М. : Знание, 1984. – 112 с.

Александра Игоревна Сизова – аспирант кафедры декоративного искусства факультета изобразительных искусств ГОУ ВПО МГПУ, г. Москва.