

УДК 745:378

*Д.А. Сердюкова, старший преподаватель,
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Е.В. Сердюкова, аспирант факультета искусств и дизайна
Алтайского государственного университета (Барнаул)*

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА

Проанализирована проблема обучения и развития с позиции этнокультурного образования. Характеризуются особенности развития творческого мышления в процессе изучения народных традиций в костюме. Выявляются основные аспекты формирования этнохудожественной культуры студентов в сфере народного декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: народный костюм, традиция, творческая деятельность, декоративно прикладное искусство, народное искусство.

*D.A. Serdyukova, Senior Lecturer, Altai State University (Barnaul)
E.V. Serdyukova, postgraduate student, Faculty of Art and Design,
Altai State University (Barnaul)*

FORMING THE ETHNO-ARTISTIC CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING RUSSIAN NATIONAL DRESS

The problem of education and development from the perspective of ethno-cultural education is considered. Features of the development of creative thinking are characterized in the learning process of folk traditions in the dress. The main aspects of the formation of ethno-artistic culture of students in the sphere of folk arts and crafts are revealed.

Keywords: national dress, tradition, creative activity, arts and crafts, folk art.

Традиционный костюм связан с этнохудожественной культурой своего народа, является объектом духовной и материальной культуры, несет в себе информацию о традициях, нравах, обычаях эпохи. Костюм отражает экономические, социальные стороны жизни этноса.

Для современных исследователей особым интересом в создании традиционного костюма выступает его конструктивное построение, которое образуется на основе модуля, формы. Утилитарность, художественность композиции костюма являются уникальным примером дизайна. В процесс изготовления костюма входят многие технические отрасли: производство сырья, изготовление тканей, окраска — собственно, вся технологическая цепочка XIX столетия, в целом не изменившаяся и до сегодняшних дней. Декоративно-прикладное искусство в костюме включает вышивку, кружевоплетение, набойку, эти ремесла соединяются в единое целое. Он дает представление об этнографии народа, его экономических контактах, этических взглядах и идеалах, несет социальную информацию о человеке и его социальном статусе. Декоративно-прикладное искусство, тесно переплетаясь с фольклором (народнопоэтическим творчеством, музыкой), превращается в определенное обрядовое действие.

Традиционный костюм с глубокими времен связан с исполнением самих обрядов, сопровождающихся магическими танцами. Это один из интегральнейших аспектов народной культуры. Если рассматривать костюмный комплекс древних славян, то архаическая орнаментика рубах и передников народных костюмов северных регионов России несет информацию о мировоззрении, культуре и мифологии древних, о праздниках и обрядах. Культура, быт русского народа выражались через обычаи и традиции, сложившиеся за довольно длительный период времени — за века.

Свадьба — один из важнейших обрядов в жизни простого крестьянина. Характерной чертой обряда является то, что он несет общественную значимость, а не семейную, это особое магическое действие, где присутствует сплав различных исторических традиций. С древних времен славяне разделяли обрядовый костюм: венчальный и свадебный. Они различались конструкцией, кроем, элементами декора, но оба костюма богато и любовно украшались.

Развитие промышленности отразилось на облике крестьянского народного костюма, но в целом менялся он незначительно, не затронули его и реформы Петра I. Обряд — это четкое действие, и потому традиции изготовления обрядовых костюмов, манера их эксплуатации тщательно сохранялись, так как конструкция, декор подчинялись обрядовому действию, соответствовали ему. Залог благополучия в жизни крестьянина — это четкое следование традициям обряда [5, с. 89].

Многообразие костюмных комплексов, которые складывались в губерниях России, является уникальным явлением культурного быта крестьянства, достоянием национального наследия, векового опыта народа. Отшлифовываясь в своем развитии, пройдя долгий исторический путь, народный костюм стал источником вдохновения для многих поколений художников. Если говорить об изобразительном искусстве и народном образе, здесь следует отметить работы Васнецова, Сурикова, Кандинского, Маковского. В дизайне костюма большим примером для юных дизайнеров считаются В. Зайцев, В. Юдашкин, а также современное поколение дизайнеров по костюму Алена Ахмадулина, Денис Усачев, Юлия Парфенова и многие другие, так как искусство современного костюма тесно связано с народными традициями.

Отражая законы красоты народного искусства, связывая историческое прошлое этноса с настоящим и будущим, традиционный костюм играет значительную роль в системе этнообразования, так как является уникальной летописью крестьянской жизни, ушедшей эпохи. Связь времен чувствуется и сохраняется через народное искусство, хранит в себе историческую память, дает заряд творческой энергии и вдохновению. Роль русского костюма в жизни народа многогранна, это памятник художественной культуры и искусства, он остается средством воспитания и образования подрастающего поколения. Художники-профессионалы, искусствоведы обращаются к нему, черпая идеи и вдохновения. Образовательный процесс, строящийся на национальной основе, с одной стороны, создается из культурно-исторических традиций народа, с другой — создается для народа, учитывая современные потребности общества.

Термин «народный» раскрывает связь с национальными культурными традициями и выявляет особенности этнического мировоззрения. Развитие народного искусства было вызвано бытовой и общественной потребностью в утилитарных материальных объектах. Постепенно изделия, пользующиеся массовым спросом, приобретают эстетическую функцию, а ряд из них выполняется на высоком художественном уровне, что отвечает возросшим потребностям общества. Отшлифовываются технологии и методы выполнения ремесленных приемов в работе мастеров, накапливается профессиональный опыт. Все эти факторы способствуют развитию народного искусства, которое, несомненно, связано с языческими обрядами и обычаями, крестьянским укладом быта.

Многие известные авторы в сфере искусства (А.Б. Бакушинский, И.Я. Богуславская, В.С. Воронов Г.К. Вагнер. М.А. Некрасова и др.) освещают проблемы, сущность и специфику народного искусства, анализируют многообразие его видов, выявляют духовную и ценностную сущность.

Связь природы и быта этноса неразрывна с его историческим развитием. Такие принципы, как коллективный труд, преемственность поколений, традиция, связь человека с природой, развивают народное искусство. «Традиция в искусстве — это канон, созданный и отшлифованный веками, включающий в себя народное представление о красоте и определяющий как выбор материалов, так и приемы обработки. Это система связи настоящего с прошлым, при помощи которых совершается определенный отбор типического опыта, способного воспроизводиться в своих лучших образцах. Традиции складывались веками, шлифовались поколениями людей, создавая условия для сохранения самобытности искусства и своеобразия культур народов России» [16, с. 136].

В своих трудах И.Я. Богуславская раскрывает понятие термина «традиции»: «...Традиции пронизывают все явления жизни, быта, производства, экономики, культуры, искусства, в каждой сфере обладая своей спецификой в содержании и проявлении» [2, с. 18].

Обучение, воспитание студентов на основе традиций национальной культуры как части мировой духовно развивает и обогащает, углубляет знания, формирует историческую память, развивает чувство гармонии и красоты, воздействует эстетическими идеалами на эмоциональную, мотивационную, патриотическую сферу, развивает стремление к творчеству. В современной системе образования, используя различные средства для воспитания и формирования творческой мысли, нельзя игнорировать роль и значение в этнокультурном образовании студентов русского народного костюма, который является памятником художественной культуры и искусства. Его роль в жизни народа многогранна, он вдохновлял и воспитывал многие поколения, остается средством воспитания, образования сегодняшнего молодого поколения.

Современная общественная и политическая среда заставляет осознать и по-новому осмыслить художественно-преподавательский процесс, используя традиции в народном искусстве. Культурно-исторические традиции народа — это национальная основа, на которой строится образование и воспитание подрастающего поколения, где современность требует обратиться к новым потребностям и постановкам новых целей.

Формирование этнохудожественной культуры студента художественных факультетов осуществляется в процессе изучения традиционного костюма, костюма в русской художественной культуре, а также изучение национальной куклы. На основе этих источников вдохновения создаются авторские проекты коллекций и художественных произведений. Исследовав и проанализировав материальные подлинники народного искусства, определив взаимосвязи человека с собственным прошлым, обучающие-

ся синтезируют изученные материалы, итогом творческого процесса и воображения студентов является разработка авторского произведения или коллекции. Творческий процесс по созданию авторского произведения целесообразно осуществлять на основе метода проектов, что дает возможность эффективной организации и реализации интеллектуальных возможностей обучающихся [12, с. 102].

Разработка проектов осуществляется поэтапно, определяется цель проекта, ставятся рациональные задачи и производится выполнение проекта в материале. Проект выполняется в двух частях — это теоретическая и практическая часть работы. Обосновывается выбор темы исследования, исследуется художественно-историческая часть проекта, разрабатываются форэскизы и зарисовки. При создании авторского произведения применяются методы проектирования: эскизно-графические, макетирование, выполнение проекта в материале. Эта работа выполняется поэтапно: первый этап — предпроектное исследование, второй этап — художественно-конструкторский поиск, третий этап — разработка объемно-пространственного объекта в эскизе, четвертый — изготовление или выполнение проекта в материале.

Этап исследования — это сбор информации, изучение традиционных костюмов России. Студенты выбирают композиционное решение, декор, методы формообразования, конструктивное и образное решение проекта. Данные материалы систематизируются, анализируются и графически выполняются.

Художественно-конструкторский поиск заключается в воплощении творческих идей через форэскизный ряд, где раскрываются творческий замысел автора, связанный с проблемами создания нового образа, определение характера, будущего произведения, цветовое и фактурное решение. При выполнении проектных работ студенты придерживаются определенных требований — эскизы должны быть доступны для восприятия, представлять ярко выраженное образное звучание, быть креативными, выразительными, выполненными на высоком художественном уровне.

Синтез разнообразных техник и приемов, материалов при выполнении эскизно-графических работ позволяет наиболее ярко раскрыть замысел авторов. Разрабатывая авторское произведение или коллекцию современных костюмов на основе национальных традиций, студенты познакомятся с богатством первоисточника, прочувствуют красоту пропорциональных отношений, пластику формы и закономерности построения, разнообразие и богатство ритмов, решение цветового и фактурного построения; анализ данных аспектов позволяет создать целостность композиции проекта. При создании авторской коллекции студенты решают

проблемы трансформации и стилизации первоисточника путем ассоциативного представления, что приводит к созданию нового образного произведения [9, с. 76]. При создании образа студент изучает приемы формообразования в русских традиционных костюмах, анализирует взаимосвязь материала и конструкции костюма. При работе над проектом особое значение отводится текстильному материалу, его физическим возможностям. Текстильный материал должен соответствовать и подчиняться форме и конструкции модели, поэтому, работая над проектами, студенты изучают свойства новых материалов и приемы их декорирования.

Проектирование и разработка авторской коллекции на основе источников вдохновения — традиционном костюме, его обычаях и обрядах — позволяет грамотно формировать этнохудожественную культуру студентов, прививает умения и навыки в области искусства костюма и текстиля, совершенствовать полученные знания в теории и практике общепрофессиональных дисциплин и дополнительных циклов. Весь процесс развивает творческую самостоятельную деятельность обучающихся.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. М., 1995.
2. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. Л., 1981.
3. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Русская народная одежда и современное платье. М., 1982.
4. Волошин Т.А., Астапов С.Н. Языческая мифология славян. Ростов н/Д., 1996.
5. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. М., 1972.
6. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М., 1990.
7. Дремов А.К. Художественный образ. М., 1967.
8. Кандинский В.В. О духовном искусстве. М., 1910.
9. Козлова Т.В. Культура современного костюма. М., 1977.
10. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма. М., 1987.
11. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества : монография. М., 1985.
12. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1985.
13. Калашникова Р.М. Народный костюм (семиотические функции). М., 2002.
14. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII–XXI вв. М., 2002.
15. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978.

16. Шангина И., Соснина Н. Русский традиционный костюм (иллюстрированная энциклопедия). Спб., 1999.
17. Шокорова Л.В. Народное декоративно-прикладное искусство в контексте развивающего обучения // Культурное наследие Сибири. Барнаул, 2016. № 1 (19).

BIBLIOGRAPHY

1. Belovinsky L.V. History of Russian material culture. M., 1995.
2. Boguslavskaya I.Ya. Problems of traditions in the art of modern folk art crafts // Creative problems of modern folk art crafts. L., 1981.
3. Blank A.F., Fomina Z.M. Russian folk clothes and contemporary dress. M., 1982.
4. Voloshin T.A., Astapov S.N. Pagan mythology of the Slavs. Rostov n / D., 1996.
5. Voronov V.S. On peasant art. M., 1972.
6. Dine G.L. Russian folk toy. M., 1990.
7. Dremov A.K. Artistic image. M., 1967.
8. Kandinsky V.V. On the spiritual art. M., 1910.
9. Kozlova T.V. Culture of modern costume. M., 1977.
10. Parmon F.M. Drawing and graphics suit. M., 1987.
11. Parmon F.M. Russian folk costume as an artistic and design source of creativity: Monograph. M., 1985.
12. Parmon F.M. Costume composition. M., 1985.
13. Kalashnikova R.M. Folk costume (semiotic functions). M., 2002.
14. Kirsanova R.M. Russian costume and life of the XVIII-XXI centuries. M., 2002.
15. Maslova G.S. Ornament of Russian folk embroidery as a historical and enographic source. M., 1978.
16. Shangina I., Sosnina N. Russian traditional costume (illustrated encyclopedia). Spb., 1999.
17. Shokorova L.V. Folk arts and crafts in the context of developmental education // Cultural heritage of Siberia. Barnaul, 2016. №1 (19).