

DOI 10.26105/SSPU.2023.83.2.014

УДК 7.012: 378.147

ББК 85.10р

Е.В. ГАДЗИНА

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭТНОИСКУССТВА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

E.V. GADZINA

**INTERPRETATION METHODS APPLICATION
OF ETHNIC ART IN THE CONTEXT
OF MODERN ART EDUCATION**

В статье рассматриваются методы интерпретации этноискусства и его потенциал в сфере проектной деятельности будущих дизайнеров. Рассмотрена методика предпроектного и визуально-морфологического анализа в учебном процессе. Определена роль этноискусства в содержании профессионального художественного образования.

The article discusses the methods of interpretation of ethnic art and its potential in the field of design activities of future designers. The methodology of pre-project and visual-morphological analysis in the educational process are considered. The role of ethnic art in the content of professional art education is determined.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этноискусство, дизайн, народное творчество, проектная деятельность, художественное образование

KEY WORDS: ethnic art, design, folk art, project activity, art education

ВВЕДЕНИЕ. Стремительно развивающийся процесс глобализации в настоящий момент затрагивает все сферы общества. Данное явление наблюдается и в изобразительном искусстве, и в дизайне. В связи с этим, прослеживается повышенный интерес к национальным традициям и этноискусству. Наиболее уникальными в этом плане являются полиэтнические регионы, характеризующиеся глубоким межкультурным диалогом и взаимопроникновением традиций и обрядов.

Этностиль, этнодизайн в современном искусстве – явление, вызванное стремлением дизайнеров к сохранению, творческой интерпретации культурных и художественных достижений различных наций и народностей для их дальнейшего функционирования в современной среде. Этническая тематика является одним из ведущих направлений формирования художественного образа. Популярность такого направления можно объяснить несколькими факторами, прежде всего, в течение длительного времени в дизайне главенствовало применение современных материалов и технологий и пренебрежение глубокими культурными традициями [6, с.128].

В последнее время заметным является стремление людей к поискам первоисточников, к тому, что является для них более естественным. Вместе с тем, наблюдается расширение мировоззрения, новые возможности для межэтнического и межкультурного взаимодействия в современном мировом культурно-коммуникационном пространстве, вызванные развитием глобализационных тенденций и расширением культурных контактов.

ЦЕЛЮ СТАТЬИ является определение значимости методов интерпретации этноискусства и возможности их применения в современном художественном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Прообраз современного этнодизайна вышел из архаичных форм народного искусства и народного творчества, которые склонны к символизму.

Человек на заре своего творческого становления бессознательно превращал формы окружающего мира в символы. Он использовал их как в создании бытовых предметов, так и в произведениях изобразительного искусства, не несущего утилитарной функции. Эти символы наполнены информационным, семиотическим, обереговым, религиозным смыслами. Беря свое начало еще с незапамятных времен, символическое искусство не перестает развиваться и в настоящее время, уже в различных видах современных искусств, в частности в дизайне, который сочетает в себе рациональное и иррациональное мышление. Настоящий конструктивизм и традиции народного искусства, на первый взгляд, кажутся попыткой совместить несочетаемое. Этнический дизайн всегда балансирует на грани между стилями, отделенными друг от друга временем, пространством и культурными различиями.

Исследование векторов развития этностила нуждается в основательном научном анализе и комплексной обработке с целью дальнейшего применения этого направления в образовательном процессе.

Чтобы лучше понимать принципы создания дизайн-объектов в этническом стиле, необходимо ознакомиться с первоисточниками заимствований, поскольку особенности материальной культуры различных этнических сообществ, аутентичная мебель, предметы интерьера и народные традиции вызывают интерес и могут служить богатым источником для изучения и подражания [1, с.15].

Повышению уровня креативности, новаторства, проектной культуры и эстетических вкусов современной молодежи во многих аспектах может способствовать продуманная организация ее обучения художественному проектированию, создание надлежащих условий для успешного развития их художественно-проектной деятельности [3, с.56].

Методика предпроектного анализа в учебном процессе будущих художников и дизайнеров учитывает закономерности проектирования вещи, применения в построении ее формы этнокультурной традиции.

Можно выделить несколько элементов данной методики. Основным является исследование специфики объекта проектирования и возможность использования в его форме этнокультурной традиции с учетом жесткости эргономических требований к функционированию вещи, потребности потребительской аудитории и задачи смыслового содержания вещи, ее массового или индивидуального использования. Для этого необходимо длительное наблюдение и вербальное описание объекта. При выделении отдельных свойств, положительных и отрицательных качеств объекта, приходит понимание «правильности» процесса проектирования.

Следующим элементом можно выделить визуально-морфологический анализ объектов этнокультурной традиции с определением характерных черт на примере аналогов и прототипов. И только на данном этапе можно приступать к построению концепции дизайн-разработки.

Стиль является определяющим, атрибутивным признаком той или иной этнокультуры. Развитие любого этноса, связанное с формированием национального сознания, этнической культуры в самом концентрированном виде всегда воплощается в символике и атрибутике [4, с. 23].

В основу подходов к формообразованию на основе этнокультурных традиций в процессе обучения будущих дизайнеров и художников входит использование характерных свойств этномотивов как ведущей темы в сочетании с методами и приемами формального формообразования. В специальные методы можно включить:

- 1) орнаментальный метод, построенный на основе использования в качестве основы формообразования орнамента и его эстетики, принципов построения орнамента, декорирование орнаментом объектов искусства и дизайна;

- 2) методы использования опыта трансформации стилей и орнаментов в историческом контексте;
- 3) метод формообразования ансамбля современных дизайн-форм на основе этнокультурных традиций с сохранением пластических или культурно-смысловых связей между предметными формами;
- 4) метод интерпретации графемы отдельного этноорнаментального мотива;
- 5) метод интерпретации нескольких орнаментальных мотивов;
- 6) метод интерпретации визуальных и технологических свойств декоративных техник;
- 7) прием гиперболизации формы этноорнаментального мотива, элементов или других визуальных признаков декоративных техник согласно проектного замысла или идеи эксперимента;
- 8) методы интерпретации традиционных приемов создания изделий декоративно-прикладного искусства;
- 9) метод интерпретации устного народного творчества (поэзии, прозы, фольклора средствами типографики или на основе принципов предметного дизайна);
- 10) метод интерпретации средствами дизайна этнокультурных символов, обрядов и др.;
- 11) эвристические методы, направленные на поиск взаимосвязей этнодизайна с концепциями других современных направлений дизайна на основе методов экстраполяции и моделирования.

В основе применения интерпретаций этнокультурных традиций в современном художественном образовании лежит синтез выше описанных методов. Однако следует отметить, что в процессе учебной творческой деятельности возможно механическое, эклектичное сочетание этих методов и подходов, что, в свою очередь, не исключает возможности поиска оригинальных творческих находок новых форм.

Овладение знаниями о культуре этносов региона и знакомство с этнокультурой и традициями других народов дают возможность обучающимся усовершенствовать свои духовные потребности и творчески мыслить в разных жизненных ситуациях, а также быть трансформаторами этнокультурного наследия для нового поколения в полиэтническом пространстве [5, с.135].

Результаты и обсуждение результатов. Творчество многих художников современного декоративно-прикладного искусства, народных мастеров, дизайнеров подтверждает мнение, что традиция не является догмой, она не отрицает развитие, а стимулирует потребность в новаторстве, что сопровождает традиционное искусство народа и свидетельствует о его постоянном обновлении, обогащении и углублении. Традиция глубоко содержательна, потому что вобрала опыт народа и те органические этнические черты, что отбираются, сохраняются и развиваются поколениями как лучшие, типичные, архитектурные и способные по-новому раскрыться в современности.

Этнический компонент как творческий элемент в содержании профессиональной подготовки пробуждает креативность, чувство соревновательности, желание творить и достигать результата. Все это вместе является важным фактором формирования художественно-эстетического вкуса и творческих качеств обучающихся. Поэтому можно сделать вывод, что художественная деятельность на основе этноискусства – это творческая инновационная деятельность, результатом которой является художественный проект, в процессе реализации которого переосмысливаются элементы этнической культуры и продуцируются уже в новой стилизованной форме современных изделий, имеющих практическую и художественную ценность и в то же время сохраняют образность национальной культуры.

По нашему мнению, применение методов интерпретации этноискусства в содержании профессионального художественного образования может стать той составляющей, кото-

рая будет гарантировать культурное развитие личности и обеспечивать общую эстетизацию и гуманизацию общества [2, с. 84]. Творческая деятельность обучающихся на основе этномотивов предполагает наличие у него способности восприятия картины мира на основе национальной (полиэтнической) культуры, умение творчески мыслить, предлагать новые идеи, использовать нестандартные решения, что способствует совершенствованию его будущей профессиональной деятельности.

В этом контексте первоочередными оказываются задачи активного применения прикладных научно-исследовательских и поисково-экспериментальных разработок, сочетающих современное этнографически-стилизационное мастерство и дизайн с обязательным концептуально-новаторским переосмыслением прошлого. Благодаря такому подходу можно утверждать об успешном воспитании художника-проектировщика с развитыми творческими способностями, специалиста, приумножающего материальные и духовно-культурные богатства региона.

ВЫВОДЫ. В современных условиях глобализации важным является сохранение неповторимого колорита многонационального региона, ведь именно этноискусство способно сберечь и проявить родовую сущность нации, духовность и неповторимость.

Этнокультура – это сложная, специфическая форма проявления жизнедеятельности этноса, которая создает чувство духовного родства через факторы, образующие материальную сферу культуры (народная архитектура, костюм, различные виды творческой деятельности (прикладные), сферу духовной деятельности народа (язык, устное народное творчество в различных гранях проявления, народное искусство) и самая главная сфера, связанная с феноменом – менталитетом (этнопсихологические черты этноса). Формирование гармонично развитой, творческой личности базируется на выработанных веками национальных традициях, исторической и культурной памяти нации, глубокой уважении к родной земле, своему генетическому семиотическому коду, запечатленному в народном искусстве.

Поэтому применение методов интерпретации этноискусства в современном художественном образовании выступает как важный фактор формирования успешного профессионала в области изобразительного искусства и дизайна. Определение основных принципов проектных стратегий предоставляет возможность проектанту более четко обосновать доминирование формообразующей концепции при создании объектов на основе этноискусства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Взаимодействие экокультурных практик регионального дизайна и народного искусства: на материале Республики Мордовия: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения: 24.00.01 / Хомякова Ирина Викторовна. Саранск, 2012. 23 с.
2. Вопросы художественного образования: Сб. науч. тр. / под ред. А. С. Максяшина. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф. пед. ун-т», 2007. Вып. 3. 139 с.
3. Ковешникова, Е. Н., Ковешников, А. И. Основы теории дизайна: Учебное пособие для студентов вузов/Ковешникова, Е. Н., Ковешников, А. И. М.: Машиностроение, 1999. 206 с.
4. Нехвядович Л.И. Этническая традиция как стилеобразующая категория // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 5 (30). С. 343–345.
5. Пойдина Т.В. Этническая традиция как стилеобразующая категория в региональном дизайне // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. С. 133–139.
6. Руденченко А.А. Этнодизайн: организационно-педагогические условия проектирования творческой образовательной среды художественных учебных заведений // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. С. 123–131.

REFERENCES

1. *Vzaimodejstvie ekokul'turnyh praktik regional'nogo dizajna i narodnogo iskusstva* [Interaction of eco-cultural practices of regional design and folk art]: na materiale Respubliki Mordoviya: avtoreferat dis. ... kandidata iskusstvovedeniya: 24.00.01 / Homyakova Irina Viktorovna. Saransk, 2012. 23 s. (In Russian).
2. *Voprosy hudozhestvennogo obrazovaniya* [Issues of art education]: Sb. nauch. tr. / pod red. A, s. Maksyashina. Ekaterinburg: Izd-vo GOU VPO «Ros. gos. prof. ped. un-t», 2007. Vyp. 3. 139 s. (In Russian).
3. Koveschnikova E.N., Koveschnikov A.I. *Osnovy teorii dizajna: Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov* [Fundamentals of Design Theory: A textbook for university students] /Koveschnikova, E. N., Koveschnikov, A. I. M.: Mashinostroenie, 1999. 206 s. (In Russian).
4. Nekhvyadovich L.I. *Etnicheskaya tradiciya kak stileobrazuyushchaya kategoriya* [Ethnic tradition as a style-forming category] // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2011. № 5 (30). S. 343–345. (In Russian).
5. Pojdina T.V. *Etnicheskaya tradiciya kak stileobrazuyushchaya kategoriya v regional'nom dizajne* [Ethnic tradition as a style-forming category in regional design] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie. 2018. S. 133–139. (In Russian).
6. Rudenchenko A.A. *Etnodizajn: organizacionno-pedagogicheskie usloviya proektirovaniya tvorcheskoy obrazovatel'noj sredy hudozhestvennyh uchebnyh zavedenij* [Ethnodesign: organizational and pedagogical conditions for designing the creative educational environment of art educational institutions] // Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. 2014. S. 123–131. (In Russian).