

Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Биробиджанский областной колледж культуры и искусств»

Орнаментальное искусство народов Дальнего Востока в процессе обучения студентов колледжа



Методическая разработка

**Из опыта работы преподавателя специальных дисциплин
Биробиджанского областного колледжа культуры
Коростелевой Светланы Геннадьевны**

г. Биробиджан

2015 г.

Методическая разработка по теме: «Орнаментальное искусство народов Дальнего Востока в процессе обучения студентов колледжа». Из опыта работы преподавателя специальных дисциплин Биробиджанского областного колледжа культуры Коростелевой Светланы Геннадьевны. - Биробиджан: БОКК, 2013. Методическая разработка предназначена для учителей общеобразовательных школ, преподавателей и студентов СПО и ВПО, педагогов дополнительного образования.

Составитель: Коростелева С. Г.

Правка и корректура: Сергеева М. Ю.

Компьютерная верстка: Коростелева С.Г.

Рецензент: Вертепный В. Г., доцент кафедры ИЗО и дизайна ФГББОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом – Алейхема».

Содержание

Введение.....	4
1. Понятие об орнаменте. Виды и типы орнаментов.....	6
2. Художественные особенности орнаментов народов Приамурья.	
2.1. Из глубины веков.....	9
2.2. Основные мотивы орнамента и их символика.....	12
2.3. Краски земли Дерсу.....	14
3. Методические рекомендации по организации обучения орнаментальному искусству.....	15
Список литературы.....	19
Приложение № 1. Методическая разработка урока по теме: «Вышивка народов Дальнего Востока».....	20
Приложение № 2. Методическая разработка урока по теме: «Традиционная кукла народов Дальнего Востока».....	28
Приложение № 3. Орнаменты народных мастеров.....	32
Приложение № 4. Орнаменты студентов по теме: «Древо жизни».....	35

Введение

Узоры настраивают человека на прекрасное созерцание, спокойствие, толерантность, чуткость ко всему живому и, прежде всего к природе, которая имеет свой язык. Орнамент в народном искусстве всегда служил для украшения предметов быта. Это коллективное творчество народа, уходящее своими корнями вглубь тысячелетий. Созданные и отшлифованные трудом многих поколений, народные орнаменты представляют огромную ценность, как один из истоков профессионального искусства – живописи, графики, скульптуры и как частица истории создавшего их народа.

Богат и многонационален российский Дальний Восток, на территории которого издревле проживают восемь коренных малочисленных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, ульчи, удэгейцы, эвены и эвенки. Коренные народности Амура и их культура имеют глубокие исторические корни, они являются наследниками созданной их предками оригинальной и самобытной художественной культуры, насчитывающей более 5000 лет. В Биробиджанском областном колледже культуры обучаются потомки известных родов Гаер, Киле, Ходжер.

Удивительно и неповторимо орнаментальное искусство малых народов Приамурья, тесно связанное с природой, народным бытом и обрядностью. В неповторимом языке природы этносы Приамурья нашли много такого, что близко их душе, менталитету, образу жизни и характеру. Яркий и красочный орнамент не только радовал глаз, но и имел определенную смысловую нагрузку, отражающую мировоззрение народа, его веру в магическую силу изображений, которые оберегали человека от болезней и злых духов. Практически все предметы домашнего обихода были украшены орнаментами. Это был сакральный язык между человеком и северными божествами. Орнаментальное искусство – это огромный пласт в художественной культуре малых народов Дальнего Востока.

Долгое время декоративно – прикладное искусство коренных малочисленных народов было недооценено, объявлено не представляющим особого художественного интереса. Возрождение северного декоративно – прикладного искусства начинается в 70 – 90 годы прошлого века, благодаря искусствоведам и музейщикам, которые понимали истинную ценность северных ремесел, убеждали северян в том, что их искусство уникально.

В настоящее время происходит возрождение культурного достояния малочисленных народов. Существенный вклад в это дело вносят творческие

организации Дальнего Востока, отделения союза художников России, краеведческие музеи, органы народного образования и культуры. При их содействии проводятся фестивали («Живая нить времен»), конкурсы («Ремесла земли Дерсу»), выставки произведений народных мастеров и профессиональных художников, создаются национальные общины и центры этнической культуры, организуются кружки прикладного искусства в национальных школах, открыты художественные школы в национальных регионах, многие мастера стали членами Союза художников России. Неоценимую роль в этом сыграло и Первое международное Десятилетие коренных народов мира, объявленное ООН. В 2005 году, когда ООН было объявлено Второе международное Десятилетие коренных народов мира, в Хабаровском крае создали Школу по подготовке мастеров декоративно – прикладного искусства, которая существует сегодня на базе Института повышения квалификации учителей. В 2007 году я прошла курсы обучения в г. Хабаровске в УМЦ КНОТОК по тематическому плану «Декоративно – прикладное искусство как способ сохранения и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера». Не случайно выбрала тему методической разработки, глубоко заинтересовавшись уникальной и самобытной культурой этносов Приамурья. В течение последующих 5 лет реализовывала полученные знания и умения на практике в процессе обучения студентов колледжа специализации «Декоративно – прикладное творчество», в рамках национально - регионального компонента курсов по выбору: «Народный орнамент», «Народные художественные промыслы».

Знакомство с орнаментальным искусством народов Приамурья воспитывают интерес к народному творчеству, его традициям и наследию; толерантность; бережное отношение к природе; развивает творческие способности, образное мышление и воображение, чувство цвета и художественный вкус, что так необходимо студентам данной специализации.

Целью моей работы является: изучение, анализ и систематизация теоретического и практического материала, обобщение накопленного опыта по выбранной теме. Методическая разработка предназначена для учителей общеобразовательных школ, преподавателей и студентов, средних и высших учебных заведений, педагогов дополнительного образования.

1. Понятие об орнаменте. Виды и типы орнаментов

Орнамент (от латинского слова *ornamentum* – украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов. Основное назначение орнамента – украсить поверхность предмета, подчеркнуть его форму. Он широко используется в архитектуре, скульптуре, декоративно – прикладном искусстве, современном интерьере, книжной графике, costume.

Исполняется орнамент в зависимости от материала – на бумаге, ткани, дереве, металле, камне, кости.

Орнаментальные композиции имеют много смысловых функций: утилитарную, символическую, стилистическую, обрядовую.

Орнамент отражает стиль эпохи, особенности культуры и быта определенного народа. Каждая эпоха, каждая нация выработала свою систему орнамента. По ней можно безошибочно определить время, страну, где была создана та или иная вещь. Орнамент широко распространен в творчестве всех народов мира. Традиции орнамента бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение.

Всегда в основе создания пластического образа лежит идея, замысел, основывающийся на наблюдениях и изучении конкретных объектов действительности. Любуясь природой, человек замечал в ней множество интересных причудливых форм и цветовых оттенков, например: узоры на крыльях бабочек, птиц, змеиной коже, рисунки на листьях, цветах, плодах и пр. Природа для человека стала источником создания оригинальных орнаментальных композиций. Полученные впечатления перерабатываются художниками в виде стилизованных декоративных изображений. Большую роль в орнаментальных композициях играет цвет. Народные умельцы хорошо понимают символическое значение цвета и его воздействие на психику, настроение и самочувствие человека.

Орнамент представляет собой самый упорядоченный, почти математически точный вид композиционного построения, подчиняющийся законам гармонии и пропорций. При построении орнаментов мы встречаемся с такими понятиями, как: мотив, стилизация, раппорт, ритм и др.

Мотив – это основные звенья, из которых состоит орнамент. В зависимости от характера мотивов, различают следующие виды

орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, тератологический, геральдический, каллиграфический, комбинированный.

Геометрический орнамент – мотивы его представляют собой абстрактные формы (точки, прямые, волнистые, ломаные, зигзагообразные, сетчато – пересекающиеся линии); геометрические фигуры (треугольники, квадраты, ромбы, круги, многоугольники), звезды, спирали, кресты, меандр.

Растительный орнамент – мотивами его являются стилизованные изображения растений и их частей (листья, цветы, плоды, завитки, ветви).

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур животных, рыб и птиц.

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека.

Тератологический орнамент считается самым загадочным и интересным, так как его мотивами являются фантастические персонажи, содержащие в себе одновременно признаки различных животных или животных и человека (кентавры, минотавры, грифоны, сирины, русалки).

Геральдический орнамент в качестве мотивов использует знаки, эмблемы, гербы, изображения трофеев и элементов воинского снаряжения (щиты, оружие, флаги).

Каллиграфический орнамент – мотивами этого орнамента являются буквы, которые, лишаясь содержательного смысла, превращаются в изобразительный знак.

Комбинированный орнамент – в орнаменте сочетаются разные мотивы (геометрические и растительные, растительные и зооморфные и др.).

Стилизация – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов.

Раппорт – это точно повторяющаяся часть орнамента. В отличие от мотива, несущего в себе элемент содержания, раппорт – это формальный прием, позволяющий правильно построить орнамент.

Ритм в орнаменте – это закономерное чередование элементов узора, цветов, что способствует достижению выразительности, четкости ее восприятия. Ритмическая повторяемость мотивов, наклонов,

пространственных поворотов, просветов между ними и других элементов является важнейшей характеристикой орнамента.

Ритмическим движением называют постепенные плавные или более резкие переходы от малых форм к большим, от близких к далеким, от простых к сложным, от светлых к темным и пр.

По характеру композиционных схем (характеру чередования раппортов) все орнаменты можно разделить на следующие типы: ленточный, сетчатый, центрированный (розеты).

Ленточный орнамент – это украшение, декоративные элементы которого создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающимся в ленту. Ленточный орнамент располагают в полосе с вертикальным или горизонтальным чередованием. К этому типу орнамента относят бордюры, фризы, каймы, меандры.

Сетчатый орнамент называют так потому, что его композиция строится при помощи сетки, состоящей из системы разнообразных узлов. Повторяющийся раппорт заполняет декорируемую поверхность, развиваясь в двух направлениях – по вертикали и по горизонтали. Этот вид орнамента часто используется при орнаментации полов, потолков, тканей.

Замкнутый орнамент помещают в конкретной форме: треугольнике, круге, овале, квадрате, прямоугольнике. По принципу замкнутого орнамента строятся символические композиции эмблем, гербов, значков.

Центрированный (розеты) – орнамент, помещенный в окружности и построенный путем деления ее на равные части. Мотивы в таком орнаменте размещаются от центра по лучам, заполняя всю поверхность окружности, а при вращении полностью совмещаются. Под розетками подразумеваются узоры круглой или многолепестковой формы. Меняя направление узоров вправо или влево, создается впечатление движения. Примером такого орнамента могут служить окна - «розы» в готическом искусстве, узор радиально – расчлененного круга в трехгранно – выемчатой резьбе, кружевные и вышитые салфетки.

2. Художественные особенности орнаментов народов Приамурья

2.1. Из глубины веков

В самом центре российского Дальнего Востока находится Хабаровский край. На его обширной территории издревле проживают 8 коренных малочисленных народов: нанайцы (12017 чел.), негидальцы (622 чел.), нивхи (4673 чел.), орочи (915 чел.), удэгейцы (2011 чел.), ульчи (3233 чел.), эвенки (30233 чел.), эвены (17199 чел.). Источником жизни для этих народов была окружающая природа, которая определяла их хозяйственную деятельность, быт, материальную и духовную культуру. В основе мировоззрения аборигенов Приамурья лежат древнейшие представления и верования. Наиболее значимы культ природы и шаманство. Коренные народы Приамурья являются наследниками самобытной культуры, насчитывающей более 5000 лет.

Яркий традиционный пласт аборигенной культуры составляет высокоразвитое, богатое различными видами и формами декоративно – прикладное искусство, тесно связанное с народным бытом и обрядностью. Вершиной коллективного творчества народов Приамурья является орнамент. Практически не было ни одного предмета, используемого в быту, на охоте, рыбалке, при сборе дикоросов, не украшенного национальным орнаментом, тиснением, узорчатым плетением. Считалось, что изделие не завершено, если на него не был нанесен определенный узор. Орнамент для аборигенов Дальнего Востока - это своеобразная модель гармонии мира, в которой условным языком выражены их мысли, мечты, понятие о гармонии природы и человека. Яркий и красочный орнамент не только радовал глаз, но и имел определенную смысловую нагрузку, отражающую мировоззрение народа, его веру в магическую силу изображений, которые оберегали от болезней и злых духов. Это был сакральный язык между человеком и северными божествами.

История орнамента сложна и многозначна. В нем нашли свое отражение наиболее значительные события в истории и эстетической мысли этносов. На протяжении тысячелетий формирование орнамента шло в тесном взаимодействии всех народов, живущих на территории Нижнего Амура и острова Сахалин. Но у каждого из них были свои отличительные особенности в орнаментальном искусстве.

Согласно исследованиям археологов, самые древние памятники материальной культуры Приамурья относятся ко времени палеолита. Нижнеамурский неолит представлен глиняными сосудами, украшенными криволинейными узорами в виде спиралей. Гончары наносили белые и

черные орнаменты на ярко – красный, лощенный до блеска фон. Примечательны и петроглифы Сикачи – Аляна. На базальтовых скалах и валунах в древности человек выбил стилизованные изображения.

Родовое общество имело четкое разделение труда между мужчинами и женщинами. Мужчины занимались таежной и морской охотой, рыбалкой, оленеводством, строительством жилищ. Они работали по твердым материалам: дереву, металлу, кости. Мужчины украшали жилые и хозяйственные постройки, лодки, нарты, деревянную посуду, колыбели, надгробные домики, оружие и др. Мастера использовали ажурную резьбу, выскабливание, инкрустацию. Женщины занимались домашним хозяйством и воспитанием детей. Они работали с мягкими материалами: берестой, рыбьей и оленьей кожей, мехом, птичьими шкурками утки гагары, тканью. Северянки украшали орнаментом одежду, обувь, головные уборы, рукавицы, ноговицы, ковры, сумки, постельные принадлежности. Мастерницы использовали аппликацию, тиснение, ткачество, плетение, меховую мозаику, вышивку оленьим волосом, сухожилиями животных, волокнами корней, цветными нитками, бисером. Женщины также искусно плели корзины, циновки, блюда из лозы, корней тальника, ивовых прутьев, камыша, изготавливали шкатулки и туеса для хранения продуктов из бересты. Украшение каждой вещи требовало огромных затрат творческих сил, времени и труда. Хорошая мастерица должна была знать и уметь, как получить крепкие нитки из сухожилий животных, выделывать рыбью кожу, варить клей из пузыря осетровых рыб, приготовить красители и др.

Орнаментальному искусству учились с детства, от отца к сыну и от матери к дочери и передавались его традиции. Это искусство было светлой радостью, целым миром рукотворной красоты. Оно украшало трудную жизнь людей, удовлетворяло их стремление к прекрасному, давало возможность раскрыться талантам отдельных мастеров. У каждого народа были свои умельцы, которые пользовались большим уважением, к ним часто обращались за советом и помощью в творческих вопросах. Традиционный орнамент народов Приамурья создавался веками. Удачно найденные узоры, отражающие глубокое проникновение в мир живой природы бережно сохранялись, совершенствовались и дополнялись поколениями. Вот почему так графически четки традиционные орнаменты Приамурья, так совершенны их композиции и цветовая гармония.

В советское время декоративно – прикладное искусство коренных малочисленных народов было недооценено, объявлено не представляющим

особого художественного интереса. Ситуация стала меняться в 70 – 90 годы прошлого века, благодаря искусствоведам и музейщикам, которые понимали истинную ценность северных ремесел. В Приамурье таким человеком была К. П. Белобородова. Она добиралась до самых отдаленных стойбищ и селений, открывала давно забытые сундуки, убеждала северян в том, что их искусство уникально. Ей удалось добиться и того, что народных мастеров стали принимать в члены Союза художников России, а их произведения участвовали в престижных выставках в стране и за рубежом. В настоящее время происходит возрождение культурного достояния малочисленных народов. Существенный вклад в это дело вносят творческие организации Дальнего Востока, отделения союза художников России, краеведческие музеи, органы народного образования и культуры. При их содействии проводятся фестивали («Живая нить времен»), конкурсы («Ремесла земли Дерсу»), выставки произведений народных мастеров и профессиональных художников, создаются национальные общины и центры этнической культуры, организуются кружки прикладного искусства в национальных школах, открыты художественные школы в национальных регионах. Неоценимую роль в деле возрождения северного декоративно – прикладного искусства сыграло и Первое международное Десятилетие коренных народов мира, объявленное ООН. В 2005 году ООН было объявлено Второе международное Десятилетие коренных народов мира. Декоративно – прикладное искусство коренных этносов Хабаровского края стало предметом научных исследований со второй половины 19 века. Широко известны имена ученых, разносторонне исследовавших орнаментальное искусство народов Приамурья: А.Ф. Миддендорф, Л.И. Шренк, Л.Я. Штернберг, А.П. Окладников, И.А. Лопатин, С.В. Иванов. Продолжили изучение: В.В. Подмаскин, Н.В. Кочешков, А. П. Дервянко, Ч. М. Таксами, П.Я. Гонтмахер, Т.А. Давидова и др. Исследования ученых свидетельствуют о том, что уникальное самобытное искусство народов Севера, сохранив свои традиции, продолжает жить и развиваться.

2.2. Основные мотивы орнамента и их символика

Узоры настраивают человека на прекрасное созерцание, спокойствие, толерантность, чуткость ко всему живому и, прежде всего к природе, которая имеет свой язык. В неповторимом языке природы этносы Приамурья нашли много такого, что близко их душе, менталитету, образу жизни и характеру. Все самое прекрасное в узоре подсмотрено мастерами именно в природе, ее поэтическом и философском мире.

Исследователи выделяют четыре группы мотивов орнаментов народов Приамурья: геометрические, зооморфные, растительные и облаковидные, которые многократно варьируются для получения сложнейших композиций.

Всем, кто интересуется происхождением орнамента народов Приамурья, старики советуют посмотреть на Амур с высокой сопки. Сколь космично, масштабно было мышление людей, увидевших в вечном движении реки, в плавных ее изгибах – нескончаемое тело доброго духа Мудура. В устье реки покоилась его голова, и это место считали священным. Амур стал земной ипостасью солнечного дракона. В основе узоров народов Приамурья лежит динамичный спирально – ленточный орнамент: мотивы крученых кожаной и крапивной веревок, цепочного орнамента, сетчатого сплетения, бегущей речной или морской волны. Свободное пространство между спиралями и звеньями заполнялось узорами листовидной формы, всевозможными розетками, завитками, скобками, чешуйками. В причудливых завитках ленточного узора угадываются стилизованные изображения зверей, насекомых, птиц и рыб.

Из глубины веков пришел образ тигра и медведя, передающий веру людей в особую силу могучих обитателей тайги. По представлениям аборигенов «тигр» вбирал в себя злых духов, причиняющих боль, и уносил их с собой в лес. Образ оленя – незаменимого помощника северян, «корабля» тайги и тундры далеко не случайно волновал воображение народных художников. Они изображали его и пасущимся на свободе, и в упряжке, и несущим поклажу. Всюду подчеркнуты его изящество, сила, выносливость, а оленьи рога как бы вписываются в волны северного сияния, в искрящиеся снежные кристаллы. Также часто встречаются изображения других животных: лося, косули, изюбра, кабана, кабарги, зайца, белки, собаки, летучей мыши, змеи, черепахи. Из морских животных предпочтение отдавалось нерпе, тюленю, белухе. Из насекомых распространены силуэты бабочек. Среди птиц в орнаментике используются изображения лебедей, уток, орлов, птицы гагары – символа верности, постоянства, тепла и любви.

Иногда птицы держат в клюве рыбу или лягушку, либо парят над водой, расправив крылья. Тело изображается в виде S – образной спирали. Крылья птиц часто подняты кверху. Хвосты представляют собой пышные завитки. Чаще всего птицы представлены парами, расположенными симметрично. Рыбы в орнаменте изображаются обычно парами, головами друг к другу. На свадебных халатах также традиционно изображался узор в виде чешуи дракона Мудура, доброго духа грома и молний, оберегающего невесту от злых духов, насылающих на человека беды и болезни. Часто встречалось изображения и двух добрых драконов, самца и самки, симметрично витающих возле солнечного диска, и, высматривая сверху зло, чтобы обрушиться на него огненной мощью справедливого суда.

На свадебных халатах мастерицы традиционно изображали родовые деревья, и каждое из них также заселено фигурками животных, рыб и птиц. История изображения родового дерева уходит своими корнями в далекое прошлое. Родовое древо – вариант схемы мирового древа, существующий практически во всех культурах мира в разных вариантах, как: «древо жизни», «древо плодородия», «древо центра», «древо познания», «небесное древо», «древо восхождения», «мистическое древо», «древо душ» и др. В одной из легенд говорится: «Растет величественное дерево, с ним в жизни связано все, и главное – каким быть роду, кто продолжит его линию. Если по корням этого дерева пройти – увидишь звериные гнезда, если по листьям пройти – птичьи гнезда повстречаешь. Когда ветер дует, дерево сильно звенит всеми листьями. Они издают звуки, красивее которых никто не слышал. Сразу видно, что на том дереве настоящая жизнь». Согласно древним представлениям, в основу этой композиции положена идея «трех миров». «Нижний мир» (подземный) – это корни дерева, пресмыкающиеся и рыбы; «средний» (земля) – ствол дерева, сухопутные животные; «верхний» (небо) – ветви дерева, птицы, солнце, луна. Души нерожденных детей становились птенцами, ждущими своего земного рождения.

Каждый узор предназначался строго для определенного изделия, так как нес в себе магический и символический смысл.

2.3. Краски земли Дерсу

Орнаменты народов Приамурья отличаются своей яркостью и красочностью, радужным сочетанием цветов. Любимыми сочетаниями были: красный с черным на белом или голубом фоне; зеленый, красный и черный на белом фоне; красный, коричневый, темно – синий на голубом. Встречалось и сочетания зеленых, оранжевых и желтых узоров. Особенно ценилось умение мастериц создавать новые комбинации орнаментальных мотивов и цветов. Все сочетания были взяты из богатой своими красками Дальневосточной природы. Человек видел в ней цветовую гармонию и стремился подражать ей.

Своеобразный язык цветовой символики существовал с древнейших времен. Представления о связи свойств предмета с его цветом вызывает у зрителя определенные ассоциации, так, например:

красный цвет связывался с огнем, кровью;

желтый - с солнцем;

синий или голубой - с водой, небом, далью;

зеленый – с полями, лесами, лугами;

белый – с воздухом, снегом, облаками;

черный – с землей, ночью, смолой.

Постепенно связь между предметом и присущим ему цветом разрывается, образуется своеобразный язык цвета. Мастера приобрели традиционный опыт получения природных красителей:

красную краску получали из киноvari;

желтую краску получали из плесневелых грибов;

синюю краску – из синего цветка лазорника или синего камня енггиса;

серую краску – при вываривании березовой чаги;

черную краску получали при смешивании копоты сожженной сухой травы с растолченной кетовой или щучьей икрой;

коричневую краску давал отвар ольховой или лиственничной коры.

3. Методические рекомендации по организации обучения орнаментальному искусству народов Приамурья

Обучение студентов орнаментальному искусству народов Приамурья осуществляется в рамках курсов по выбору: «Народные художественные промыслы», «Народный орнамент». Целью данных курсов является: знакомство студентов с орнаментальным искусством как частью декоративно – прикладного искусства определенного народа; воспитание толерантности, интереса к народному творчеству, его традициям и наследию; формирование представления о народном мастере, как личности творческой, духовно связанной с природой родного края, носителя традиций коллективного опыта; бережного отношения к природе и его обитателям; развитие творческих способностей, образного мышления и воображения, чувства цвета и художественного вкуса.

Народные мастера бережно сохраняют, совершенствуют и дополняют узоры, передавая их из поколения в поколение. Традиционно орнаменты копировались от руки. Изучая данные дисциплины, студенты, имеют возможность получить профессиональные знания, умения и навыки по искусству выполнения орнаментов.

В своей работе я использую различные формы и методы обучения: групповые, индивидуальные, теоретические, практические занятия, самостоятельную и исследовательскую работу (подготовку сообщений и рефератов); словесные (объяснение, лекция, чтение, беседа, диалог) и наглядные методы (иллюстрации, образцы лучших студенческих работ, фотографии с изделиями мастеров, видео и слайд – презентации), методы доступности, последовательности, систематичности, достоверности и научности информации; выполнение творческих заданий, проведение творческих мастерских, мастер - классов и др.

Для организации и проведения занятий была разработана необходимая документация: рабочие программы, календарно – тематические планы, учебно – методические комплексы, контрольные вопросы, темы рефератов; подобрана специальная литература, наглядный иллюстративный материал, подготовлены видео и слайд – презентации, фото – альбом с изделиями мастеров.

Для успешного овладения студентами необходимыми знаниями, умениями и навыками необходимо, чтобы теоретические занятия подкреплялись практикой.

В процессе теоретических занятий студенты получают основные сведения об орнаменте (определение, мотивы, виды, типы, символика); истории возникновения и развития орнаментального искусства; художественных особенностях орнаментов народов Приамурья; композиционном построении орнаментов (стилизация природных форм, основные приемы стилизации, раппорт, ритм; схемы построения ленточного, сетчатого и центрированного орнаментов); колорите в орнаменте и гармоничном сочетании цветов; расположении орнамента на изделиях; технологических особенностях работы с различными материалами и др. Давая новую терминологию, надо стараться, чтобы студенты применяли ее при выполнении работы, то есть общались на профессиональном языке.

В процессе практических занятий, которые являются основной формой обучения, студенты выполняют зарисовки с натуры, иллюстраций, произведений ДПИ, копируют готовые образцы мастеров; выполняют упражнения по стилизации природных форм; составляют схемы построения ленточного, сетчатого и центрированного орнаментов; выполняют орнаменты на родственном, контрастном, родственно – контрастном сочетании цветов; самостоятельно разрабатывают эскизы и выбирают цветовое сочетание орнаментальных композиций, учитывая художественные особенности определенного народа; выполняют орнаменты в различных техниках (аппликация, вышивка, плетение, бисероплетение) и материалах (бумага, картон, ткань, нитки, кожа, мех, бисер), а также учатся применять готовые узоры в украшении различных изделий (обереги, сувенирные куклы, футляры). Практические занятия должны быть направлены на усвоение специфики художественной системы народного орнаментального искусства (повтор, вариация, импровизация), формирование у студентов умений и навыков по изготовлению работ из различных материалов. В процессе изготовления студентами художественных изделий, следует обращать внимание на то, чтобы выполняемые ими работы имели яркий национальный колорит, определенную художественную ценность, высокое качество исполнения, отвечали функциональным и эстетическим требованиям.

Комплексный подход к теоретическому осмыслению и практической реализации поставленных задач - важное условие всей педагогической деятельности. Поэтому, считаю необходимым, преподавание данных курсов вести в тесной связи с другими дисциплинами специального цикла: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Композиция», «Художественная вышивка», «Художественная аппликация», «Художественное плетение», «Художественная обработка кожи», «Бисероплетение», «Пленэр» и др.

Особое значение имеет развитие эмоциональной отзывчивости на основе ярких и полных зрительных впечатлений, сформированных представлений, изучения культурного наследия прошлого. Важнейшими формами активизации учебно-воспитательного процесса является: посещение выставок декоративно – прикладного искусства, экскурсии в краеведческие и художественные музеи г. Биробиджана и г. Хабаровска; организация и проведение творческих встреч с народными мастерами.

Предоставляя как можно больше самостоятельности, педагог, вместе с тем, должен направлять творческую деятельность студентов, помогать им при решении поставленных задач, возникающих трудностях. В работе необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности студентов. Психологию сотрудничества и личностно – ориентированный подход считаю главными в творческой деятельности. Широкие возможности предоставляют и информационно – коммуникативные технологии, являясь современными средствами обучения. В процессе работы следует использовать поисковые, познавательные и проблемные методы обучения, которые стимулируют студентов мыслить творчески, обращаться к дополнительной литературе. С этой целью студенты выполняют рефераты по разработанным темам, которые позволяют более глубоко изучить художественную культуру определенного народа.

План реферата:

1. Историческая справка.
2. Мотивы орнамента.
3. Цветовое сочетание в орнаменте.
4. Применяемые материалы.
5. Украшаемые изделия.
6. Расположение орнамента на изделиях.

Работа над орнаментальной композицией должна включать в себя ряд последовательных этапов, которые необходимо соблюдать:

1. Разработке орнамента предшествует подготовительный этап: сбор аналогов по теме; зарисовки с натуры, которые позволяют подробно изучить особенности тех или иных природных форм; копирование узоров мастеров и др.
2. Стилизация природных форм. Можно использовать различные приемы стилизации: превращение объемной формы в плоскостную, контурное или силуэтное изображение, разворот предмета в другую плоскость, насыщение формы орнаментом, упрощение или усложнение формы.

3. Разработка эскиза к работе с использованием стилизованных изображений. Рекомендуется выполнять несколько вариантов эскиза, из них выбирается наиболее удачный.
4. Разработка эскиза в цвете. На этом этапе осуществляется поиск наиболее удачного цветового сочетания орнамента, учитывая национальные особенности и традиции народа.
5. Выполнение орнамента в определенном материале. Для этого студенты должны иметь определенные навыки работы с различными материалами: бумагой, картоном, кожей, мехом, тканью, бисером.
6. Оформление работы. Состоит в придании работе законченного вида: устранение недочетов, окантовка, заключение в паспарту, в раму.
7. Анализ и самоанализ выполненных работ осуществляется как в процессе всей работы над орнаментальной композицией, так и на заключительном этапе. С этой же целью проводятся выставки – просмотры, где происходит обсуждение и оценка студенческих работ. Важным является и практическая значимость выполненных работ.

Готовые изделия применяются для оформления интерьера колледжа, выставок декоративно – прикладного творчества различного уровня (городских, областных, региональных), что также стимулирует творческую деятельность студентов. Таким примером было участие в выставках «Народные мотивы» в рамках Областного фестиваля «В семье единой», Областного мероприятия «Земля, на которой я счастлив», Регионального фестиваля «Русь многоликая» и др.

Таким образом, комплексное сочетание различных форм и методов обучения, их грамотное сочетание позволяет обеспечить прочность приобретенных знаний, умений и навыков.

Список литературы

1. Гонтмахер П.Я. Матвеева Т. Б. Орнаментальное искусство ульчей: мастера и традиции – Хабаровск, 2003.
2. Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. – Москва: Просвещение, 1990.
3. Окладников А.П. Древнее искусство Приамурья. – Ленинград: Аврора, 1990.
4. Таксами Ч. М. Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1990.
5. Словесница искусств. – Хабаровск. № 16, 2005. № 23, 2009.

В приложении представлены: авторские разработки уроков (Приложение № 1, Приложение № 2), национальные узоры северных мастеров (Приложение № 3), образцы лучших работ студентов по теме: «Древо жизни» (Приложение № 4).

Приложение № 1

Методическая разработка урока

Дисциплина: Народные художественные промыслы

Тема: Вышивка народов Дальнего Востока

Тип урока: теоретический.

Вид урока: урок - лекция, изучение нового материала.

Цель урока: дать студентам представление о художественной культуре малочисленных народов Дальнего Востока.

Задачи урока: познакомить студентов с особенностями традиционной вышивки народов Приамурья;
развивать восприятие, внимание, память, образное мышление, воображение, творческие способности, художественный вкус;
воспитывать толерантность, интерес к декоративно - прикладному творчеству народов Приамурья, его традициям и наследию.

Оборудование для преподавателя: конспект урока, иллюстрации и фото – альбом с изделиями мастеров, слайд – презентация, работы студентов.

Оборудование для студентов: тетрадь по предмету, ручка.

Наглядный ряд: оформлена выставка иллюстраций и фотографий с изделиями мастеров, лучшими работами студентов, подготовлена слайд – презентация.

Литература:

1. Окладников А.П. Древнее искусство Приамурья. – Ленинград: Аврора, 1990.
2. Таксами Ч. М. Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1990.
3. Словесница искусств. – Хабаровск. № 16, 2005. № 23, 2009.

План урока:

1. Организационный момент – 2 мин.

2. Объяснение нового материала – 30 мин.
3. Просмотр слайд – презентации – 10 мин.
4. Подведение итога – 3 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Объяснение нового материала.

Не в столь далекие времена каждая женщина владела искусством вышивания. Эти навыки были им необходимы по этнической традиции, декорировать все, во что одевается человек, чем он пользуется в быту, на промысле, из чего ест и пьет, на чем ездит. С детских лет матери, бабушки, сестры обучали девочек умению шить и вышивать, так что к 11-12 годам у них уже вырабатывались достаточно твердые навыки. За свою жизнь женщина успевала сшить немало прекрасно декорированных изделий для каждого члена семьи, для дома.

Основными традиционными материалами для орнамента и вышивки являлись: рыба́ья кожа, ровдуга, мех, позже текстиль, шелк. Соответственно, и нитки изготавливали из рыба́ьей кожи, ровдуги, сухожилий животных. Цветные хлопчатобумажные и шелковые нитки появились намного позже, их привозили из Китая. Необходимые цвета получали, используя в основном растительные красители. Каждая женщина имела свои приспособления: специальную доску из твердого дерева для вырезания орнаментов; небольшой тонкий заостренный нож, имеющий небольшой выступ на конце деревянной или костяной ручки; маленькие ножнички с тупым лезвием для оконтуривания орнамента.

Хранителями лучших традиций творчества малых народов Приамурья всегда были люди старшего поколения. В их традиционном искусстве много своеобразных способов украшения бытовых вещей. Орнаментика изделий из ткани, рыба́ьей кожи или бересты различна. Общее для них - заготовка художественных деталей, а также изготовление трафаретов для вышивки и аппликации. Приступая к созданию трафарета орнамента, мастерица берет лист бумаги или тонкой бересты, складывает ее так, чтобы получилось требуемое количество дубликатов узора, кладет на доску и затем слегка продавливая контуры задуманного рисунка ногтем большого пальца или выступом ножа. Узор опытная мастерица всегда рисует по памяти. Если она удовлетворена намеченным узором, то для упора приставляет ручку ножа к подбородку и, придерживая на доске левой рукой

свернутые листы, острым концом лезвия точно и аккуратно вырезает контуры рисунка, на ходу исправляя неровности, допущенные в первоначальном наброске. Стоит развернуть лист с нужным количеством симметрично расположенных узоров и ажурный трафарет орнамента для вышивки или аппликации готов.

Ткань для орнамента с вышивкой обычно подкрахмаливалась с изнанки, и с этой же стороны подклеивался бумажный трафарет к материалу – основе клеем, изготовленным из пузыря рыбы осетровой породы. Затем ткань разглаживалась, а узор по контурам трафарета продавливался костяной палочкой на лицевую сторону. Для аппликации необходимы два подкрахмаленных слоя ткани: фон и собственно аппликация. Сложив ткань так, чтобы вышло соответствующее число симметричных рисунков, мастерицы накладывали сверху одну часть трафарета, и узор прорезался через все слои.

После этого можно было приступать к вышиванию. Традиционно мастерицы шьют и вышивают, держа иголку острием к себе, указательным пальцем проталкивая ее сквозь материал. Выбор шва зависел от того, какое изделие следовало женщине декорировать: халат, обувь, рукавицы, ковер, мужские или женские вещи, повседневные или праздничные и пр. Края аппликации прикрепляются к фону одним из разнообразных швов: гладьевым валиком, тамбуром, пепельным швом, узкой косой бейкой или оригинальным прозрачным швом, похожим на двойную «елочку». Иногда края узора аппликации обшиваются выворотным швом узкой косой полоской. Такая аппликация подклеивается на фон и по краям пришивается на машинке. Вышивка с цветными радужными переливами характерна для искусства всех малых народов Приамурья. Удачный подбор сочетаний разноцветных ниток в гладьевом шве придает изделию бархатистую мягкость. Интересна техника изящной удэгейской вышивки. Этот способ художественного оформления вещей несколько отличается от приемов мастериц других амурских народностей. Мелкий узор удэгейской вышивки состоит из узеньких причудливо изогнутых лент. Вырезается он из рыбьей кожи и наклеивается на темную ткань, обычно черный сатин, и служит настилом для гладевой вышивки, делая ее рельефной. Узоры, вышитые цветным блестящим шелком, на черном фоне очень эффектны и дополняются в изделиях полосками и кантами из цветных тканей. Для халатов из рыбьей кожи аппликацию делали из того же материала, но узор предварительно окрашивался в синий цвет лепестками цветков «лазорника» или в черный - сажой, растертой с кетовой икрой. Узор наклеивался на кожу

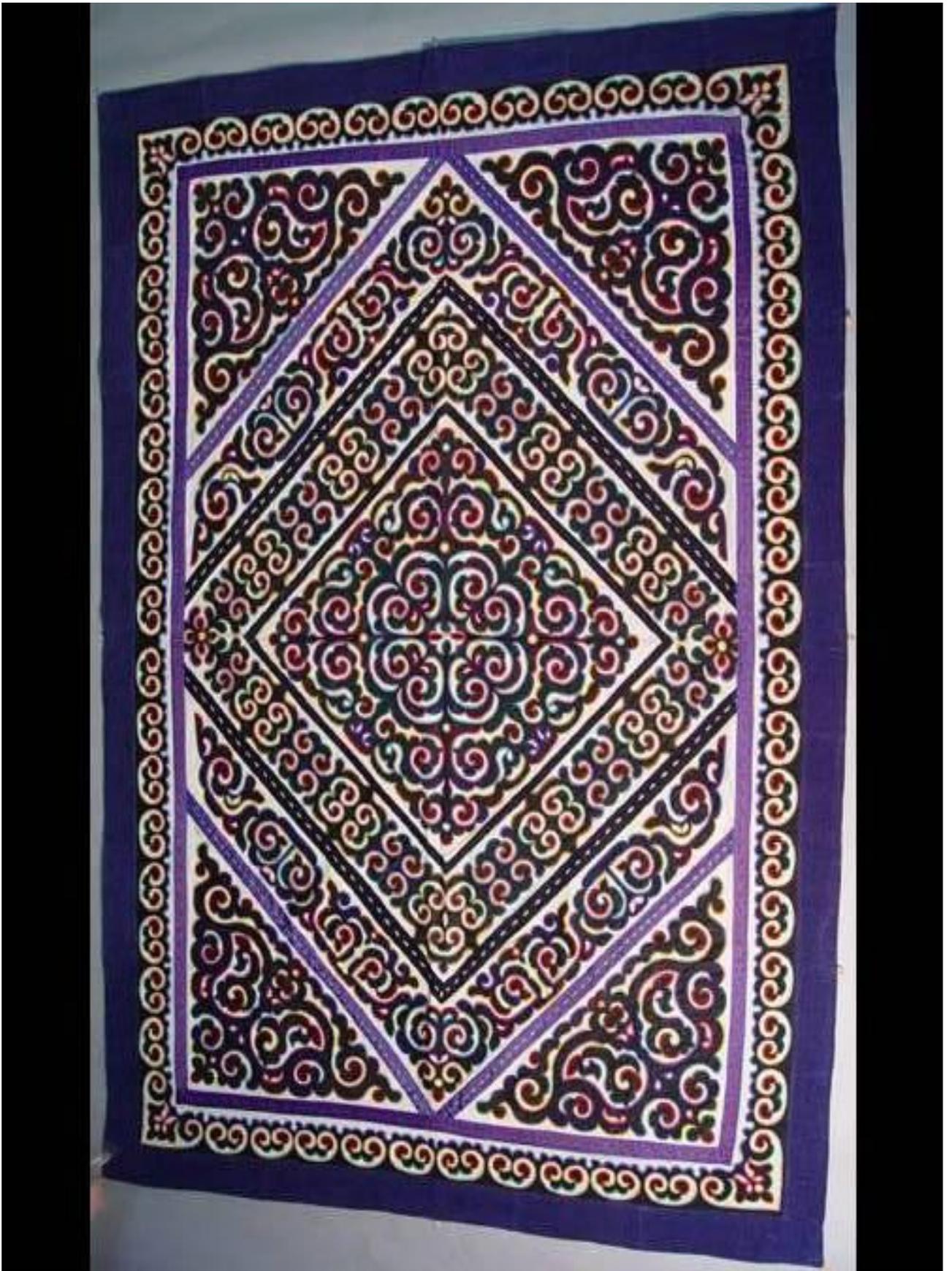
халата, чтобы не загибались края аппликации, и пришивался к материалу очень тонким и изящным швом. Старинные халаты из прекрасно выделанной рыбьей кожи, с четкой и законченной композицией орнамента, с тончайшей вышивкой по контурам аппликации, необыкновенно красивы.

Обычай амурских мастериц иметь про запас декоративные заготовки к различным изделиям, подсказан многовековым опытом. Орнаментика – работа трудоемкая, требующая много времени. Чтобы сделать красивую вещь, надо хорошо продумать композицию, не спеша, чисто и аккуратно вышить узор, подобрать дополнительные украшения: металлические подвески, цветные полоски, канты и др. Кроме того, мастерица не всегда имела достаточно ткани, чтобы сшить большую вещь, например, халат. А обычай требовал, чтобы к таким событиям, как праздники, свадьбы, шились новые костюмы, и поэтому к ним готовились заранее. Декоративные детали художественных заготовок могли пролежать в сундуках мастериц годы, но всегда дожидались своего часа, и скомпонованные в единое целое, превращались в произведение народного искусства.

Малые народы Приамурья за тысячелетия своей истории многое испытали и извели. Но чуждое по сюжетам и приемам исполнения искусство других народов не оказало существенного влияния на художественное творчество аборигенов Приамурья. Оно продолжало развиваться на основе выработанных веками традиций. Однако народное искусство не застывает в своих формах. Новые материалы, с которыми работают мастерицы, подсказывают другие техники исполнения. Древняя художественная культура в новых условиях обретает новое качество и значение.

3. Просмотр слайд – презентации – 10 мин.
4. Подведение итога – 3 мин.





Приложение № 2

Методическая разработка урока

Дисциплина: Народные художественные промыслы

Тема: Традиционная кукла народов Дальнего Востока

Тип урока: теоретический.

Вид урока: урок - лекция, изучение нового материала.

Цель урока: дать студентам представление о художественной культуре малочисленных народов Дальнего Востока.

Задачи урока: познакомить студентов с традиционной куклой народов Приамурья;

развивать восприятие, внимание, память, образное мышление, воображение, творческие способности, художественный вкус;

воспитывать толерантность, интерес к декоративно - прикладному творчеству народов Приамурья, его традициям и наследию.

Оборудование для преподавателя: конспект урока, иллюстрации и фото – альбом с изделиями мастеров, слайд – презентация, работы студентов.

Оборудование для студентов: тетрадь по предмету, ручка.

Наглядный ряд: оформлена выставка иллюстраций и фотографий с изделиями мастеров, лучшими работами студентов, подготовлена слайд – презентация.

Литература:

1. Окладников А.П. Древнее искусство Приамурья. – Ленинград: Аврора, 1990.
2. Таксами Ч. М. Краски земли Дерсу. – Хабаровск, 1990.
3. Словесница искусств. – Хабаровск. № 16, 2005. № 23, 2009.

План урока:

1. Организационный момент – 2 мин.
2. Объяснение нового материала – 30 мин.
3. Просмотр слайд – презентации – 10 мин.
4. Подведение итога – 3 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент.
2. Объяснение нового материала.

В игрушке народностей Дальнего Востока отмечается соединение мифологии и религии, игры и реальности. Традиционная игрушка – это своеобразный ключ к пониманию обрядов, обычаев, ритуалов, символов, знаков, философских и нравственных воззрений этносов. Игрушки традиционных культур во многом связаны с культом плодородия, культом предков, часто выполнялись из природных материалов и имели значение оберега. В них не только орнамент, но и материал нес в себе сакральный смысл, а их изготовление, технология обработки являлись ритуалом, закрепленным культурными традициями.

Традиционные детские игрушки разделялись на три группы: для девочек, для мальчиков и общие игрушки. Это характерно для народов Приамурья с их разделением на женскую и мужскую культуру. Игрушки для девочек изготавливались женщинами – матерями, бабушками, сестрами. Кукла дарилась матерью дочери и в качестве свадебного подарка. Такие куклы имели особо богатую орнаментацию одежды, большое количество халатов и постельного инвентаря. Мастерицы дорожили куклами, доставшимися им в наследство от матери.

Детская кукла, не утратившая еще своего первобытного магического смысла, существует у народностей Приамурья давно, сохраняя древнюю традиционную форму, лишённую лица, рук и ног. Среди игрушек для девочек выделяются две группы кукол: плоские и объёмные.

Плоская кукла выполнялась из бумаги, ткани, рыбьей кожи, бересты. Куклы – мужчины, женщины, юноши, девушки, дети – различаются по причёске, одежде, украшениям, как в реальной жизни. Размер куклы, то есть туловища с головой обычно не превышает 8 – 12 см. Женские халаты всегда значительно длиннее самой куклы, иногда более чем вдвое. Сделанные из мягких материалов, куклы отличаются неустойчивостью, поэтому их обычно «рассаживают». Короткий корпус куклы устанавливается вертикально или слегка наклонно, длинный халат отгибается назад и раскладывается по плоскости. Таким образом, обе части куклы поддерживают друг друга. Халаты кукол состоят из одного или нескольких кусочков бумаги, материи, кожи или меха и бывают отделаны только с одной внешней стороны –

спинки халата. В этом отношении куклы повторяют то, что мы можем увидеть на настоящих, богато орнаментированных халатах. По цвету, покрою, узорам и материи можно определить, какую одежду они воспроизводят: будничную или праздничную, летнюю или зимнюю. Белые бумажные халаты с узором из синей бумаги подражают одеждам из рыбьей кожи. Женские халаты имеют по подолу узор, состоящий из ритмически повторяющихся кружков, ромбиков, имитируемых пришиваемых только к женским халатам ряды мелких подвесок и монет, заменивших собой более древние подвески из раковин. Иногда вместо ажурных узоров на подолах кукол встречаются семена растений, птичьи перья или мелкие наружные хрящевые части рыб из породы осетровых, касатки. Халаты из ткани с пришитой к ним меховой шкуркой соответствуют зимней одежде – шубе. Иногда пушистые цветы вербы создают иллюзию меха кукольной шубы. Мужские халаты окаймлены по подолу одной или несколькими полосками различных цветов. Кроме того, одежда различалась и по своему покрою. Так, например, среди халатиков можно встретить мужские безрукавки; зимние халатики, подбитые мехом выдры, часто с узором в клетку; праздничные, вся спина которых покрыта узором в виде чешуек. У эвенков можно встретить и объемную куклу из ровдуги. Она имеет руки, ноги, голову с лицом. Короткая рубашка украшена криволинейным орнаментом, вышитым хлопчатобумажными нитками.

Из приемов орнаментации преобладающим видом является аппликация. Вырезанные из рыбьей кожи, бересты или бумаги узоры накладывались на материю и приклеивались к ней рыбьим клеем. Орнаментика очень разнообразна, состоит из таких элементов, как круг, волнистая линия, скобообразная фигура, спирали, чешуйчатый узор. Также изображаются различные животные, птицы, бабочки, рыбы, драконы.

Кукольный инвентарь состоит из подстилки – матраса, тюфячка, длинной валиковой подушки, одеяла. Весь инвентарь украшался орнаментом. Днем на стене, около которой располагались куклы, навешивались кукольные настенные коврики – циновки из тростника, бересты или бумаги. На ночь куклы «укладывались спать». После игры они убирались в специальную берестяную коробку, богато орнаментированную.

3. Просмотр слайд – презентации.

4. Подведение итога.



Приложение № 3

Работы студентов в технике аппликация















