

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОМУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

Бул макалада окучууларды кол оморчулукко уйротуу жолдору корсотулот.

В статье рассматриваются проблемы обучения студентов декоративно-прикладному искусству.

The article deals with the problem decorative and applied arts.

С обретением независимости народ осознал, что без знания своего прошлого невозможно построить будущее. Сегодня в Кыргызстане есть мастера, возрождающие и развивающие народные традиции декоративно-прикладного искусства, сохраняющие преемственность поколений. На протяжении всей истории человечества народное искусство было существенной частью национальной и мировой культуры. Народ не только сила, создающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник духовных ценностей. Периоды спада общественного интереса к декоративно-прикладному искусству, когда оно нередко становилось «презренным», сменялись периодами пристального внимания. Это всегда объяснялось определенными историческими причинами и свидетельствовало о жизненной неубывающей силе народного творчества. Имея ярых противников, оно всегда имело и пламенных защитников.

Отсюда вытекает проблема народного искусства. Но в ней определяющей является не столько научная разработка понятия предмета и вопросов его теории, сколько взгляд на нее как на часть общей проблемы традиции и новаторства инновационного решения. Актуальность проблемы особенно остро стала ощущаться во время перестроечного десятилетия, когда наука, общественность, искусство оказались перед фактом возрождения народного творчества, фактом, неожиданным для тех, кто считал, что народное искусство - давно временем перевернутая страница прошлого. Жизнь показала, что декоративно-прикладное искусство живет и развивается, и потребность в нем с каждым годом возрастает.

В суверенном Кыргызстане стремительно растет интерес к кыргызскому декоративно-прикладному искусству, народному творчеству в аспекте общих вопросов духовной культуры в современном мире, охраны природы, экологии окружающей человека среды. Однако, к сожалению, проблемы художественной практики и научного изучения еще не получили должного разрешения. Актуальность современного кыргызского декоративно-прикладного искусства заключается в том, что оно активно влияет на формирование художественных вкусов, обогащает духовное наследие и выразительные средства промышленной эстетики. Это требует соединения художественного, культурного, исторического аспектов изучения проблемы. Оно утверждается в культуре не в индивидуально-субъективном, а в духовно-ценностном содержании.

Ценность традиционного искусства неизменно велика. Будучи тесно связанным с историей формирования культуры того или иного народа, оно содержит в себе огромный опыт, кропотливый настойчивый труд многих поколений, потому и сегодня не утрачивает своего значения, являясь своего рода сокровищницей, из которой современное искусство черпает лучшие средства художественной выразительности. Прекрасное наследие оставили кыргызские народные умельцы в искусстве украшения изделий из дерева, чья, кожи, металла, в искусстве плетения и вышивания. Хотя в этих изделиях, относящихся к наиболее древним видам кыргызского искусства, и выявляется большое творческое разнообразие технических приемов, но, развиваясь в одно

историческое время, они становились органично взаимосвязанными, в них выработался самобытный художественный единый стиль. Каждая его разновидность, каждый промысел рождались в ответ на бытовые нужды, хозяйственные потребности. Последним предопределялось и чрезвычайное его разнообразие и богатство. Изготавливаемые для бытовых и хозяйственных целей предметы в руках мастеров превращались в произведения искусства, и здесь давали себя знать сила и глубина духовной, эмоциональной жизни народа, его незаурядная художественная одаренность, его размышления о красоте окружающего мира.

В эволюции современного кыргызского народно-прикладного искусства происходят сложные процессы. В настоящее время рельефно выявляется его историческая миссия – быть неистощимым источником развития и дальнейшего совершенствования не только народного прикладного искусства, но и профессионального.

В русло профессиональной культуры начинают переходить искусство ювелира, мастеров по дереву, коже и войлоку. Характерной особенностью кыргызского изобразительного и декоративно-прикладного искусства является сочетание своеобразного содержания и стремления к красоте. Это подчеркивает, что кыргызский народ еще в далеком прошлом тяготел к изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Мотивы кыргызского орнамента широко используются в текстильной и кожевенной промышленности. Эстетические ценности, замечательные достижения народных художников, их умения и знания не должны забываться. Напротив, они достойны глубокого изучения и внедрения в строительство новой культуры, нового быта независимого суверенного Кыргызстана. Развитие кыргызского декоративно-прикладного искусства обусловлено как практическими потребностями домашнего хозяйства и быта, так и духовными запросами – неиссякаемой любовью народа к красоте. Нарядные вещи у кыргызов никогда не воспринимались как уникальные образцы художественного мастерства и не теряли своего народного характера. Они воплощали в себе лучшие художественные традиции, передававшиеся из поколения в поколение.

Остановимся конкретно на войлочных изделиях, которые всегда сопутствовали кыргызскому народу и служат ему поныне. Декоративно-прикладное творчество кыргызов, как и у любого другого народа, тесно связано с бытом, условиями жизни. Эта связь находит свое проявление во всех видах традиционного искусства и, в частности, в изделиях из шерсти. Войлок – едва ли не самый широко используемый в быту древних кыргызов материал. Благодаря его прекрасным качествам: доступности, легкости, низкой теплопроводности и водонепроницаемости он использовался для изготовления множества предметов и изделий: одежды, одеял, обуви, убранства юрты, головных уборов. И практически все эти предметы украшались. Плавность узорных линий, их четкость и орнаментальная согласованность придавали предметам живописность. Большое разнообразие и оригинальность орнамента, выразительность, интенсивность и контрастность цветового решения, гармония цвета, фона и орнамента – все это воплощено в войлочных коврах (ала-кийизах). Наличие их в юрте, в каждом доме – всегда большая радость, ибо они создают в нем своеобразный уют, тепло, покой. Умение изготовления ала-кийизов было когда-то присуще каждой кыргызской женщине, оно требовало высокого чувства красоты, трудолюбия, упорства. Простыми средствами мастерицы добивались большого художественного эффекта. В наших музеях хранятся великолепные ала-кийизы, характеризующие культуру женского национального искусства и являющиеся уникальными историческими памятниками.

Роль войлока велика в становлении кыргызского народного искусства, он занимает достойное место на престижных выставках наравне с произведениями живописи, скульптуры, графики. Изделия из войлока стали привлекать к себе пристальный интерес не только соотечественников, но и туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Многие из

них желают увести к себе на родину, как частицу памяти о Кыргызстане, изделия из традиционного материала - войлока. В такой ситуации войлочные изделия призваны занять в системе современной художественно-прикладной культуры достойное место. Должна возрасти научная ответственность в решении ее проблем. Только с такой позиции можно подойти к продуктивному решению вопросов условий, стимулов развития производства изделий из этого уникального многофункционального экологически чистого материала. Наш великий писатель Чингиз Айтматов писал: «Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем».

В войлочных изделиях, которые один из авторов выполняет вместе со своими учениками, есть свой кыргызский колорит, национальный темперамент и неповторимый характер. Традиции увлекательнейшего выполнения войлочных изделий требуют высокого мастерства и душевной тонкости. После освоения традиционной орнаментальной технологии мы с учениками переходим к более сложному, но и увлекательному сюжетно-тематическому решению. В процессе работы у студентов развивается эстетическое восприятие мира. Они сами предлагают композицию изделия, составляют эскиз, определяют цветовое решение, предлагают другие материалы, которыми можно украсить изделие. Я стараюсь донести до моих студентов, что недостаточно хорошо усвоить технологию работы с войлоком, что каждое изделие должно выражать их чувства и отношение к миру. К моей большому удовлетворению, многие из моих учеников обладают даром художественной экспрессии и выполняют прекрасные изделия из любимого материала, которые демонстрируются на различных выставках.

Реальная жизнь сама показывает пути совершенствования художественного ремесла, использования разных материалов. Традиции никогда не перечеркивали возможность обновления изобразительного языка. Напротив, в любом самом авангардном проявлении они вспыхивали с новой силой. Природа войлочного искусства, как и любого другого, не может не развиваться, не изменяться. Здесь не должно быть схем, законов, предписаний. Каждое творение индивидуально и несет в себе отпечаток личности мастера. Только тогда мобилизуешь всю свою энергию, весь творческий потенциал с тем, чтобы переживания, размышления вылились в произведение искусства.

Список литературы

1. Акматалиев А. Корком кол онорчулук. – Фрунзе: Мектеп, 1984.
2. Алышбаева А., Сулайманова Ж. Джумабай Уметов. В мире орнамента. – Фрунзе: Кыргызстан, 1982.
3. Монголдоров Ш.К. Кыргыздын улуттук оюм-чийимдери. - Бишкек: Кесип, 1995.
4. Нешумов Б.В. Основы декоративно-прикладного искусства в школе. - М.: Просвещение, 1981.
5. Иманалиев К. Кыргызстан (Слово о Родине) – Бишкек: Учкун, 2002.