

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 1 / 2025, Vol. 6, Iss. 1 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 371.3

Теоретические подходы к исследованию проблемы интеграции реалистического и декоративного искусства на уроках изобразительного искусства

¹Батаева Л.А.,

¹Ахметшина А.К.,

¹Набережночелнинский государственный педагогический университет

Аннотация: в статье раскрывается проблематика интеграции народного декоративно-прикладного искусства в единстве с практикой преподавания реалистического рисунка на занятиях изобразительной деятельностью в школе. Отмечается значимость приобщения подрастающего поколения к истории и традициям своего народа, целенаправленного освоения школьниками народного декоративно-прикладного искусства, опирающегося на традиции реалистического рисунка. Авторы статьи размышляют о значении единства природы происхождения реалистического изображения и декоративного искусства в вопросах художественно-эстетического развития обучающихся. Научная новизна исследования состоит в выявлении потенциала народного декоративного искусства и реалистического рисунка в учебном содержании предмета «Изобразительное искусство», которые объединяются в единую дидактическую цель художественно-эстетического образования школьников. В результате обосновано, что в процессе пластика-образной переработки объектов окружающей действительности на уроках рисования с натуры и по памяти, на основе дальнейшей проработки форм изображения на материале народного прикладного творчества на занятиях декоративным рисованием, у обучающихся формируется художественный опыт и сознанное эмоционально-ценное отношение к национально художественному наследию. Таким образом, определено, что художественно-эстетическое образование на уроках изобразительного искусства должно в равной степени включать в себя народное декоративное искусство и реалистическое искусство как важнейшие части единого образовательного процесса, обеспечивающего гармоничное развитие личности обучающегося.

Ключевые слова: изобразительное искусство, художественное образование, народное декоративно-прикладное искусство, художественно-эстетическое воспитание

Для цитирования: Батаева Л.А., Ахметшина А.К. Теоретические подходы к исследованию проблемы интеграции реалистического и декоративного искусства на уроках изобразительного искусства // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 1. С. 93 – 99.

Поступила в редакцию: 14 декабря 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 07 января 2025 г.; Принята к публикации: 29 января 2025 г.

Theoretical approaches to the study of the problem of integration of realistic and decorative art in fine art lessons

¹ Bataeva L.A.

¹ Akhmetshina A.K.,

¹ Naberezhnye Chelny State Pedagogical University

Abstract: the article reveals the problems of integrating folk decorative and applied art in unity with the practice of teaching realistic drawing in art classes at school. The importance of introducing the younger generation to the history and traditions of their people, and the purposeful development by schoolchildren of folk decorative and applied art based on the traditions of realistic drawing is noted. The authors of the article reflect on the importance of the unity of the nature of the origin of realistic images and decorative art in matters of artistic and aesthetic development of students. The scientific novelty of the study is to identify the potential of folk decorative art and realistic drawing in the educational content of the subject «Fine Arts», which combine into a single didactic goal of artistic and aesthetic education of schoolchildren. As a result, it is proved that in the process of plastic-figurative processing of objects of the surrounding reality in drawing lessons from nature and from memory, based on further study of image forms based on the material of folk applied art in decorative drawing classes, students develop artistic experience and a conscious emotional and value attitude towards the national artistic heritage; Thus, it is determined, that artistic and aesthetic education in art lessons should equally include folk decorative art and realistic art as the most important parts of a unified educational process that ensures the harmonious development of the student's personality.

Keywords: fine arts, art education, folk decorative and applied arts, artistic and aesthetic education

For citation: Bataeva L.A., Akhmetshina A.K. Theoretical approaches to the study of the problem of integration of realistic and decorative art in fine art lessons. Pedagogical Education. 2025. 6 (1). P. 93 – 99.

The article was submitted: December 14, 2024; Approved after reviewing: January 07, 2025; Accepted for publication: January 29, 2025.

Введение

Художественные произведения народного искусства, созданные на протяжении длительного исторического времени, мастерами – ремесленниками, сыграли огромную роль в формировании материальной и духовной среды человечества. Преобразуя мир вокруг себя, народный мастер не просто украшал свой быт, он, в процессе творческой деятельности, передавал подрастающему поколению накопленный художественный опыт. В результате, формировался уникальный самобытный стиль автора – мастера, артели ремесленников, который отличался своей уникальностью и неповторимостью. В итоге, передаваемые из поколения в поколение народными умельцами, каждый художественный промысел приобрел свой уникальный, индивидуальный национальный код, сформировались обычаи и традиции ремесла. Что, в свою очередь, оказало существенное влияние на художественно-эстетическое становление и развитие культуры как своего народа, так и мирового искусства в целом. Замечательные слова М. Глинки, наглядно отображают истоки народного искусства: «Музыку создает народ, а мы его лишь аранжируем» [3, с. 24].

Особую увлеченность народным творчеством, его традициями и культурой, можем отметить в русском искусстве на рубеже XIX-XX веков. Тогда многие известные отечественные художники: В. Суриков, В. Васнецов, Б. Кустодиев, Н. Рерих, М. Врубель, М. Нестеров, В. Поленов и др., проявляли интерес к народному искусству, изучали его, раскрывали фольклорные мотивы в художественных произведениях.

И в наше время многих современных художников привлекает традиционное народное декоративно-прикладное творчество. Что вполне закономерно, так как народное искусство, являясь частью художественной культуры, поражает своим многообразием форм, неисчерпаемыми художественными возможностями. Ведь народное декоративное искусство является «уникальной сокровищницей национальной культуры», этническим кодом каждого человека, источником художественно-творческих идей для современных художников [6].

Поэтому, и по сей день, произведения народных умельцев восхищают нас интересными орнаментальными решениями, выразительностью узоров, колористическим разнообразием композиций. Как верно отмечал Б.М. Неменский: «Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является

народное искусство, то есть то, что народом сохранено, что запечатлено народом, что народ пронёс через столетия. В народе не сможет сохраниться то искусство, которое не представляет ценности...» [5, с. 20-21].

В данном случае, «традиция в народном декоративном искусстве представляется непосредственным результатом сложного процесса художественного осознания и освоения окружающей действительности, а также реальным показателем развития художественно-образного видения народа» [6, с. 20].

Поэтому вполне очевидно, что в глубоко прогрессивных изысканиях современной художественно-педагогической мысли, означенной поиском действенных средств художественно-эстетического образования детей и юношества, все чаще обращается внимание на своеобразный мир традиционных народных художественных промыслов и ремесел при разработке учебных программ по изобразительному искусству.

Материалы и методы исследований

Вопросу, о включении потенциала народного декоративного творчества в содержание обучения изобразительному искусству, уделяется внимание многими исследователями в искусствоведческой и педагогической литературе: Т.С. Комарова, С.П. Ломов [4], Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова [10], В.С. Бадаев [1] и др. Ключевые вопросы включения потенциала народного творчества в обучении изобразительному искусству, обстоятельно рассматривается в научных трудах: А.В. Бакушинского, Т.Я. Шпикаловой, Н.А. Горяевой и др. Проблематика художественно-эстетического образования обучающихся подробно представлена в исследованиях отечественных ученых: С.Е. Игнатьева, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева В.К. Лебедко и др. Значение включения в методику художественного образования школьников декоративно-прикладного искусства, как действенного средства эстетического воспитания обучающихся находит обоснование в работах В.В. Корешкова, С.П. Ломова, Б.М. Неменского, Е.В. Шорохова, Б.П. Юсова и др. Теоретические изыскания представленные в статье могут быть использованы при подготовке образовательных программ по изобразительному искусству с включением материала народного декоративно-прикладного искусства в единстве с практикой освоения реалистического искусства в школе.

Анализ образовательных программ по изобразительному искусству [4, 5, 8, 9, 10] и др., свидетельствует, что освоение узконациональных ремесел конкретного этноса, определенного региона в них учитывается недостаточно. Что в результате приводит к противоречию, в необходимости сохранения культурного наследия народа в традиционных формах декоративно-прикладного искусства и не достаточной проработкой их форм реализации в практике обучения изобразительному искусству.

Стоит отметить, что авторы в программах [5, 8, 9] представляют художественную культуру как явление духовного опыта человечества, в формах художественного творчества – произведений народного декоративно-прикладного искусства.

Поэтому вполне очевидно, что в глубоко прогрессивных изысканиях современной художественно-педагогической мысли, означенной поиском действенных средств художественно-эстетического образования детей и юношества, все чаще обращается внимание на своеобразный мир традиционных народных художественных промыслов и ремесел в практику включения преподавания изобразительного искусства.

Результаты и обсуждения

Открытия в области реалистического рисунка и народного декоративно-прикладного искусства оказывают существенное влияние на поиск новых путей и дидактических принципов построения обучения изобразительному искусству. Поэтому вполне понятно и совершенно обосновано, что в практике художественно-педагогического образования все больший интерес стал проявляться к проблемам взаимоотношения форм традиционного народного искусства и специфике освоения реалистического изобразительного искусства в школе [1].

Особенности народного декоративного искусства России, в том, что многообразие различий этнонациональных культур и традиций народов, во многом обуславливают развитие культуры каждого человека. В этом аспекте проявляется специфика региональной художественной культуры многих территорий России, где не всегда можно встретить национально-этническую однородность в границах одного региона. Многие народы живут бок о бок на протяжении длительного исторического времени. Не имея четких территориальных границ, поэтому в местах этнонациональных соприкосновений различных групп населения и длительного совместного проживания и деятельности возникают различные формы заимствования элементов культуры, обрядов, традиций и т.д. [7].

В результате между этнонациональными областями расселения происходят интенсивные процессы обмена культурными ценностями, синтез элементов искусства. Но и как в других регионах России есть этнонациональные культуры, которые приобрели отличный от исходного этноса формы отражения окружаю-

щей действительности в произведениях декоративно-прикладного творчества. Несмотря на взаимовлияния и заимствования элементов культуры, очевиден процесс самообособления культуры, параллельного развития с культурой соседствующих народов.

Рассматривая понятие региональная культура, можем выделить несколько значений: территориальная принадлежность культуры, выделяемая по типологическим основаниям: экономической, географической зоне и т.д. В основе этого положено административное деление государства, географический фактор. Очевидно, особое географическое положение региона во многом определяет исторические закономерности формирования самобытной отличной от других областей культуры и специфику взаимосвязи составляющих ее элементов сегодня.

Давая толкования термина региональная культура, следует понимать, что само понятие условное, который включает не только изучение экономической и географической стороны. Но и исследования разного направления, в области науки, особенности исторического развития региона, развитие образования, религиозного сознания общества, форм особенности мировоззрения, опирающихся на них обычая и традиций, обрядов.

Учитывая многообразие форм культур, многоликость и богатство народной культуры России и невозможностью охватить все аспекты затронутой проблематики, рассмотрим основные культурологические закономерности и взаимосвязи. Здесь будут рассмотрены только одна из форм художественной культуры – народное декоративно-прикладное искусство.

Исследуя вопросы регионального компонента, следует выяснить содержательно-смысловое наполнение термина, чтобы иметь возможность его использовать в ходе дальнейшего анализа явлений и фактов отображения в контексте народного декоративно-прикладного искусства. Так как специфика развития этнонациональных особенностей художественной культуры проявляет себя в большей степени в творческом наследии произведений народного декоративно-прикладного творчества и в образовательных программах по декоративному искусству [10].

В изделиях народных умельцев, отображается традиционные формы обрядности и духовного склада культуры определенного этноса. В связи с чем, вопросы трансформации и взаимодействия, которые происходят в художественных культурах различных этнических групп, национальных образований, в условиях их взаимодействия, представляют особый интерес. А именно, включение потенциала народных промыслов региона в систему художественного образования. Данные исследования позволяют определить новые подходы к анализу и пониманию стимулов взаимодействия всей совокупности этнонациональных явлений и элементов, находящихся внутри той или иной региональной культуры в связи с современными подходами в обучении изобразительному искусству в школе. При изучении параллельно развивающихся культур – явления характерного для многих регионов России возникает вопрос о степени их различия и природе той устойчивости этнонациональных традиций, которые сохраняют исторические традиции культуры этноса и при этом возникают новые элементы, межнациональных объединений [1].

Главное, на наш взгляд, при рассмотрении этапов выполнения реалистического изображения и декоративного рисунка в практике преподавания изобразительного искусства заключается в выявлении общего принципа ведения работы. А именно, как в декоративно-прикладном искусстве, так и в реалистических видах искусства задача художника сводится к объективному отражению действительности изобразительными средствами. Но, отличие произведений декоративно-прикладного искусства, от живописи и графики состоит, в том, что здесь отражение объектов и явлений окружающего мира происходит через передачу декоративно-пластических форм живой природы, путем целенаправленной композиционной организации цветовых пятен. В этом плане общее для всех видов искусств становится выявление целостного пятна формы объекта изображения, выявление особой декоративности рисунка.

«Декоративность» в народном творчестве выражается в стилистических или формальных признаках, которые соответствуют определённым приемам представляемых мотивов, в единстве локальных цветов, ритмичности элементов и композиционных решений. Декоративная условность мотивов обусловлена определённым отходом от натуры в изображении, гармоничностью всех пластических форм и соподчиненностью их композиционному и идейному замыслу автора. Несомненно, декоративное изображение, такое же сложное по-своему содержанию, как и рисунок с натуры, при этом он не ограничивается только перечнем признаков и свойств [6].

В связи с чем при проведении уроков изобразительного искусства, учитель демонстрирует тесную взаимосвязь реалистического и декоративного изображения. На первом этапе анализируется объект изображения с натуры, например, внимательно изучается строение структура полевого цветка или трав, выполняются натуры зарисовки объектов с различных ракурсов. В процессе реалистического изображения цветов и

трав обучающиеся выявляют особенности пластики формы, строения цветка, исследуют фактуру растения, анализируют цветовые характеристики объекта изображения и т.д. После визуального анализа и изображения цветов и трав с натуры, обучающиеся приступают к художественно-образной интерпретации цветка в декоративно-пластиическую форму. Декоративная стилизация в данном случае предполагает умение обучающихся выявить самое характерное в объекте: подчеркнуть особенности строения формы, определить локальные цветовые пятна и в дальнейшем по законам и правилам композиции согласовать все элементы изображения в единую орнаментальную композицию [10].

Поэтому, на начальных этапах обучения рисунку с натуры и на занятиях декоративного рисования, одной из ключевых учебно-творческих задач становится определение логической последовательности ведения рисунка. Первоначально, в процессе визуального анализа объекта с натуры, обучающийся выявляет целостное пятно всей формы, большие цвето-тоновые отношения. После выявления общих локальных пятен, приступают к проработке и детализации элементов, конструктивно-линейного построения и определения внутренней взаимосвязи всех элементов в композиции.

Вместе с тем, в области художественной педагогике вопрос о процессах визуального анализа объектов и явлений окружающей действительности и дальнейшей их художественно-образной интерпретации изобразительными средствами до сих пор остается малоизученным. В этом плане проблематика развития целостного художественного восприятия обучающихся, особенности визуального анализа объемной формы объектов окружающего мира и перевод ее в цельную плоскостную изобразительную форму представляет определенный интерес для художников-педагогов [6].

Стоит отметить, что способность видеть цельно всю композицию, выявлять самое характерное, выделять центр композиции, подчинять группу цветовых пятен в единую гармоничную по колориту картину способствует формированию художественного видения у обучающихся.

Развитие целостного художественного видения в изобразительной деятельности долгий и трудоемкий процесс, практикующие художники-педагоги разрабатывают различные приемы для развития этой способности у обучающихся. Способность цельно видеть объекты изображения предполагает умение вести сравнительный анализ формы предметов, воспользовавшись «глазом» на фокусировку внимания всей композиции, а не на отдельных привлекающих внимание объектах, расположенных на разных плоскостях и пространственных планах [4].

Целостному восприятию натуры необходимо целенаправленно учить обучающихся, уделять в рамках учебных занятий серьезное внимание. Стоит отметить, что многие исследователи, художники-педагоги, считают, что целостное видение объектов окружающей действительности формируется у обучающихся постепенно, в результате многочасовых зарисовок с натуры. В практике учителей изобразительного искусства в основном многие «методические указания по формированию умения воспринимать натуру целостно и изображать ее в рисунке сводятся к тому, что начинающий рисовальщик должен научиться абстрагироваться от деталей и выявить визуальные характеристики объекта «пятном» [2, с. 16].

По мнению Л.Г. Медведева, «образ предмета, пригодного для изображения, возникает в сознании не сразу, а формируется в результате сложной аналитико-синтетической работы мозга. В процессе постепенного формирования образа вначале выявляются наиболее существенные признаки объекта, а несколько позже – отдельные детали, которые проявляются с различной степенью интенсивности и ясности» [6, с. 12].

Целостное видение формы крайне значимо не только в процессе рисования с натуры, но и в декоративном рисунке, при составлении гармоничных композиций, что выражается в умении соподчинять орнаментальные мотивы в единую композицию, сохраняя содержание объемно-пространственных характеристик изображаемых форм. Умение изменить реальную форму и интерпретировать ее в декоративный образ, в последующем способствует формированию композиционного видения. Что предполагает грамотный выбор изображаемого мотива, верное размещение рисунка на формате листа, образное представление будущей композиции на конкретном материале, понимание значение формата для авторского выражения замысла.

В декоративно-прикладном искусстве это выражается в выборе формата, формы изделия и учета специфики материала. Очевидно, что целостное видение в отношении к реалистическому рисунку и декоративному изображению имеют единую тенденцию. Так характерные изобразительные качества и свойства объектов в декоративном рисунке: цельность форм, ритм пятен и взаимосвязь всех элементов композиции близка по своему содержанию станковой композиции. Поэтому занятия декоративно-прикладным искусством, общение с произведениями народного творчества, знакомство с художественными изделиями мастеров народных ремесел помогают развивать чувство красоты у обучающихся, понимать законы и приемы сочинения творческих композиций.

Выводы

Подводя итоги, отметим, что тесная связь реалистического рисунка и декоративного искусства необходима при организации учебного процесса по изобразительному искусству. При этом необходимо учитывать специфику развития национальных промыслов и ремесел региона, при включении компонента в содержание художественного образования в школе. Целенаправленное освоение конкретного народного ремесла региона в рамках учебных занятий отражает не столько историческое наследие этноса в художественных произведениях, а воплощает в себе тот особый культурный пласт, который должен сохранить и передать подрастающему поколению учитель изобразительного искусства. Учитывая, что сегодня, где цифровые технологии все больше занимают визуальное восприятие обучающихся, в связи с чем иначе воспринимаются глубинные процессы, происходящие в сознании школьников при обучении их народному декоративному искусству. Только в единстве овладения художественно-образным языком народного искусства, при определенной выстроенной системе обучения рисованию возможно эффективно влиять на развитие художественно-творческих способностей обучающихся. Решение художественно-профессиональных задач образования, возможно, только при условии включения в учебный процесс освоение реалистического рисунка и образного языка декоративного искусства, опирающегося на традиции народной культуры.

По существу, ценностным явлением для теории и практики декоративно-прикладного искусства можно считать, то, что за годы наработан огромный потенциал по дальнейшей разработке программных материалов и развития направлений исследований в области художественной педагогики.

Список источников

1. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 03.08.00. Изобразительное искусство. М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2004. 32 с.
2. Батаева Л.А., Ахметшина А.К. Целостное восприятие и его роль в профессиональном становлении будущих учителей изобразительного искусства // Художественное образование и наука. 2022. № 2. С. 12 – 19.
3. Головинский Г. Композитор и фольклор. Из опыта мастеров XIX-XX веков: очерки. М.: Музыка, 1981. 280 с.
4. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство: учебник: в 2 ч. 5-е изд. М.: Дрофа, 2023. 158 с.
5. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. 5 класс. Учебное пособие. М.: Дрофа, 2024. 207 с.
6. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. М.: Просвещение, 1986. 158 с.
7. Неменский Б.М. Дидактика глазами художника. Педагогика. 1996. № 3. С. 19 – 24.
8. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник / под ред. Неменского Б.М. М.: Дрофа, 2011. 158 с.
9. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. 5 класс: учебник / под ред. Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2024. 194 с.
10. Шпикалова Т.Я., Поровской Г.А. Возвращение к истокам: Нар. искусство и дет. творчество: учеб. метод. пособие. М.: Владос, 2015. 212 с.

References

1. Badaev V.S. Russian brush painting: a textbook for university students studying in the specialty 03.08.00. Fine Art. Moscow: Humanitarian Publishing Center Vlados, 2004. 32 p.
2. Bataeva L.A., Akhmetshina A.K. Holistic perception and its role in the professional development of future fine art teachers. Art education and science. 2022. No. 2. P. 12 – 19.
3. Golovinsky G. Composer and folklore. From the experience of masters of the XIX-XX centuries: essays. Moscow: Muzyka, 1981. 280 p.
4. Lomov S.P., Ignatiev S.E., Karmazina M.V. Art. Fine Art: textbook: in 2 parts. 5th ed. M.: Drofa, 2023. 158 p.
5. Shpikalova T.Ya., Ershova L.V., Porovskaya G.A. Fine Arts. Grade 5. Tutorial. M.: Drofa, 2024. 207 p.
6. Medvedev L.G. Formation of a Graphic Artistic Image in Drawing Classes. M.: Education, 1986. 158 p.
7. Nemensky B.M. Didactics through the Eyes of an Artist. Pedagogy. 1996. No. 3. P. 19 – 24.
8. Nemenskaya L.A. Textbook. Fine Arts. Grade 1. You Depict, Decorate, and Build. Ed. by Nemensky B.M. M.: Drofa, 2011. 158 p.

9. Goryaeva N.A., Ostrovskaya O.V. Textbook. Fine Arts. 5th grade. Ed. by B.M. Nemensky. Moscow: Education, 2024. 194 p.

10. Shpikalova T.Ya., Porovskoy G.A. Return to the roots: Folk art and children's creativity: teaching aid. Moscow: Vlados, 2015. 212 p.

Информация об авторах

Батаева Л.А., кандидат педагогических наук, доцент, Набережночелнинский государственный педагогический университет, ludmilab0905@mail.ru

Ахметшина А.К., кандидат искусствоведения, Набережночелнинский государственный педагогический университет, urokiizo@mail.ru

© Батаева Л.А., Ахметшина А.К., 2025
