

2. *Владимирский Ю.А., Кудашевич М.И., Мамаев Д.Б.* Подготовка дизайнеров на Урале. – *Техническая эстетика* 1989, №8 с.13-16.
3. *Вязникова Е.Л., Говорухина Л.А., Шаламова Г.Я.* Свердловский архитектурный: Дипломы-84. – *Техническая эстетика*, 1984, №12 с.12-13.

А.С. Максяшин

К вопросу о стилизации в художественном творчестве

Каждый из исторических этапов развития человеческого общества предопределял проблемы развития изобразительного искусства, связанные с различными жанрами, формами и стилевыми направлениями. За счет этого происходило обогащение изобразительного искусства, и не терял своей значимости его основной постулат, несший в себе огромный запас эстетической и нравственной энергии, – служение человеку! В то же время изобразительное искусство опиралось своими корнями на положительный опыт прошлого, обращение к которому имело под собой реальную основу. Ярким тому подтверждением является эпоха Возрождения, открывшая для современного цивилизованного общества новые подходы к пониманию и осмыслению многих важных вопросов изобразительного искусства. Заново открытое, теоретически обоснованное и практически подтвержденное жизненной необходимостью искусство Древней Греции и Древнего Рима сегодня стало ориентиром для подражания классических достижений, а также остается основополагающим источником знаний, высокого мастерства и вдохновения. И все чаще неординарная и заинтересованная личность в поисках новых творческих идей и помыслов вынуждена обращаться к художественному наследию прошлого. И это наследие подразумевает овладение не только профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и постижение способами мышления, нравственно-эстетическими нормами и традициями.

В истории искусства Урала XVII–XX столетий можно найти немало положительных примеров, которые тесно переплетались с вопросами стилизации, роль которой в последние годы в учебных заведениях художественного типа значительно возросла. Двухсторонний промышленно-культурный характер искусства Урала сочетал в себе самобытность различных видов, жанров и техник и был не характерным для других регионов России. Художественные медь,ковка, бронзовое и чугунное литье, гравюра на стали, лаковая роспись металла, камнерезное и гранильное производство – такая разноплановость направлений появилась лишь благодаря художественному образованию.

Само понятие «стилизация» связано с подражанием, имитацией и упрощением форм определенных объектов изображения в искусстве посредством условных приемов изменения их форм. Стилизация – это, прежде всего, художественно-абстрагированное выражение восприятия мира, свойственное, в основном, для декоративно-прикладного искусства с его орнаментальными мотивами. Именно стилизованный орнамент был неотъемлемой частью многогранного искусства Урала и сегодня может предстать в качестве своеобразного стимулятора творческой активности личности и способствовать активизации профессионального роста.

Появление уральского орнамента можно связывать с периодом активного освоения региона русскими в XVII–XIX вв., появлением художественных промыслов и ремесел, а затем и горнозаводской промышленности. Новая среда бытования и мышления людей, требования времени во многом способствовали развитию экономических связей между Востоком и Западом, характеру создаваемых изделий, в которых нашел свое воплощение стилизованный орнамент. При этом тщательно отбирались и творчески перерабатывались природные мотивы, посредством которых достигался определенный зрительский эффект восприятия орнамента и его смысловая нагрузка. В то же время уральский орнамент не нес в себе магического содержания, как декор Востока: его основной функцией являлось тесное взаимодействие с формопластикой создаваемых на промыслах и заводских производствах художественных изделий. Орнамент, обладая своеобразной метафоричностью – способностью передавать определенные образы, – обогащал образный смысл рукотворных изделий, усиливал их художественную ценность и отражал определенное настроение.

Наиболее распространенный орнамент – растительный. Богатство и разнообразие уральской природы способствовало созданию и использованию на протяжении длительного времени разнообразия образов в вышивке, резьбе по дереву, росписи по металлу, чугунном художественном литье...Стилизованные завитки стеблей, узорчатые листья, бутоны цветов, плоды в орнаментальных узорах сплетаются в единый декор, создавая впечатление пышности и богатства. Один из любимых мотивов – Дерево жизни – символ, предохраняющий человека от враждебных сил природы и способствовавший благополучному течению жизни. С ним, как правило, трактовался образ березы, широко распространенной и почитаемой в народной культуре. Гибкие стебли с многочисленными отростками и листьями, ритмически чередующихся друг с другом отдельных розеток и гирлянд, создавали иллюзию богатейшего узора.

Другой не менее интересный орнамент – животный (изобразительный), а наиболее распространенный мотив – птица. В традиционных славянских верованиях этот образ трактуется как выражение души человека,

окрыленного символом веры и любви. Уральская птица имеет свою отличительную особенность: она приближена к природной реальности и не напоминает сказочного Грифона или таинственных птицеведов Сирина и Алконоста, как в искусстве Русского Севера или Поволжья. Стилизованный образ птицы на Урале служил своеобразным символом, связывающим жизнедеятельность человека с явлениями природы. Формы и ритмы декора варьировались посредством простоты и выразительности, упорядоченного и закономерного построения изображения и при этом обладали уникальной целостностью и способностью к тесному взаимодействию с другими орнаментальными мотивами.

Впервые стилизованный образ птицы встречается в расписных изразцах Богоявленской церкви Соликамска (1678). Изображения рельефно-полихромные, выполнены белыми, зелеными и желтыми глазуриями в сочетании с растительными элементами. В основе своей изразцы изготовлены из красной глины и имеют прямоугольную форму, а птицы на них являют собой гармоничное сочетание лаконизма с экспрессией художественных средств: резкий поворот головы, раскрытый клюв, широко распростертые крылья, динамичность тулова. Подобные образы птиц позже с успехом разрабатывались в декоративно-прикладном искусстве Урала: медночеканной посуде, декоративных росписях по металлу, крестьянских домовых росписях, оконных наличниках, флюгерах, дымоходах, пряничных досках, вышивке... Птицы представляли собой символы выражения души человека, окрыленной любовью и верой (птица, клюющая ягоды), смелости и отваги (сокол), света и тепла (петух), зарождения новой жизни, семейного счастья и благополучия (птица-пава), мудрости (сова). Нередко такие изображения сопровождалось инициалами самого исполнителя и надписями в знак глубокой признательности и уважения. Подчеркнутая динамичность композиции, как правило, противопоставлена покою и уравновешенной симметрии других орнаментальных мотивов, что наполняло духом гармонии и радости.

На рубеже XIX–XX вв. началось изучение орнаментальной сущности, теории и истории орнамента в учебных заведениях Урала. Так, например, в Екатеринбургской художественно-промышленной школе (филиал Училища технического рисования барона А.Л. Штиглица), осуществлявшей подготовку «ученых рисовальщиков» для художественных промыслов и ремесел, наиболее содержательной методической литературой считался альбом «Орнамент всех времен и народов» с пояснительным текстом Н.Ф. Лоренца (СПб., 1898). Специально присланный из Санкт-Петербурга на Урал для постижения профессионального мастерства краснодеревщиками, ювелирами, чеканщиками оно стало основным источником постижения знаний по орнаменту.

И сегодня, в начале третьего тысячелетия, потребность в научно-методической литературе по орнаменту остается достаточно высокой. Отдельные научные статьи (Бадяева Т.А. Роль цвета в эстетическом восприятии орнамента // Эстетические основы народного искусства и художественных промыслов: Сб. науч. тр. НИИ худож. пром-ти. 1992; Герчук Ю. Поэтика орнамента // Советское декоративное искусство. 1984, № 7; Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? // Декоративное искусство СССР. 1978; Герчук Ю.Я. Структура и смысл орнамента // Декоративное искусство СССР. 1979; Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента. // Сб. науч. тр. НИИ худож. пром-ти. 1972), учебники и монографии (Буткевич Л.М. Искусство орнамента: Учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 2003; Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М.-Л.: Сов. художник, 1963; Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшное кружево. М.: Изо. искусство, 1993; Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 2005; Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.: Искусство, 1978; Соколова Т.Н. Орнамент – почерк эпохи. Л.: Художник РСФСР, 1972) дают достаточно полное представление о многообразии и стилевых особенностях орнамента.

Однако этого не достаточно: для тех, кто непосредственно связан с художественно-педагогической деятельностью, необходимы новые информационно-познавательные и научно-методические источники, непосредственно раскрывающие сущность и традиции регионального искусства. Первый пробный вариант издания некоторых материалов автор статьи осуществил в 1990-2000 гг.: «Уральский орнамент на росписных изделиях из металла», 1994; «Орнаментальные узоры уральской вышивки», 1997; «Окон резное украшение», 2000; «Образ птицы в народном и декоративно-прикладном искусстве Урала», 2001. И все же потенциальные возможности одного человека ограничены, а важность в объективной оценке достижений регионального искусства очевидна: такой подход позволяет не только представить результат длительного историко-культурного развития отдельно взятого региона страны, но и по-новому рассматривать и систематизировать накопленный ранее опыт, анализировать и отражать многие ценные идеи, вычленять логическое, ориентировать на успешное решение актуальных задач современности. Все это может стать и фундаментом прогностического мышления современной творческой личности, способствовать расширению ее представлений, знаний, установок для использования их в творческой деятельности. Для этого необходима консолидация творческих сил для дальнейшего осознания проблем, существующих в художественном образовании. Отсюда следует:

– во-первых, художественное образование Урала, во многом способствовавшее успешному развитию экономики и художественной культуры региона в прошлом, дает основание утверждать о нем как феномене высокого социально-эстетического значения;

– во-вторых, художественное образование Урала предстает в современный период как своеобразный стимулятор творческой деятельности и может выступать в качестве важного духовного и художественно-культурного потенциала;

– в-третьих, коммуникация художественного образования Урала неизбежно приобретает проектный характер, для чего необходима консолидация сил по созданию условий по дальнейшей интеграции синтеза искусств и ремесел, их самобытности в диалоге с различными культурами.

Проводя идею консолидации, можно сформулировать и некоторые задачи:

1. Опирается на опыт, широту, мудрость и тайны мастерства предыдущих поколений, без которых существует опасность выпадения из своего исторического и художественно-культурного пространства.

2. Постоянно приобщаться к художественным ценностям и феномену регионального искусства.

3. Продолжать обмен передовым художественно-педагогическим опытом, суждениями о роли и значении регионального искусства, что может способствовать начинающим мастерам искусства осознанию предыдущих исторических ценностей.

Такой подход, по нашему мнению, может способствовать формированию у подрастающего поколения художественно-эстетического мировоззрения и научного представления о этнокультурных традициях в многогранном изобразительном искусстве, расширить и углубить знания о традиционных формах регионального искусства, подготовить себя к «сотворению» новой реальности.

Л.С. Приходько

Германия: НИРС как средство повышения качества подготовки специалистов

Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов, в XXI веке играет самостоятельная научная работа студентов, так как учебный процесс, сливаясь с научным трудом, все более превращается в реальную профессиональную деятельность. Профессиональная деятельность сливается с понятием профессиональной карьеры - профессиональным становлением и саморазвитием личности, развитием