

УДК [378.016:746.411](470.344)

**ЧУВАШСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ**

**CHUVASH NATIONAL COSTUME IN UNIVERSITY TRAINING
OF FUTURE TEACHER-DESIGNERS**

С. Н. Белова

S. N. Belova

*ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы изучения чувашского народного костюма в процессе подготовки педагогов-дизайнеров в педагогическом вузе на основе культурологического подхода. В ней отражены задачи изучения народного декоративно-прикладного искусства в системе профессионального педагогического образования, а также принципы, критерии и показатели готовности студентов к профессионально-педагогической деятельности с использованием чувашского декоративно-прикладного искусства. В статье представлена разработанная автором технология системного анализа костюмов, используемая в процессе обучения.

Abstract. The article deals with the theoretical issues of the Chuvash national costume study in University training of teacher-designers on the basis of culturological approach. It reflects the problems of studying national decorative and applied arts in the system of professional teachers' training education, and also the principles, criteria and indicators of students being trained for professional teaching with the Chuvash decorative and applied arts employed. The article presents the author's technique of costume system analysis in the process of training.

Ключевые слова: *чувашское декоративно-прикладное искусство, чувашский народный костюм, культурологический подход, структурно-композиционный анализ, пропорциональный анализ, ритмический анализ, анализ тональной структуры, анализ цветовой структуры.*

Keywords: *Chuvash decorative and applied arts, Chuvash national costume, culturological approach, structural and compositional analysis, proportional analysis, rhythmic analysis, analysis of tonal structure, analysis of colour structure.*

Актуальность исследуемой проблемы. Народное искусство отражает мировоззрение, материальную культуру народа, его художественные и эстетические идеи, поэтому оно играет большую роль в профессиональном становлении специалиста в области дизайна, для которого образцом является традиционный костюм в единстве красоты и целесообразности. Отсюда на первый план выходит задача ориентации будущих педагогов-дизайнеров на генерирование новых идей, творческую интерпретацию народного костюма в современных проектах. Это обстоятельство обуславливает актуальность изучения чувашского национального костюма в системе профессиональной подготовки будущего педагога-дизайнера в вузе.

Материал и методика исследований. Научная статья базируется на результатах анализа:

– концепций, связанных с использованием культурологического подхода в образовании (Е. В. Бондаревская, В. В. Краевский, Н. Б. Крылова, А. И. Пайгусов и др.);

– трудов ученых, посвященных исследованию народного декоративно-прикладного искусства, его средств художественной выразительности (А. В. Бакушинского, И. Я. Богуславской, В. М. Василенко, А. А. Трофимова и др.);

– исследований Н. Б. Смирновой, ориентированных на использование педагогического потенциала народного декоративно-прикладного искусства в системе непрерывного художественно-педагогического образования Чувашской Республики.

Результаты исследований и их обсуждение. Чувашский народный костюм является элементом традиционной национальной культуры, отражающим систему художественных принципов и символично-смысловых знаков. В его образной и стилистической структуре отразились художественно-эстетические представления народа, его менталитет. Это открывает широкие перспективы для творческого осмысления будущими педагогами-дизайнерами народного костюма, его стилизации в процессе освоения учебной дисциплины «Чувашское декоративно-прикладное искусство».

Однако, как показывает практика, творческий потенциал изучения чувашского народного костюма в процессе профессиональной подготовки педагогов-дизайнеров в настоящее время используется недостаточно. Это обусловлено малой разработанностью теории и практики изучения чувашского народного костюма на занятиях предметного блока учебного плана. Отсюда возникает противоречие между потенциальными возможностями изучения чувашского народного костюма на занятиях по чувашскому декоративно-прикладному искусству для творческого развития будущего педагога-дизайнера и недостаточной разработанностью теоретических и технологических основ данной проблематики.

Основные направления исследования использования народного костюма в процессе обучения могут рассматриваться в различных подходах. В нашем исследовании мы опираемся на культурологический подход. Он является, по мнению многих исследователей, одним из продуктивных подходов в решении педагогических задач.

Н. Б. Крылова определяет его как сочетание методологических приемов анализа сферы образования на основе ключевых культурологических понятий, таких как культурные ценности, культурные нормы и образцы, образ жизни, деятельность в сфере культуры и т. д. [4].

Е. В. Бондаревская определяет данный подход как способ решения педагогических задач, существующих в системе образования, посредством основных понятий культурологии [2].

А. И. Пайгусов считает, что культурологический подход представляет собой особое осмысление способа решения задач, возникающих в педагогической действительности. Им определены философские и культурологические основы разработки и создания педагогических моделей [5].

В. В. Краевский отмечает, что культурологическая парадигма основана на рассмотрении содержания образования как педагогически адаптированного социального опыта человечества, соответствующего по структуре современной культуре [3].

Таким образом, можно заключить, что содержание образования при данном подходе должно охватывать все составляющие элементы культуры, в том числе национальные культурные ценности.

Изучение народного декоративно-прикладного искусства в системе профессионального педагогического образования, по мнению Н. Б. Смирновой, должно быть ориентировано на решение следующих педагогических задач:

- понимание обучающимися наставляющего, расширяющего сознание, углубляющего и совершенствующего значения чувашского народного декоративно-прикладного искусства;
- видение взаимосвязи народного декоративно-прикладного искусства с наследием педагогики чувашского народа как определенного элемента системы народного воспитания, обладающего эмоционально-образной составляющей;
- признание будущими педагогами чувашского декоративно-прикладного искусства как особого средства эстетического воспитания учащихся, видение его богатого педагогического потенциала;
- формирование у обучающихся представлений об устройстве и работе оборудования, применяемого при разработке и создании произведений национального декоративно-прикладного искусства;
- освоение студентами традиционных технологий проектирования изделий декоративно-прикладного искусства, умение обучать данным технологиям учащихся образовательных учреждений;
- усвоение элементов системы дидактических средств обучения чувашскому народному декоративно-прикладному искусству, а также овладение новыми педагогическими технологиями в области профессионального обучения;
- формирование у будущих педагогов системы профессиональных умений и навыков по организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся на основе изучения лучших образцов народного декоративно-прикладного искусства;
- организация профессионально-педагогической деятельности студентов по руководству процессом освоения обучающимися традиций народного искусства и формирование у них мотивации его познания;
- обучение будущих педагогов различным технологиям работы по созданию многообразных видов изделий чувашского народного творчества, например, вышивке, ткачеству, плетению бисером и украшению монетами [6, 30–31].

Н. Б. Смирнова выделяет следующие принципы использования чувашского декоративно-прикладного искусства в процессе подготовки будущего учителя [6, 27–30].

Принцип системности, предполагающий изучение чувашского декоративно-прикладного искусства как структурного элемента в системе профессиональной подготовки будущего педагога.

Принцип культуросообразности, указывающий на необходимость рассмотрения чувашского национального искусства как основы формирования общей и профессиональной культуры студента. Через усвоение народного искусства у студента формируется образ культуры.

Принцип гуманизации, определяющий приоритет общечеловеческих ценностей. Данный принцип предполагает изучение и усвоение культуры сквозь призму человеческого измерения. В процессе обучения необходимо обращать внимание студентов на гуманистический характер чувашского народного декоративно-прикладного искусства.

Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса, указывающий на необходимость отбора педагогом оптимальных форм организации обучения для конкретных условий в зависимости от целей занятий, что является важнейшим фактором его успешности.

Принцип рационального применения современных методов и средств обучения на различных этапах подготовки студентов, ориентирующий на выбор оптимальных методов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей изучения народного декоративно-прикладного искусства. При этом необходимо учитывать условия осуществления образовательного процесса, уровень развития студентов, их подготовленность.

Принцип соответствия результатов подготовки специалистов требованиям, предъявляемым сферой их профессиональной деятельности. Данный принцип указывает на необходимость обеспечения соответствия результатов подготовки специалистов современным требованиям общества, системы образования, а также сферы их будущей профессиональной деятельности.

Важным компонентом профессиональной подготовки является система контроля и оценки результатов обучения студентов декоративно-прикладному искусству, к элементам которой относятся показатели и уровни готовности будущих педагогов-дизайнеров к профессиональной деятельности.

На основе разработанных Н. Б. Смирновой показателей готовности студентов к профессионально-педагогической деятельности с использованием чувашского декоративно-прикладного искусства [7] нами выделены следующие критерии и их показатели:

– *мотивационный* (интерес к чувашскому декоративно-прикладному искусству, народному костюму в комплексе его элементов, потребность в создании авторских изделий, желание использования декоративно-прикладного искусства в будущей педагогической деятельности);

– *когнитивный* (знания в области чувашского декоративно-прикладного искусства и народного костюма: историко-культурных истоков, этнической специфики, педагогического потенциала);

– *деятельностно-практический* (сформированность системы умений и навыков по созданию образцов народного костюма с использованием основных элементов чувашского народного декоративно-прикладного искусства);

– *творческий* (создание образцов народного костюма на основе творческой интерпретации, вариативности).

Национальный костюм является одним из источников творчества для будущих педагогов-дизайнеров. Задача, стоящая перед ними при разработке и создании современной одежды, заключается в том, чтобы все этническое своеобразие традиционного народного костюма было решено и проявлено в новых оригинальных формах. Имеются диаметрально противоположные мнения о возможности использования произведений народного искусства в современных изделиях. Некоторые считают, что такое невозможно, так как оно видится ими неорганичным. Другие, наоборот, уверены в том, что наследие народного искусства может сосуществовать с современным моделированием, расширяя и дополняя его.

Богатство и многообразие этнических форм, их связь с историей народа, его верованиями и мировоззрением способствуют возникновению особого творческого интереса и генерированию идей для разработки коллекций одежды. Современные дизайнеры одежды не воссоздают традиционный костюм, а разрабатывают образы на основе ассоциаций, возникающих в процессе изучения и исследования музейных подлинников.

Будущему педагогу-дизайнеру – создателю современного костюма, обращающемуся к богатому наследию народного костюма, необходимо умение достигать выразительности и образности путем осмысления первоисточника.

Это положение в качестве важнейшей задачи обучения по предмету «Чувашское декоративно-прикладное искусство» определяет проведение формального композиционного анализа изделий народного искусства, в том числе и чувашского костюма. В процессе восприятия народного костюма у студентов складывается представление о национальном комплексе одежды, защитно-охранительном значении орнамента, цветовом колорите, многообразии его форм [1].

Нами разработана структура системного анализа костюмов, используемая в процессе обучения, состоящая из ряда этапов.

На первом этапе выявляется пластическое своеобразие костюмов: структурно-композиционный анализ силуэта и выявление геометрических форм силуэта. В связи с этим костюм необходимо представить в движении, в трех ракурсах – вид спереди, сбоку, сзади, а также создать графическую схему форм костюма.

На втором этапе представляется пропорциональный анализ костюма, который выполняется в виде модели, показывающей основные соотношения формы костюма.

Далее выполняется ритмический анализ костюма, который рекомендуется выполнить в трех силуэтных изображениях, выделяя цветом характерный для женского костюма ритм. Разделение деталей костюма на вертикали и горизонтали имеет конструктивное и декоративное значение.

На следующем этапе определяется анализ тональной структуры костюма, в данное понятие вложены два свойства, характеризующие цвет и свет.

В композиции костюма значимую роль играют колористическое решение и фактура материалов, поэтому важным этапом является анализ цветовой структуры костюма, выполненный с передачей цвета и фактуры его элементов и выведенный в диаграмму пропорциональных цветовых отношений.

Следующий этап анализа выявляет особенности декоративного решения костюма, который является одним из способов достижения его художественной выразительности. Здесь силуэтные изображения костюма проявляются декоративными акцентами, согласованностью декора в целостной композиции костюма. На этом этапе необходимо выделить образные характеристики костюма, которые с особой силой проявляются в декоративном решении, создаваемом накладным (вышивкой, шитьем бисером, аппликацией и т. д.) и навесным (нашейными, наплечными украшениями, декоративными поясами) декором, наличием ювелирных украшений. Целостность декоративного решения позволяет объединить различные элементы костюма в единый самобытный образ [1].

Предложенная система композиционно-структурного анализа костюма помогает студентам лучше изучить костюм как творческий первоисточник и затем трансформировать его в современные решения.

Таким образом, композиционно-структурный анализ первоисточника, каким является народный костюм, и трансформация его в современные решения способствуют развитию творческого воображения студентов.

Данная статья подготовлена на основе опыта работы автора на кафедре дизайна и методики профессионального обучения художественно-графического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».

Основные идеи, положения и результаты исследования были апробированы на Всероссийских и региональных научно-практических конференциях, а также творческих конкурсах: Республиканском конкурсе студенческой и учащейся молодежи в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория стиля» (г. Чебоксары, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, февраль 2012) – II место в номинации «Оберег» (М. В. Киськина, коллекция современного чувашского костюма); Международном фестивале «Арт-пространство Амур» (г. Благовещенск, АГУ, апрель 2012) – III место в конкурсе ДПИ «МАСТЕРСКАЯ» (С. А. Атласкина, коллекция аксессуаров); II Приволжском молодежном конкурсе-фестивале народного творчества «Милли хэзинэ» («Народное достояние») (г. Казань, ТГГПУ, апрель 2012) – I место в номинации «Театр моды» (М. В. Киськина, коллекция современной национальной одежды «Илем»), III Приволжском молодежном конкурсе-фестивале народного творчества «Милли хэзинэ» («Народное достояние») (г. Казань, ТГГПУ, февраль 2013) – III место в номинации «Театр моды» (Н. Н. Падуева, коллекция современной национальной мужской одежды).

Резюме. Проведенное нами исследование опирается на теоретические положения культурологической парадигмы в образовании. На основе анализа литературных источников нами был изучен феномен чувашского народного костюма, выявлен его творческий потенциал, его значение в процессе подготовки будущих педагогов-дизайнеров. Выявлены принципы использования чувашского декоративно-прикладного искусства в учебном процессе. Определены критерии и показатели готовности студентов к профессионально-педагогической деятельности с использованием чувашского декоративно-прикладного искусства. Разработана технология системного анализа костюмов, представляющая собой своеобразный алгоритм поэтапного освоения народного костюма для его трансформации в современные решения. Результаты нашего исследования были внедрены в систему профессиональной подготовки будущих педагогов-дизайнеров в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белова, С. Н. *Мода и дизайн. Современная одежда и аксессуары 2009* : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / С. Н. Белова. – Ростов н/Д. : РТИСТ ЮРГУЭС, 2009. – С. 147–153.
2. Бондаревская, Е. В. *Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания* : учебное пособие / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. – Ростов н/Д. : Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.
3. Краевский, В. В. *Проблемы научного обоснования обучения (методологический анализ)* / В. В. Краевский. – М. : Педагогика, 1977. – 264 с.
4. Крылова, Н. Б. *Культурология образования* / Н. Б. Крылова – М. : Народное образование, 2000. – 272 с.
5. Пайгусов, А. И. *Теория и методика интегрированного обучения на основе историко-культурологического подхода* / А. И. Пайгусов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. – 320 с.
6. Смирнова, Н. Б. *Чувашское народное декоративно-прикладное искусство в системе профессиональной подготовки студентов художественно-графического факультета* : учебное пособие / Н. Б. Смирнова, О. Г. Максимова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2001. – 158 с.
7. Смирнова, Н. Б. *Чувашское народное декоративно-прикладное искусство* : учебно-методическое пособие / Н. Б. Смирнова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – 56 с.