

RU

Научная рецензия на монографию:

Векслер А. К. Орнамент в содержании художественного образования: монография. СПб.: ООО «Книжный дом», 2023. 222 с. + цв. вкл. 20 с.

Туминская О. А.

Аннотация. В рецензии на монографию А. К. Векслер «Орнамент в содержании художественного образования» (2023) представлены рассмотрение и анализ рекомендуемого автором материала, отмечаются достоинства монографии и предложены рекомендации оценки и применения теоретического труда А. К. Векслер в художественно-педагогической практике. В рецензируемом издании впервые рассматриваются основы обучения дизайну и декоративно-прикладному искусству сквозь призму орнамента и формулируется взаимосвязь: орнамент – это дефиниция, демонстрирующая метапредметные связи.

EN

Veksler A. K. Ornament in the Content of Art Education: monograph.

St. Petersburg: LLC "Knizhny Dom", 2023. 222 p. + color inserts 20 p.:
Book review

Tuminskaya O. A.

Abstract. The review of the monograph "Ornament in the Content of Art Education" by A. K. Veksler (2023) presents an examination and analysis of the material recommended by the author, highlighting the merits of the monograph, and offering recommendations for evaluating and applying A. K. Veksler's theoretical work in artistic-pedagogical practice. The reviewed edition, for the first time, delves into the fundamentals of teaching design and decorative-applied arts through the prism of ornament, establishing the relationship: ornament is a definition that demonstrates meta-subject connections.

В 2023 г. в издательстве ООО «Книжный дом», специализирующемся на выпуске широкого ассортимента научной и учебно-методической литературы, вышла монография доцента, кандидата педагогических наук, заведующей кафедры декоративного искусства и дизайна Института художественного образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» Анны Кирилловны Векслер «Орнамент в содержании художественного образования», включающая сферы изучения искусствоведения, промышленных и художественных технологий, культурологии, истории города, педагогики, что соответствует разветвленному реестру интересов читателей. Монография нова по подбору и комбинации глав, представляет соединение теоретического материала и описания практических достижений автора, а также предлагает своеобразный кейс педагогических технологий на примере изучения программ художественных и художественно-педагогических вузов страны. Такой подход относит книгу автора и к жанру учебника, и к жанру методического пособия, и к жанру художественной литературы.

Особой заслугой автора является определение места изучения орнамента как в истории искусства и культуры, так и в педагогическом процессе. Следуя логике изложенных фактов, орнамент появился в древности как информативная функция и, сохранив в себе свое изначальное свойство семантического кода, претерпев некоторые изменения, спустя тысячелетия несет в себе ту же идею. Такая энтелехия орнамента позволяет этому виду человеческой мысли, выраженной в изобразительной деятельности, воспроизводиться и возрождаться в разных условиях культурной эволюции и быть интернационально понятным, при этом имея множество вариаций регионального, стилевого, временного, пространственного, материаловедческого, формообразующего потенциала.

Рисование для человека является начальным этапом познания действительности, чтобы рисовать, не обязательно быть грамотным. Однако тесная связь упражнений постановки руки и глаза при обучении рисунку существует, и наблюдательность А. К. Векслер относительно соединения орнамента и шрифта выражается в изучении глубинных связей процесса изображения деталей рисунка и письма. Неслучайно рисование линий и их комбинаций (косые, волнистые, округлые, прерывистые) первенствует в методических разработках обучения письму детей дошкольного возраста, т. е. рисование элементов орнамента предшествует обучению письму. Шрифтовая композиция вырастает из систем письма: буквенные (алфавитные), слоговые (силлабические), словесные (пиктографические, иероглифические), консонантные – и способов нанесения на поверхность (справа-налево или слева-направо, сверху-вниз), более слитного или дифференцированного слияния букв.

В книге представлена историческая классификация орнаментов, и читатель легко может сопоставить виды орнаментальной эволюции. Глава 1 «Орнамент в художественном образовании: исторические предпосылки и педагогический потенциал» включает разделы, освещающие искусствоведческую часть изучения темы.

В главе 2 «Орнамент как элемент содержания современного художественного образования» раскрываются особенности применения метапредметных связей, ибо ключевые понятия научного изыскания автора – «концепт», «метапредмет», «педагог-художник». Здесь же уделяется внимание формированию профессиональной компетентности художника на примере обучения искусству создавать орнамент в различных техниках и формах.

Визуализация орнамента в его классификации (растительный, геометрический, антропоморфный) с комментариями автора представлена в главе 3 «Педагогический потенциал искусства орнамента в городской и музейной среде», где А. К. Векслер, как истинный художник, восхищается архитектурой и декоративно-прикладным искусством и рассматривает город Санкт-Петербург сквозь призму орнаментальных декораций.

Показательно, что большая часть глав представляют связь искусствоведения с педагогическим процессом, в том числе глава 4 «Освоение орнамента в современном художественном образовании». Автор в этой части монографии упоминает главные учебные заведения, которые непосредственно участвуют в обучении студентов творческих прикладных специальностей. Это Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова в Москве (с 1825 г. – Рисовальная школа в отношении к искусствам и ремеслам графа Сергея Григорьевича Строганова (1794-1882), которой он руководил двенадцать лет) и Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штигица (с 1876 г. – Центральное училище технического рисования, основанное по указу Александра II на средства, пожертвованные банкиром и промышленником бароном Александром Людвиговичем Штигицем (1814-1884), первым директором которого стал Максимилиан Егорович Месмахер). Эти два ведущих учебных заведения страны имеют схожее программное обеспечение и примерно одинаковые цели – воспитывать художников для промышленности.

В пандан изучению деятельности вышеназванных учебных заведений России А. К. Векслер осуществляет анализ профессионального наставнического обучения в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена (с 1797 г. – Петербургский Воспитательный дом под покровительством императрицы Марии Федоровны, преобразованный впоследствии (1912 г.) в Высший Женский педагогический институт; далее – РГПУ). В РГПУ уже почти 65 лет существует система обучения педагогов изобразительного искусства. Начало в 1959 г. положил художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института, именованный так до 1991 г., а впоследствии переименованный в факультет изобразительного искусства Ленинградского государственного педагогического института, а затем – РГПУ, и в 2019 г. факультет перерос в Институт художественного образования. История института началась, когда в нем открылся художественно-графический факультет, на котором велась подготовка учителей рисования, черчения и труда. Затем специализация узаконила обучение преподаванию изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и мировой художественной культуры. При всем перечне преобразовательных действий сохранялась идея обучения студентов через практику рисования, в которой совершенно уместно и заслуженно занимают место тренировки руки и глаза на материале обучения рисованию орнамента в том числе.

Орнамент изучается и в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств (с 1939 г. – Московский государственный художественный институт). Как параллель рассматривается правомерность включения орнаментов в учебные и дипломные работы Санкт-Петербургской Академии художеств имени И. Е. Репина (в 1757-1763 гг. – Императорская Академия художеств). Показательным является вывод автора: «Важно отметить большую схожесть в структуре (направлениях, факультетах, кафедрах) и в содержании образования различных отечественных вузов, как в области академического, так и в области художественно-промышленного образования, что обусловлено единым образовательным стандартом», который позволяет перенести рассуждение в иную плоскость: формируется «художественная школа» преподавания, в которой «искусство орнамента играет значимую роль» (с. 128).

Авторский взгляд пронизывает главу 5 «Инновационные технологии освоения орнамента в подготовке педагога-художника». Отметим, что А. К. Векслер обосновывает применение термина «педагог-художник», наделяя значимостью подготовку учителя в области изобразительного искусства именно в педагогическом вузе и присваивая учителю черты развития его таланта и художественной подготовки, совершенствования творческих инициатив, формирования креативного потенциала учителя рисования, тем самым уравнивая в работе и формах выражения своего результата учителя рисования и художника. Учитель может также творчески развиваться, участвовать в выставках, персонифицировать себя не только как чиновник, но и как свободная деятельная личность, при этом не забывая о своем участии в образовании других.

Вывод консолидирует тезисы и представляет готовую конструкцию определения орнамента в учебном процессе высшей школы: «...орнамент – дефиниция, необходимая в изучении педагогов-художников; метапредметные свойства орнамента помогают шире развивать процесс обучения; уникальность концепта орнамента в разнообразии пластических и художественно-выразительных особенностей; ритм, пропорции, масштаб – основные аспекты существования такого вида композиций» (с. 172).

Дополнения к списку литературы носят дискуссионный характер, но являются обязательным полем углубления и расширения знаний для студенческой аудитории:

– Бархин М. Г. Город. Структура и композиция / отв. ред. О. А. Швидковский; АН СССР, ВНИИ искусствоведения М-ва культуры СССР. М.: Наука, 1986.

– Горожанкин В. К., Семенцов С. В. Симулякр орнамента в архитектурной композиции // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2018. № 10.

– Черников Я. Орнамент: композиционно-классические построения: 57 штриховых рисунков, 56 тоновых чертежей, 658 штриховых чертежей, 8 красочных чертежей. Л.: Издание автора, 1930.

Монография А. К. Векслер «Орнамент в содержании художественного образования» занимает важное место в списке образовательной и методической литературы по обучению взрослых искусству орнамента.

Информация об авторах | Author information

Туминская Ольга Анатольевна¹, д. иск.

¹ Государственный Русский музей, St. Petersburg

Tuminskaya Olga Anatolievna¹, Dr

¹ The State Russian Museum

¹ olgmorgun@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 09.01.2024; опубликовано online (published online): 27.02.2024.

Ключевые слова (keywords): орнамент; А. К. Векслер; художественное образование; учебные программы по дизайну; педагогические вузы России; ornament; A. K. Veksler; art education; design curricula; pedagogical universities in Russia.