

УДК 37.013

«Орнамент» в художественном образовании: исторические предпосылки и педагогический потенциал

Векслер Анна Кирилловна

Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: vekslertex@gmail.com

Аннотация

«Орнамент», как тема данного исследования, рассматривается в контексте визуально воспринимаемого компонента, обладающего комплексом свойств художественно-эстетической системы. Анализируются возможности освоения орнамента в современном отечественном художественном образовании, как в теоретическом, так и в практическом направлениях. Выявляется тождественность композиционных аспектов в пластических искусствах, определяющих гармонию в художественном произведении, с основными аспектами «орнамента», и утверждается его гармоничное художественное начало. Становление академического художественного образования в России рассматривается в виде ретроспективного обзора его первого этапа, начиная с открытия императорской Академии Художеств в Санкт-Петербурге, и до конца XIX века. Особое внимание уделяется вопросам включения «орнамента» в содержание профессионального образования художника. Анализируются методы обучения в системе академического образования: наглядный, копирования, обучения на практике; выявляются принципы воспитывающего обучения и ансамблевого мышления. Делаются выводы о том, что: «орнамент» обладает качествами гармоничной сложноорганизованной целостности; его освоение будет способствовать формированию профессиональной компетентности художника; утверждается необходимость включения «орнамента» в систему непрерывного художественного образования.

Для цитирования в научных исследованиях

Векслер А.К. «Орнамент» в художественном образовании: исторические предпосылки и педагогический потенциал // Педагогический журнал. 2018. Т. 8. № 6А. С. 95-104.

Ключевые слова

Академия художеств, непрерывное художественное образование, профессиональная компетентность художника, искусство орнамента, метод обучения, ансамблевое мышление, художественно-эстетическая система.

Введение

Говоря об орнаментальном искусстве, необходимо разделить понятия: народный традиционный орнамент, сохраняющий родовую семантику и качества ритуальных символов, и «орнамент», как «одно из выразительных средств декоративно-прикладного искусства и архитектуры». Соответственно делению сформировались два основных способа передачи знаний навыков и умений, в области «орнамента». Первый и самый древний – сохранение этнических традиций и родовых знаков, обучение способам создания, видам сакральных орнаментов и обработки материалов, традиционно используемых определенным этносом. Второй способ, определяющий актуальность данного исследования – обучение ремесленника или профессионального художника. Анализ «орнамента»¹ с точки зрения линейной истории показывает развитие и трансформацию его изобразительного содержания: от простых геометрических форм архаичного времени, до сложных композиционных мотивов, соответствующих тенденциям основных художественных течений XIX, начала XX вв. На протяжении истории своего развития, орнамент всегда соответствовал определенному художественному стилю и формировал образ предмета, произведения, интерьера или экстерьера. Сегодня мы можем утверждать, что «орнамент» является значительным визуально воспринимаемым компонентом, обладающим комплексом свойств художественно-эстетической системы, неотъемлемым и важным элементом практически всех архитектурных сооружений и произведений пластических искусств.

Литературу, освещающую различные аспекты «орнамента», можно условно разделить на два основных направления: научные исследования, раскрывающие суть уникального вида изображений и «наглядно-методические пособия», являющиеся материалами для копирования или основой для разработки новых орнаментальных композиций. В XV в. появились «наглядные материалы» – увражи². Они издавались в помощь мастерам-ремесленникам и «художественным школам», отражали смену стиля и соответствовали модным тенденциям в искусстве. Развитие промышленности в XIX в. послужило обновлению восприятия «орнамента» в декоративном искусстве, появлению авторских разработок уникальных орнаментальных композиций и новых направлений в эстетике «орнамента», как вида художественного творчества.

Теоретические исследования «орнамента», как самостоятельного вида художественно-творческой деятельности, обладающего качествами «созидания и преобразования» были сформулированы лишь в конце XIX в., в Европе. В отечественных трудах анализ и изучение различных аспектов орнаментального искусства начались лишь в XX в.

---

¹ «Орнамент» (лат. ornamentum – украшение) – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; основным предназначением орнамента является декорирование (украшение) различных предметов (бытовой утвари и орудий производства, оружия, текстильных изделий, мебели, книг и прочего; орнамент является неотъемлемым и очень важным элементом практически всех архитектурных сооружений и произведений пластических искусств (в основном – декоративно-прикладного искусства); иногда поверхностью для нанесения орнамента становится и тело человека (изначально это была прерогатива первобытных народов).

² Увраж – изобразительное издание, набор отдельных листов иллюстраций (в папке или переплетенных) с минимальным текстом-подписью или с обширным пояснительным текстом в виде отпечатанного типографским способом и переплетенного самостоятельного книжного блока. Увражи появляются в Европе в 15 в. Расцвет их издания в 16-18 вв.

«Орнамент» в художественном образовании

Благодаря своим уникальным эстетическим и конструктивным качествам уже в XVIII в. «орнамент» был включен в систему художественного образования (в Европе и в России), как необходимая к изучению дефиниция.

В современном отечественном художественном образовании практика изучения «орнамента» достаточно распространена. Как правило, на его примерах происходит знакомство с традициями в народном декоративно-прикладном искусстве, изучаются художественные стили, решаются вопросы профессиональной подготовки специалистов разных направлений в области декоративного искусства, дизайна, архитектуры. Достаточно развит опыт включения «орнамента» в систему дополнительного образования как предмета, обладающего особыми качествами: воспитательными и развивающими творческие способности детей.

Примеры некоторых российских научных трудов по педагогике, теории и истории изобразительного искусства, опубликованных в конце XX, начале XXI вв., показывают основные векторы исследования орнамента: выявляются возможности развития художественно-творческих способностей обучающихся [Ягупова, 2010]; анализируется педагогический потенциал орнамента в дополнительном художественном образовании [Седова, 2010]; орнамент рассматривается как этнографический источник [Шевцова, 2004]; предлагается методика обучения орнаментальной композиции студентов педагогического вуза, с учетом специфики народных ремесел [Крылов, 1998]; выявляется роль орнамента в теории и практике дизайна [Иванов, 2010]; [Жеребцов, 2008]. Авторы исследований и методических материалов предлагают свои системы координат в понимании специфики, необходимости и возможности обучения «искусству орнамента».

Знакомство с современными научными исследованиями в области педагогики, по интересующей нас теме показывает, что обучение «орнаменту» рассматривается в плоскости какого-либо одного определенного уровня образования (школьники, учащиеся или студенты), или узко-направленного обучения – специализации (дизайн, декоративно-прикладное искусство), или дисциплины (роспись по дереву, ткачество и др.).

Гармония и композиция в «искусстве орнамента»

Важно отметить, что основой деятельности художника (в различных областях и видах искусств) и критерием главной профессиональной компетентности является способность художника к созданию уникального гармоничного художественного произведения. В котором гармония³ является эстетической категорией и означает целостность, стройность, слитность и идеальную согласованность всех частей формы. Очевидным доказательством «уникальности» произведения искусства является композиция, как *«сложноорганизованная целостность»*. По мнению историка искусства В.Г. Власова «композиция отдельного произведения искусства представляет собой лишь один из множества частных моментов взаимодействия универсального и актуального, вечного и современного, общего и частного, закономерного и случайного» [Власов, 2017, 92]. Следовательно, эстетические качества композиции определяют наличие или отсутствие гармонии в конкретном художественном произведении.

---

³ Гармония - греч. Harmonia – соответствие, согласие, соразмерность.

Основываясь на теоретических исследованиях историков искусства и педагогических практиках художников-педагогов, можно определить *основные аспекты композиции в пластических искусствах, определяющих гармонию в художественном произведении*: ритм; пропорции; соподчиненность и согласованность элементов; уравновешенность; статичность⁴, динамичность⁵, семантику и символику. В свою очередь, анализ выдающихся примеров «искусства орнамента» доказывает, что все перечисленные выше аспекты композиции в пластических искусствах – тождественны основным аспектам орнамента и выявляют его гармоничное художественное начало.

Уникальность «искусства орнамента» проявляется еще и в возможности, в отличие от всех других видов пластических искусств, множественного повтора его композиции, без потери «сложноорганизованной целостности и качества первоисточника». Например, один и тот же орнамент (его композиционное решение) можно встретить в убранстве различных архитектурных форм, интерьеров и экстерьеров, или в декоре предметов. И такой повтор не считается «плагиатом». Орнамент (в пластических искусствах) встраивается в «художественную образность» объекта, предмета, элемента архитектуры, поверхности (текстиль), не только сохраняя уникальные качества «искусства», но и определяя художественный стиль а, в некоторых случаях и семантику произведения.

Опираясь на концепцию выдающегося теоретика искусства Г. Вельфина, занимавшегося изучением закономерностей формообразования в изобразительном искусстве, можно сказать, что восприятие орнамента предполагает его «визуальное прочтение» как своеобразного «оптического феномена», а не его «литературного сценария» [Власов, 2017, 47]. Такому прочтению подлежат лишь художественные произведения, обладающие качествами *гармоничной сложноорганизованной целостности*.

Основная цель профессионального художественного образования (в любой из областей искусства) – воспитание мастера, способного к созданию уникального художественного произведения, обладающего вышеуказанными качествами. Изучение и анализ истории возникновения и развития профессионального художественного образования в России доказывает педагогический потенциал «орнамента» в подготовке художника, обладающего профессиональной компетентностью в области изобразительного, монументального и монументально-декоративного видов искусств, а также – скульптуры и архитектуры.

В подтверждение уникальных качеств «орнамента» в процессе обучения художника рассмотрим основные методы и этапы включения «орнамента» как дисциплины в учебный план первой художественной академии в России.

Педагогика «орнамента». Исторический контекст

Во всем мире на протяжении многих веков бытовали практики передачи знаний об «орнаменте» мастерам в различных областях художественно-творческой деятельности. Со времен средневековья и до организации в Европе первых академий художеств в XVI-XVII вв. (Болонская академия около 1590; французская Королевская академия в 1648; Венская академия 1692; академия в Берлине 1694) обучение различным видам искусств и ремесел велось в артелях

---

⁴ Статичность – все виды симметрии – совпадение, соответствие, эквивалентность.

⁵ Динамичность как диссимметрия – нарушение симметрии, направленность симметричной формы, ее физическое и зрительное движение в пространстве; асимметрия, как отсутствие симметрии

и мастерских. Там же передавался и практический опыт выполнения орнаментального декора различных изделий и архитектуры. В Древней Руси так же обучали художествам в ремесленных мастерских, при монастырях, при княжеских владениях и царском дворе. В XVII в. центром обучения мастеров стала Оружейная палата в Москве, выполнявшая заказы царского двора и больших монастырей. К XVIII в. центры обучения стали организовывать при частных и государственных фабриках и мануфактурах. И в мастерских, и при мануфактурах применялся единственно возможный в тот период *метод наглядного практического обучения*.

Профессиональное художественное образование в России непосредственно связано с открытием императорской Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Указ о ее организации был принят в 1757 г. Реформа 1764 г. определила одно из отличий российского академического образования от европейского. Была введена «двухуровневая система»: воспитательное училище (1-3 возраст) и академия (4-5 возраст). Будущие художники учились долго – пятнадцать лет, из которых первые девять были посвящены общему образованию и начальному художественному, а последние шесть лет ученики проводили непосредственно — в Академии, обретая навыки и знания «высоких искусств». Такая организация учебного процесса позволяла обучать не только классическим искусствам (живописи, ваянию и зодчеству), но и готовить художников и мастеров в области декоративного искусства. Этот аспект определил включение «орнамента» в образовательный маршрут студентов Академии художеств.

В процессе реформирования Академии был принят устав о «мастерствах», который стал началом организации специального образования в области декоративно-прикладного искусства. Именно целостность восприятия декоративного и изобразительного искусств в XVIII в. обусловили необходимость включения специальных курсов по изучению «орнамента» в систему профессионального художественного образования.

В архивных сведениях содержатся документы о выдающихся художниках-педагогах, преподававших в Академии и материалы, раскрывающие дидактические особенности «орнамента» как художественной дисциплины.

Одной из основных мастерских был класс «орнаментной» скульптуры, в котором обучали резьбе и лепке орнаментов, там же учили и «орнаментных рисовальщиков» [Пронина, 1983, 59, 70], выпускники класса получали звание «орнаментных скульпторов-мастеров». Первым руководителем «орнаментной скульптуры» был Н.Ф. Жилле «галантливый педагог и художник разностороннего дарования» [Пронина, 1983, 64], возглавлявший мастерскую до 1766 г. В музее Павловского дворца хранятся четыре декоративные вазы, выполненные мастером и свидетельствующие о его особом понимании декоративного искусства. Так же существует упоминание о «живописном классе орнаментов», которым с 1794 г. руководил Дж.Б. Скотти, выдающийся декоратор, создавший живописно-орнаментальное убранство Михайловского дворца. В академических архивах так же находится упоминание о том, что в архитектурном классе велась подготовка учеников к выполнению декоративно-оформительских работ. Можно утверждать, что данные сведения подтверждают актуальность обучения «орнаменту» художников в области архитектуры, монументально-декоративной живописи и скульптуры.

Анализ сведений о системе обучения в Академии показал, что к концу XVIII в. методика художественного образования была достаточно последовательна и конструктивна. *Метод копирования* считался одним из основных, предполагая: анализ конструкции предмета, определение пропорций, композиционной целостности формы и орнаментального декора, определение специфики декоративного искусства. Творческая составляющая в работе особенно ценилась в Академии, но необходимым основанием для творчества считалось «рациональное

подражание классическим образцам прошлого и их первоисточнику – природе» [Пронина, 1983, 120]. Изучение орнаментов было обязательным в системе академического образования для воспитанников всех классов и знакомило будущих мастеров (художников, скульпторов, архитекторов) со спецификой орнаментального искусства: ритмом, пропорциями, конструктивными особенностями построения рисунка орнамента или его объемного воплощения.

Обучение начиналось с курса рисунка, который был общим для всех специальностей и методически продуманным: «обучение техническим навыкам рисования; копирование с оригиналов, рисование с орнаментов, с гипсовых групп, с обнаженной натуры; рисование драпировок в манекенной и т. д.» [Пронина, 1983, 113]. Но в классе ремесел рисунок имел свою специфику. Первые технические навыки рисования (четкость и правильность линий контура изображения, умение «тушевать»⁶ тональный рисунок) ученики обретали в процессе копирования гравюр⁷ и увражей западных мастеров. Далее ученики копировали предметы декоративного искусства, копии с античных произведений и орнаменты. В современном понимании это работа с натуры, выполнение точной, нарисованной копии образца. Следующим этапом обучения для учеников четвертого возраста являлось выполнение предмета по образцу (заданному рисунку), это задание выявляло готовность ученика к «чтению» рисунка-чертежа, способность к работе в материале и понимание особенностей конструкции декорированного предмета. По программе, в завершении обучения для учеников пятого возраста, необходимо было самостоятельно выполнить предмет, пройдя путь мастера: от идеи и рисунка, – к выполнению произведения в материале.

Важно отметить, что активно строящаяся Северная столица требовала не только архитекторов и строителей, но и мастеров во всех областях декоративно-прикладного искусства. Архитекторы проектировали как сами здания, так и все детали, и элементы убранства интерьера и экстерьера. По эскизам декоративных предметов, рисункам и чертежам мастерами выполнялись изделия. Известно, что искусство орнамента занимает большую роль в убранстве интерьеров: декоративные живописные панно, обрамленные написанным орнаментом; декоративная скульптура, постаменты которой, как правило имели орнаментальный декор; резные и лепные орнаменты на стенах и потолках; наборные паркетные полы; декоративные ткани, оформляющие окна и мебель. Именно это определило ряд специальностей и обусловило *метод практического обучения*, при котором учебные работы выполнялись в материале (дерево, мрамор, металл) для конкретных объектов, а сочетание индивидуальной работы и коллективной отражало *принцип воспитывающего обучения*. Такая практика должна была способствовать развитию у учеников *ансамблевого мышления*, которое является одним из важнейших профессиональных качеств для художников и мастеров-орнаменталистов, создающих декоративный предмет или элемент оформления для определенного интерьера.

В целом, декор интерьера (ансамбль) можно рассматривать как определенную систему эстетизации пространства, основанную на гармоничном сочетании всех украшающих это пространство элементов [Векслер, 2017, 54]. Как уже говорилось, одним из важнейших элементов декора является орнамент (во всех его проявлениях), но его художественно-

---

⁶ Решетников А.Г. Любопытный художник и ремесленник, или Записки, касающиеся до разных художеств. М., 1791

⁷ В музее Академии художеств хранятся альбомы образцов декоративного искусства (мебель, вазы, и пр.).

выразительные характеристики всегда коррелируются и подчиняются общему стилистическому декоративному решению. Потолочные фризy, настенные бордюры, наддверные десюдепорты, оформление оконных проемов, обрамление живописного потолочного плафона и наборный паркет – все элементы декоративного убранства, имеющие самостоятельное орнаментальное «содержание», вместе образуют целостную «орнаментальную картину». Безусловно, создать такую «картину» могут лишь мастера, прошедшие определенную художественную школу, освоившие технологии выполнения орнаментальных элементов, обладающие творческим потенциалом и имеющие развитое ансамблевое мышление. Одним из ярчайших примеров ансамбля является Белоколонный зал Михайловского дворца [Векслер, 2017, 112-113], выполненный по проекту архитектора К.И. Росси, это один из немногих интерьеров, сохранившихся при перестройке здания под музей.

Принцип рационального подражания классицизму привел Академию (начала и первой половины XIX в.) к смене вектора обучения, от творческой направленности к строгому следованию правил большого стиля в искусстве. В результате изменилась и программа обучения, классы ремесел и декоративного искусства были упразднены, а первостепенным стало обучение станковым формам в искусстве. Но орнамент, как учебное задание, еще сохраняется в программах некоторых специальностей.

На отделении скульптуры выполнялись копийные рисунки с оригиналов – орнаментальных слепков, как первый этап обучения. Сначала изучали простые ленточные орнаменты. Учебные задачи заключались в: понимании общих пропорций и основного движения объемов; выявление ритма и его точной передача в скульптурной пластике. На следующем этапе обучения задачи усложнялись – особое значение занимала точность копирования, а сами объекты отличались композиционной сложностью и разнообразием форм (орнаменты, картуши, вазы и пр.). Рисованные и лепные копии выполнялись на третьем уровне (возрасте) обучения. На четвертом уровне задание дополнялось новым качеством – передать «психологическую» составляющую орнаментального изображения. «И.П. Мартос⁸ (*руководитель класса скульптуры, в первой четверти XIX в.*) давал своим воспитанникам специальные задания на копирование картушей – «печальных», триумфальных и пр.» [Молева, Белютин, 1963, 152].

Сохранились сведения об уставе Академии художеств 1844 г., в котором говорится: «в натурном классе на экзамене выставляются «по Архитектурной части программы и орнаменты» [Пронина, 1983, 154]. В музее Академии художеств хранятся «Орнаментальные мотивы» А.Г. Ухтомского,⁹ вероятно служившие материалом для копирования. Среди них есть плоскостные линейные изображения орнаментов «ов», пальметок и дубовых листьев. Также есть и изображения фрагментов объемных лепнины, карнизов, капителей. Все орнаментальные формы построены с соблюдением симметрии [Пронина, 1983, 155].

Но, как показывает анализ материалов, копирование орнаментов теперь не столько развивает творческие способности и обучает особенностям стиля, как это было в начале становления Академии, а все более стремится к иллюзорной схожести с оригиналом. В рисунках этого периода отсутствует конструктивное построение и разбор сложных орнаментальных форм на простые геометрические элементы. А это противоречит и мешает психологии зрительного восприятия изображения. В существующей теории гештальтпсихологии¹⁰ доказано, что

---

⁸ Иван Петрович Мартос (1754 – 1835) — русский скульптор-монументалист.

⁹ Андрей Григорьевич Ухтомский (1770 – 1852) — русский гравер на меди.

¹⁰ В 1910-1930 гг. (Германия, Австрия) сформировалась школа психологического изучения искусства, в

«простые формы (круг, квадрат) и ясные пространственные направления (горизонталь, вертикаль) легче воспринимаются, психологически оптимальны и имеют положительную эстетическую оценку [Власов, 2017, 77]. Сохранившиеся в музее Академии графические листы с изображениями декоративных предметов и орнаментов (эскизы, рисунки и гравюры ваз, канделябров; фрагменты архитектурных элементов и пр.) демонстрируют отношение художника к декору, только как к изображению, а не как к важному формо- и стилеобразующему элементу всего произведения. Все это свидетельствует об утрате (в середине XIX в.) в методике академического художественного образования уникальных качеств орнамента, как *«гармоничной сложноорганизованной целостности»*.

Важным для понимания изменения роли «орнамента» в профессиональном художественном образовании являются исторические сведения о том, что в середине XIX в. изменилось и экономическое устройство России. Развитие промышленности, появление новых производственных технологий требовали подготовки специалистов отличных от художников «старого образца» и способных работать на производстве. Это обстоятельство определило необходимость организации *нового типа обучения – специального*. При фабриках и заводах стали открываться ремесленные училища, готовящие «художников» для производства. Но распространившаяся практика подготовки при производствах мастеровых и специалистов в области декоративного искусства не решала проблему обучения художников для промышленности. Вероятно, это повлияло на предложение в 1846 г. совета Академии художеств открыть специальную школу орнаментики, по примеру существовавших уже при европейских академиях в Германии (Дюссельдорфе) и Австрии. Так же планировалось обучать искусству орнамента в политехнических школах (для мастеров по металлу и фарфору) [Пронина, 1983, 167, 168].

Завершая анализ истории «орнамента» как художественной дисциплины в стенах Академии Художеств, важно отметить, что разделение искусств на «изящные и механические¹¹» привело к вытеснению декоративного искусства и «орнамента» из стен Академии художеств, но основы художественного образования в области декоративного искусства, заложенные в стенах высшего учебного заведения, «проросли» в системе специализированных и художественно-ремесленных школ России, сформировав теоретический и практические курсы [Пронина, 1983, 172].

Заключение

Особенно важным на первом этапе становления академической системы художественного образования являлось то, что «орнамент» воспринимался, копировался и проектировался «целостно», в соответствии с основным (в определенный период времени) художественным стилем; с учетом уникальных особенностей «орнамента», способствующих формообразованию предмета и подтверждению архитектоники пространства.

Анализ академических программ классов «мастерств и ремесел» XVIII – первой половины XIX вв., в которых преподавали «искусство орнамента» показал, что:

- начальный принцип обучения в классах – наглядно-практический;
- основной метод выполнения орнамента – копирование;

основу которого положено понятие Гештальта (нем. Gestalt - форма, вид, фигура)

¹¹ Механическое — термин, применяемый для обозначения декоративно-прикладного искусства

-выполнение рисованных копий и работа с натуры формировали способности к определению ритма, общих пропорций и основного движения объемов;

-изучение орнамента способствовало пониманию художественного стиля и развитию ансамблевого мышления.

Сравнение основных аспектов композиции в пластических искусствах и аспектов «орнамента» выявляет их тождественность; подтверждает, что «орнамент» обладает качествами *гармоничной сложноорганизованной целостности*, что подтверждает уникальные качества «орнамента».

Изучение основных аспектов «орнамента», с учетом доступности и пропедевтической актуальности будет способствовать освоению навыков композиционного построения художественного произведения и пониманию такой эстетической категории пластических искусств, как гармония. Включение «орнамента» в современную систему непрерывного художественного образования, будет способствовать формированию профессиональной компетентности художника.

Библиография

1. Векслер А.К. Орнамент во дворцах Русского музея. СПб.: ГРМ, 2017. 154 с.
2. Власов В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве. СПб., 2017. 264 с.
3. Жеребцов А.Н. Дизайн двумерных орнаментов: дис. ... канд. техн. наук. М., 2008. 123 с.
4. Иванов Н.А. Орнамент в западноевропейской теории дизайна XIX - XXI вв.: дис. ... канд. иск. наук. СПб, 2010. 200 с.
5. Крылов В.П. Методика обучения орнаментальной композиции на факультете изобразительного искусства и народных ремесел педагогического университета: дис. ... канд. пед. наук. М., 1998. 218 с.
6. Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М.: Искусство, 1963. 408 с.
7. Пронина И.А. Декоративное искусство в Академии Художеств: из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века. М.: Изобразительное искусство, 1983. 312 с.
8. Седова И.Г. Педагогический потенциал народного орнамента в системе подготовки специалиста дополнительного художественного образования: дис. ... канд. пед. наук. Шуя, 2010. 222 с.
9. Шевцова А.А. Казахский народный орнамент как этнографический источник: на материалах XIX – начала XX вв.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. 237 с.
10. Ягупова Т.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов средствами орнамента: дис. ... канд. пед. наук. Орел, 2010. 368 с.

Ornament in art education: historical background and pedagogical potential

Anna K. Veksler

PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Arts Education and Decorative Arts,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: vekslertex@gmail.com

Abstract

Ornament as the topic of this study is considered in the context of a visually perceptible component with a complex of properties of the artistic and aesthetic system. Analyzed the possibilities of mastering the ornament in the modern domestic art education, both in theoretical and

in practical directions. The identity of the compositional aspects in the plastic arts, which define harmony in a work of art, with the main aspects of the ornament is revealed, and its harmonious artistic principle is affirmed. The formation of academic art education in Russia is viewed as a retrospective review of its first stage, starting with the opening of the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg and until the end of the 19th century. Particular attention is paid to the inclusion of ornament in the content of the professional education of the artist. The methods of teaching in the system of academic education are analyzed: visual, copying, learning by doing; the principles of educative learning and ensemble thinking are identified. It is concluded that ornament has the qualities of a harmonious, complexly organized integrity; its development will contribute to the formation of the professional competence of the artist. It is argued that the inclusion of ornament in the system of continuous art education is necessary.

For citation

Veksler A.K. (2018) «Ornament» v khudozhestvennom obrazovanii: istoricheskie predposylki i pedagogicheskii potentsial [Ornament in art education: historical background and pedagogical potential]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 8 (6A), pp. 95-104.

Keywords

Academy of Arts, continuous art education, professional competence of the artist, art of ornament, teaching method, ensemble thinking, artistic and aesthetic system.

References

1. Ivanov N.A. (2010) *Ornament v zapadnoevropeiskoi teorii dizaina XIX-XXI vv. Doct. Dis.* [Ornament in the Western European design theory of the XIX-XXI centuries. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
2. Krylov V.P. (1998) *Metodika obucheniya ornamental'noi kompozitsii na fakul'tete izobrazitel'nogo iskusstva i narodnykh remesel pedagogicheskogo universiteta. Doct. Dis.* [Methods of teaching ornamental composition at the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of the Pedagogical University. Doct. Dis.]. Moscow.
3. Moleva N., Belyutin E. (1963) *Russkaya khudozhestvennaya shkola pervoi poloviny XIX veka* [Russian Art School of the first half of the XIX century]. Moscow: Iskusstvo Publ.
4. Pronina I.A. (1983) *Dekorativnoe iskusstvo v Akademii Khudozhestv: iz istorii russkoi khudozhestvennoi shkoly XVIII – pervoi poloviny XIX veka* [Decorative art at the Academy of Arts: from the history of the Russian art school of the 18th - first half of the 19th century]. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo Publ.
5. Sedova I.G. (2010) *Pedagogicheskii potentsial narodnogo ornamenta v sisteme podgotovki spetsialista dopolnitel'nogo khudozhestvennogo obrazovaniya. Doct. Dis.* [Pedagogical potential of the folk ornament in the system of training a specialist of additional art education. Doct. Dis.]. Shuya.
6. Shevtsova A.A. (2004) *Kazakhskii narodnyi ornament kak etnograficheskii istochnik: na materialakh XIX – nachala XX vv. Doct. Dis.* [Kazakh folk ornament as an ethnographic source: on materials of the XIX – beginning of the XX centuries. Doct. Dis.]. Moscow.
7. Veksler A.K. (2017) *Ornament vo dvortsakh Russkogo muzeya* [Ornament in the palaces of the Russian Museum]. St. Petersburg: GRM Publ.
8. Vlasov V.G. (2017) *Teoriya formoobrazovaniya v izobrazitel'nom iskusstve* [Theory of shaping in the visual arts]. St. Petersburg.
9. Yagupova T.A. (2010) *Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostei studentov sredstvami ornamenta. Doct. Dis.* [The development of artistic and creative abilities of students by means of an ornament. Doct. Dis.]. Orel.
10. Zherebtsov A.N. (2008) *Dizain dvumernykh ornamentov. Doct. Dis.* [Design of two-dimensional ornaments. Doct. Dis.]. Moscow.