

МАЗИНА Юлия Ильинична

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ.

Специальность 17.00.04.-изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство и архитектура

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Барнаул 2012

Работа выполнена на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: Степанская Тамара Михайловна
доктор искусствоведения, профессор

Официальные оппоненты:

Сидоров Валерий Анатольевич
доктор искусствоведения, профессор

Мамырина Наталья Сергеевна
кандидат искусствоведения, доцент

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»

Защита состоится «29» марта 2012 г. в 13.00 час. на заседании диссертационного совета Д 212.005.09 при ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».

Автореферат разослан «29» февраля 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат искусствоведения, доцент

Л.И.Нехвядович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Культурное наследие каждого народа, в том числе и казахского, содержит идеи и опыт, обогащающие культуру и жизнь многих поколений. В истории художественной культуры декоративно-прикладное искусство занимает особое место. Оно свидетельствует о высокой культуре, традициях и мировосприятии различных народов. В настоящее время орнаментальное искусство является могучим и богатейшим материалом для создания новых технологий проектирования в дизайне. Развитие декоративно-прикладного искусства, а так же интеграция традиционных форм искусства в современный дизайн являются темой исследования данной диссертации.

Актуальность исследования обусловлена обобщением опыта дизайнеров и архитекторов таких стран как Россия, Испания, Турция, Япония и др. сумевших не только аккумулировать традиционное, самобытное искусство в современные арт – объекты, но и решить проблему новаторства в декоративно-прикладном искусстве, сохранить его как ценностный ориентир современной культуры в соответствии с социальным и технологическим развитием общества.

Анализ развития декоративно-прикладного искусства в последние десятилетия позволяет выявить черты традиционности и национального своеобразия в творчестве художников, дизайнеров и архитекторов. Однако рассматривая особенности развития дизайна в Казахстане, мы видим противоречие, проявляющееся в европеизации страны и обобщении путей становления своеобразной национальной школы, формирующейся в объектах искусства и дизайна.

Особенной чертой данного противоречия является то, что проблема национального своеобразия в дизайне непосредственно связана с проблемой традиции и новаторства в современном искусстве. Традиции в данном случае не противопоставление новаторству, а явление, органически вырастающее одно из другого. Возрастает необходимость выявления оптимальных условий развития искусства и дизайна в связи с национальной, традиционной культурой, способной дать не только эстетическое и рациональное отношение к материальной культуре как таковой, но и определить пути развития современного искусства в целом.

Жизнеспособность и важность национального декоративно-прикладного искусства, как самобытного и уникального явления, характеризующего многие исторические и бытовые процессы, дают основание для утверждения актуальности темы.

Степень изученности темы. Истоки формирования традиционной казахской культуры изучались такими известными учеными, как Ч. Валиханов, Л.Н. Гумилев, С. Кенжеахметулы, В.Р. Аронов, Х.А. Аргынбаев, К. Маргулан, В.И. Тимошина, Р.А. Ергалиева, Т.К. Басенов, С. Касиманов, Г.А. Федоров-Давыдов., С. Хан-Магомедов, В.Б. Шавров.

Методологические проблемы теории дизайна рассматривались ведущими дизайнерами, архитекторами и преподавателями с учетом разных уровней восприятия: А.Г. Кузнецовой, С. Дидковским.

Принципиальные качества народного искусства и пути развития и взаимодействия традиционной культуры с другими сферами искусства затронуты в трудах Л.С. Выгодского, Е.В. Жердева, М.З. Магомедова, В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковского, Е.Ю. Орловой, И.Я. Богуславской, Г.К. Селевко.

Важность традиций народного декоративно-прикладного искусства в современных объектах дизайна и архитектуры с точки зрения обеспечения сохранности и воспроизводства экологического компонента рассматривалась в трудах Е.Г. Гордеевой, И.Я. Богуславской.

Феномен дизайна в культуре социума рассматривался Ю.А. Горюновой, Г.З. Кагановым., И.М. Лисовец., Д.В. Томбу.

Индивидуализация народного творчества. его самобытность рассматривались в научных трудах Ш. Тохтабаева, М.Омирбекова, С. Толенбаева, У. Джаксыбекова, П.Р. Гамзатова, Н. Н. Волкова, И. Кашекова, М.А. Некрасова, С.И.Королева, В.Г.Крысько, Н.М.Лебедевой, С.Лурье, М.Мид, В.Н.Павленко, Г.У.Солдатовой, Г.В.Старовойтовой, Т.Г.Стефаненко, Дж. Хонигмана, В.Ю.Хотинец и др.

Аспекты и проблемы архитектурно-дизайнерского образования, факторы интеграции народного декоративно-прикладного искусства в методике дизайн - проектирования изучены на основе трудов профессиональных школ Казахстана, а так же трудов ученых А.М. Егорычева, Г.З. Адильгазинова, Н.В. Беринской, В.И. Матис, К.А. Утеева, О.Д. Балдина, Э.В. Быкова, Е.Э. Гавриляченко, Н.Г. Михайлова, Е.А. Семенова.

Развитие казахского орнамента рассмотрено в трудах К.Ж. Амиргазина, Б.А. Альмухамбетова, А.О. Камакова, Л.В. Котенко, У.М. Абдигаппарова; Проблемы использования орнамента в профессиональной подготовке студентов художественно-графических факультетов пединститутов Е.С. Асылханов, У.Ш.Ибрагимов, К.К. Ералин, Ж.Ш. Балкенов; содержание, формы и методы художественного образования студентов на основе казахского народного декоративно-прикладного искусства Б.И. Ижанов и др.

Идеологический кризис техногенной культуры актуализировал обращение к истокам в поисках мировоззренческих установок и духовных ценностей. Глобализационные тенденции в современном обществе породили, с одной стороны, стремление к самовыражению за счет поиска художественных образов, раскрывающих духовные традиции нации, с другой стороны - предопределили процесс синтеза и взаимообогащения культур различных этносов с целью успешной интеграции в мировое пространство. Синтез традиционного и современного должен способствовать развитию чувства самоценности нации, укреплению ее духовного единства. Это имеет непосредственное отношение к вопросу соответствия базовым концепциям современного мирового дизайна, к вопросу выражения

мировоззренческих установок посредством формирования художественного образа, имеющего традиционные духовно-эстетические основания. Несмотря на широкий интерес к проблеме взаимовлияния искусств, данное исследование является попыткой рассмотреть современные тенденции развития дизайна на основе сущностных свойств декоративно-прикладного искусства и выявить факторы способствующие процессу взаимопроникновения декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна и изобразительного искусства

Объектом исследования являются декоративно-прикладное искусство, особенности его развития на современном этапе и факторы его интеграции в изобразительное искусство, дизайн и архитектуру;

Предметом исследования являются условия сохранения и развития декоративно-прикладного искусства в современном обществе и практика использования традиций народного искусства в создании объектов изобразительного искусства, дизайна и архитектуры, специфика формирования современного искусства Казахстана на основе традиций декоративно-прикладного искусства.

Цель исследования: выявить закономерности развития декоративно-прикладного искусства, и определить его роль в связи с формированием новых ценностных культурных значений в дизайне.

Задачи исследования:

1. Определить динамику развития декоративно-прикладного искусства на современном этапе.
2. Выявить ретроспективу формирования дизайна как компонента национальной самобытной культуры.
3. Определить специфику традиций декоративно-прикладного искусства как научной и технической базы для современного дизайна.
4. Обосновать методологию деятельности художников, дизайнеров и архитекторов на основе внедрения декоративно-прикладного искусства в образовательные технологии.

Методология и методы исследования. Методология развития современного искусства и традиции национального декоративно-прикладного искусства рассматриваются на базе системного подхода к изучению объекта исследования.

В работе применен *комплексный подход*, который заключается в соединении достижений ряда наук, таких как этнография, история, культурология, социология, психология, эстетика и т.д. Культурная традиция рассматривается – как способ передачи прикладного опыта от поколения к поколению в виде системы ценностей, в условиях духовного возрождения общества, роста его национального самосознания, а так же, как корневой системы, в которой воплощена духовная энергия народа, хранящая и развивающая нравственный потенциал этноса.

Методика исследования базируется на современных общенаучных методах:

- *мониторинг средового подхода* - приобретение знаний о культурных ценностях на основе отбора всего лучшего, что было создано народом, приобщение к культурным народным традициям, диалог человека и культуры;

- *системно - структурный метод* - определение принципов формирования современного дизайна на основе самобытного образа в объектах городского пространства на примерах творческих работ мастеров архитектуры и искусства XX века;

- *графическая визуализация* архитектурных форм, дизайн - проектов, моделей одежды и произведений современного искусства;

- *сравнительный анализ* форм традиционной и современной культуры, изучение библиографий по архитектуре, искусству, философии, психологии; анализ материалов научных монографий, авторефератов и диссертаций, статей, творческих эссе мастеров архитектуры и искусства, с точки зрения содержащихся в них концепций, принципов, понятийно - терминологических формулировок.

Кроме того *используются частные научные методы*: анализ литературных источников для выявления современных тенденций формообразования в искусстве.

Используется *метод авторского решения задач внедрения декоративно-прикладного искусства в объекты дизайна, фото-фиксации* произведений архитектуры и искусства мастеров XX-XXI века.

Полученные результаты диссертационного исследования систематизируются в табличные формы, представляющие интерес для исследователей и проектировщиков.

Характеристика источников. Исследование выполнено на основе:

- *существующих источников информации*: Программ стратегического развития современного общества, законодательных документов, национальных политических и государственных, а так же рекомендаций академических, профессиональных, творческих международных Союзов, научных монографий, книг, творческих отчетов, искусствоведческих статей, библиографий, научной информации из других областей знания;

- *теоретических концепций творческих отчетов и эссе* мастеров дизайна и декоративно-прикладного искусства, науки, техники выбранного объекта и предмета исследования;

- *сопоставления образовательных программ* современного казахстанского и зарубежного опыта с целью выявления характерных региональных особенностей, содержательности и изменчивости, степени готовности к преобразованиям, продиктованным динамично внедряющимися в практику архитектурно - художественного творчества и образования достижениями науки, техники, технологий, новых теорий, концепций;

- *объектов архитектуры и дизайна*: архитектура столицы Казахстана Астаны: генеральный план города арх. Кисе Курокава, Дворец мира и согласия и развлекательный центр «Хан шатыр» (ханский шатер) арх. Норман Фостер, киноконцертный зал арх. «Манфреди Николетти», Байтерек

– авторы Б. Исламов и А. Рустембеков; Фрэнк Гери, испанский дизайн; исследование стилеобразующих методов в работах различных школ дизайна; Академия моды «Сымбат» г. Алматы, Дом моды «Райсы» г. Павлодар; Дворец Танг г. Ханчжоу, Китай - проект архитекторов из FCJZ*, жилые интерьеры в восточном стиле дизайнера Марко Коломбо (Испания) и другие;

- анализа современного казахстанского и зарубежного опыта дизайна и декоративно-прикладного творчества и образования.

Границы исследования:

Хронологические: период развития современного дизайна и архитектуры Казахстана с 1991 года по настоящее время.

Тематические: в работе исследуется отечественный и зарубежный опыт сохранения национальной самобытности на основе использования принципов традиционного декоративно-прикладного искусства в решении проектных задач. Рассматриваются принципы формообразования и системы конструктивного подхода к выявлению потенциала исторического наследия, композиционно - пространственных факторов, философских, эстетических, физических, психологических и семантических основ.

Научные: концепции, теории, схемы, модели, используемые в других отраслях знаний, рассматриваются в рамках данной работы на предмет возможного использования в современной проектно-дизайнерской деятельности.

Научная новизна исследования заключается:

— Предложена гипотеза о том, что дизайн, рожденный на основе развития техники, становится социальной и идеологической деятельностью культивирующей новые ценностные значения в обществе через реализацию системного принципа «ремесленник – художник декоративного искусства – дизайнер»;

— Разработана новая научная идея, что во взаимопроникновении искусств вырабатывается «творческая система» которая подключена к природе через проникновение национальных традиций декоративно-прикладного искусства в практику дизайна.

— Разработана новая экспериментальная методика по исследованию формообразующих свойств казахского народного орнамента, выявлены и систематизированы новаторские средства формообразования в дизайн проектировании.

— Введено понятие «самобытного дизайна» формирующегося на основе взаимопроникновения традиций декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна и определяющегося в проектной деятельности как основной способ бытия личности, ее целостное постоянство, способность переживать самоценность человеческой жизни – ее естественность и природосообразность.

*Архитектурное бюро Atelier FCJZ, одно из самых известных в Китае, построило ресторан в Ханчжоу. Tang Palace ("Дворец Танг") Приложение к диссертации 17, Рисунок 2

— На практике доказано, что возврат к традиционным моделям деятельности в искусстве и дизайне в частности репродуцирует этнокультурную идентичность, так как является условием поиска гармонии между природой и человеком, технологией и традицией, материалом и формой

Прикладной характер результатов исследования необходим в качестве методологического инструментария профессионалам практикам – дизайнерам и архитекторам.

На защиту выносятся

- обобщение опыта культурно - исторического наследия декоративно-прикладного искусства и творческие принципы мастеров дизайна и архитектуры XX – XXI веков через иллюстративно-табличную форму.

- особенности развития национального декоративно-прикладного искусства на современном этапе, в том числе орнамент в объектах искусства. архитектуры и дизайна;

- анализ ценностных факторов, обеспечивающих самобытность современного искусства и дизайна в условиях глобализации.

- модели функционального использования элементов декоративно-прикладного искусства в современном дизайне, системы приемов современного дизайн - проектирования;

- разработка профессионального инструментария - методики формообразования в дизайне и архитектуре на основе традиций казахского декоративно-прикладного искусства для профессионалов практиков.

Теоретическая значимость исследования заключается

- в расширении знаний о национальном декоративно-прикладном искусстве, как развивающемся и трансформирующемся элементе современного искусства;

- в определении форм взаимопроникновения национального декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.

- в разработке методики использования элементов национального декоративно-прикладного искусства в проектной деятельности.

- в обосновании необходимости создания условий для широкого использования традиционных элементов декоративно-прикладного искусства в реализации современных тенденций дизайн творчества.

Практическая значимость исследования заключается:

- в результативности экспериментальных методик позволяющих реализовать в проектной практике принципы декоративно-прикладного творчества и представленных в иллюстративно-графическом материале и приложении к диссертационному исследованию;

- в необходимости реформирования и совершенствования образовательных технологий в связи с новым социокультурным содержанием дизайна;

- результаты исследования могут быть использованы при разработке образовательных программ нового поколения, выбора системы и методики образования.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные положения диссертационного исследования изложены в 23 опубликованных научных трудах общим объемом .Обсуждались на научно-практических конференциях различного статуса: международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, шаг в будущее» (2010, Павлодар); VI Всероссийская научно-практическая конференция (2008, Пенза); «Управление высшими учебными заведениями в свете реализации приоритетного национального проекта «Образование» (2007, Пенза); научно-практическая конференция «Инновации в педагогическом образовании» (2007, Новосибирск); Международная конференция «Предпринимательство, конкурентоспособность и качество жизни: проблемы и перспективы их обеспечения в современных условиях» (2007, Павлодар); Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педагогического образования» (2006, Шимкент); Международная научно-практическая конференция «Гендер – равенство прав и возможностей» (2005, Астана). Результаты исследования были доложены и обсуждены на заседании кафедры истории отечественного и зарубежного искусства факультета искусств Алтайского государственного университета (2011, Барнаул). Результаты исследования апробированы в процессе реализации авторских проектов в разработке экспериментальной методики работы с казахским орнаментом, учебных программ и пособия по использованию элементов традиционного казахского искусства и орнамента в проектной и творческой деятельности (2010-2011, Павлодар). Апробация пособия «Казахский орнамент в дизайне» прошла на базе университетов таких городов Казахстана, как Павлодар, Темиртау, Алматы.

Структура и объем диссертации

Определяется логикой и последовательностью поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав (5 параграфов), определений, обозначений и сокращений, иллюстрированных схем, аннотированного списка. Диссертация завершается заключением и выводами исследования, списком литературы и источников (134 позиции), приложением к первой и второй главе. Общий объем работы составляет страниц, 8 демонстрационных планшетов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 Теоретические основы развития дизайна на основе традиций народного декоративно-прикладного искусства

Дизайн сегодня – это особый подход к проектированию, в грани которого входят критерии социально-культурного плана - стиль, и образ, и экологические качества: энерго - и материалоемкость, наличие вредных выбросов, проблемы утилизации, важность которых, зависит от того,

насколько общество ценит сохранность окружающей среды, выраженность экологических и других социальных ценностей и значений.

Во многих странах поддерживается широкий культурный контекст традиционного быта народа. Важно, что это не только музейные произведения искусства и народного ремесленного творчества, не только архитектурная и предметная среда, но и постоянно репродуцируемые и внедряемые в быт образцы традиционной мебели, посуды, одежды и пр. Таким образом, в едином жизненном пространстве органично существуют старые и новые вещи, образуя своеобразную духовную среду, питающую поиски дизайна и влияющую на реальную жизнь людей.

В свою очередь, традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм художественного творчества она аккумулирует в себе ценности и нормы этнической культуры и при помощи динамики культуры выводит ее на новый уровень развития и новаторства в соответствии с социальными и идеологическими требованиями современного общества.

1.1. Анализ декоративно-прикладного искусства как ценностно-смыслового и социально - технологического элемента в современной культуре.

В главе рассматривается опыт по сохранению и восстановлению традиций национального декоративно-прикладного творчества определяются направления деятельности художников и дизайнеров, которые способствуют формированию самобытного направления в искусстве и дизайне. Это направление регламентируется не только идеологическими установками общества, но и интенсивностью современного культурного обмена, социализацией общества, наследованием и освоением индивидом определенного социокультурного опыта. На основе роста самосознания формируется понимание необходимости, разархивации традиций и видов национальной культуры и инициация их развития в новые формы современной материальной культуры. Связь традиций и новаторства обеспечивает преемственность культурно-исторического опыта, сохранение и развитие культуры, содержательная часть которой зависит от технологических инноваций и уровня развития общества в целом.

Формируется система отношений сущностных свойств дизайна регламентирующая развитие понятий в рамках деятельности: ремесленник – художник декоративного искусства – дизайнер. В рамках этой системы реализуется качественно новое явление – взаимопроникновение декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.

1.2. Истоки формирования декоративно-прикладного искусства и их влияние на развитие современного дизайна.

В главе определено значение декоративно-прикладного искусства – как формы человеческой деятельности, содержащей многовековые традиции

орнаментального языка, техники и технологии, разнопланового содержания декора. Истоки его формирования раскрыты в мировоззренческих, социально-бытовых и психологических факторах обосновывающих его самобытность, уникальность и ценность. В связи с возрастающим интересом к этому искусству встает вопрос о широком использовании произведений декоративно-прикладного искусства с целью его дальнейшего развития. Проблемы влияния декоративно прикладного искусства на развитие дизайна основаны на единстве закономерностей развития искусства и культуры в целом, а возможности синтеза заложены в выразительных средствах самих искусств.

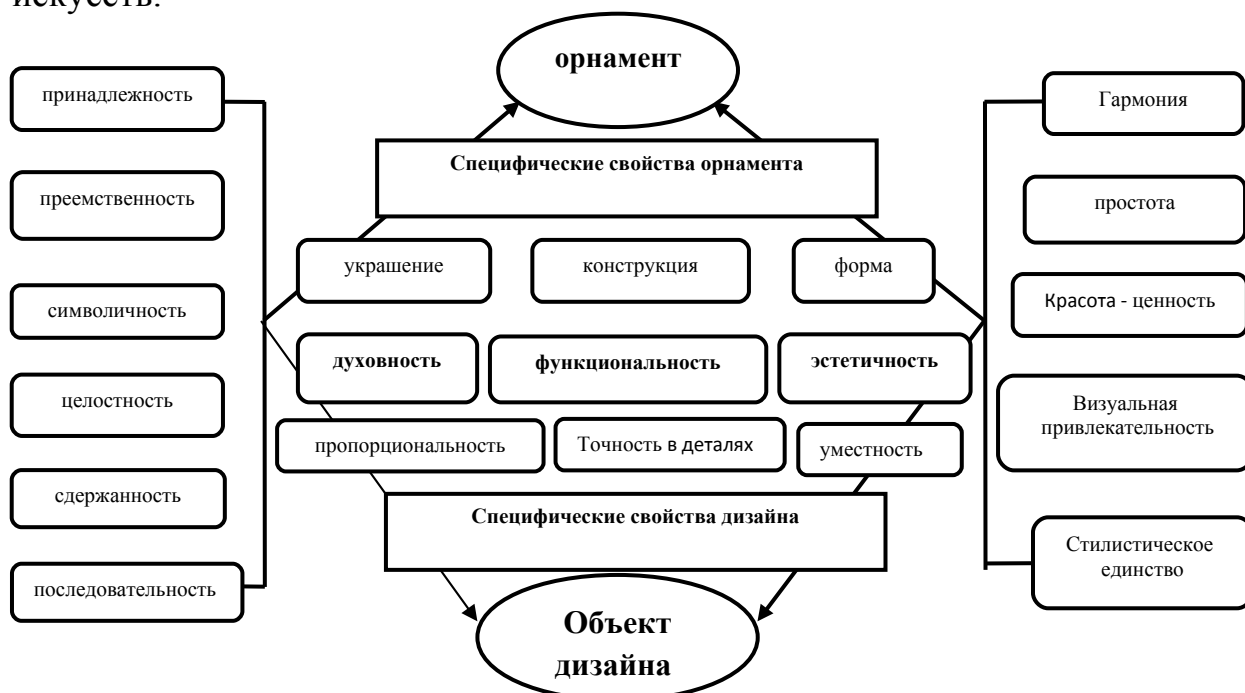

Рисунок 1 Модель взаимодействия орнамента как элемента декоративно-прикладного искусства с объектом дизайна

Модель взаимодействия декоративно-прикладного искусства и дизайна рассмотрена в диссертации на основе функциональных, пластических и структурных значений орнамента. Модель Рис 1

1.3. Специфика традиций декоративно-прикладного искусства в связи с формированием самобытных качеств дизайна.

Особенности быта и декоративно-прикладного искусства имеют в основе своей неограниченный запас ценностных ориентиров, которые помогают дизайну развиваться и принять статус самобытного дизайна, не противоречащего традициям и многовековому культурному наследию.

Анализ специфических факторов декоративно-прикладного искусства на примере таких стран как Россия, Япония, Казахстан позволил выделить социальные, философские, психологические, политические – определяющие национальную самобытность дизайна и влияние на него традиций декоративно-прикладного искусства (рис. 2).

Теоретики японского дизайна не различают дизайн и традиционное мастерство. Производство предметов потребления в рефлексии японского

дизайна неразрывно связано с традиционной культурой, с обычаями, верованиями, стилем жизни японской семьи, с ландшафтными и погодными условиями. Традиционная «микроскопичность» японской художественной и ремесленной культуры нашла свое выражение в современном дизайне. В свою очередь европейский дизайнер Э. Сотсасс определяет дизайнера как «высшего класса ремесленника – художника - философа».**

Япония	1950-2011	Функционализм, гармоничность, сдержанность, упорядоченность, универсализация национального наследия
Россия	1920-2011	Идеологическая направленность, межкультурная интеграция, интенсификация производства.
Казахстан	1991-2011	Мировоззренческие, Колористические, формообразующие и пластические изменения казахских орнаментальных мотивов преобразование традиционной формы в художественную.

Рисунок 2 Исследование факторов влияющих на самобытные качества дизайна на примере стран Японии, России, Казахстана.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что, развитие декоративно-прикладного искусства в историческом развитии складывается в последовательную цепочку - сначала оно часть жизни – затем музейный экспонат – затем стиль жизни (модная тенденция) и как факт впоследствии – объект преобразований в дизайне. В этой связи, традиционное декоративно-прикладное творчество, как всякое подлинное искусство, должно пробуждать в людях творческую энергию, делать их духовно богаче.

Возврат к традиционной модели деятельности, развитие ее в современных условиях, связаны с осознанным отношением к этой деятельности, к труду дизайнера, а так же к продуктам этого труда. Метафизика труда признается в качестве подлинной основы для каждого человека, так и для его оценки с точки зрения общества. Отсюда повышенно личностное отношение к миру предметов, вещей, вот почему необходимо, чтобы в дизайне выражались человеческие чувства, каким бы высокомеханизированным не было производство. Такие попытки трактуются как «опыт проектного мимесиса, воссоздания ценностей в новой исторической обстановке», иными словами как опыт репродуцирования этнокультурной идентичности в условиях современного развития общества.***

** А. Ермолаев Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер. М. Архитектура-С.,2004 -71

*** К.Кондратьева Проблемы этнокультурной идентичности и современный дизайн. В сб. «Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни предметной среды» -М.,1989.

Глава 2 Развитие дизайн – образования через традиции казахского декоративно-прикладного искусства.

Тактика современного дизайна предполагает эффективную идеологию проектирования от человека с его характеристиками, от функционального процесса, от особенностей жизни будущего объекта, к архитектурно-дизайнерскому оформлению этих процессов внутри и снаружи.

Углубленность в проектную проблематику открывает дизайнеру спектр новых возможностей формообразования, обогащая его художественную палитру.

Использование опыта декоративно-прикладного и других видов искусств, в профессиональной подготовке дизайнеров важная задача определяющая качество будущих специалистов.

Однако, несмотря на то, что в Казахстане большое внимание уделяется воспитательной роли национальных традиций в целом значимость декоративно-прикладного искусства, как системообразующего фактора в профессиональном образовании дизайнеров позволяет говорить о том, что приобщение к культурным народным традициям имеет свои особенности. Отличие декоративно-прикладного искусства от других видов искусств заключается в активной стилизации окружающего мира. Т.е. природа, животные, растения воспринимаются не как сиюминутная форма, обитающая в реальном пространстве и конкретном времени, обусловленная средой обитания и условиями развития. Это не просто отображение реального мира - это познание его внутренней формы, духа, передача настроения, мысли, взаимосвязи предметов со временем. Особое место в таком обобщении занимает орнамент, определяющий архитектуру народных стилей, выявляющий специфику формирования прикладных ремесел, и диктующий дальнейшее развитие искусства и дизайна.

2.1. Реализация процесса функционирования традиций декоративно-прикладного искусства

Природе каждой местности, каждого этнокультурного региона присущи свои вещные архетипы, своя особая пространственность. Ощущение глубокой одушевленности окружающего мира, уходящее корнями в древность, в природу. В связи с этим поиск средств и методов дизайна на основе декоративно-прикладного искусства раскрывает факторы развития, важные для реализации нового подхода к формированию программ профессионального образования:

- моделирование национальных типов творческого мышления;
- традиционное искусство, в пространстве современной культуры;
- развитие традиционного казахского декоративно-прикладного искусства на основе принципа исторической достоверности;
- соотношение западных и восточных традиций в культуре Казахстана;

Опираясь на ценностно-смысловой подход в традициях казахского декоративно-прикладного искусства, мы рассмотрели методику их внедрения в современную практику проектирования.

Она основана на широком конструктивном применении средств декоративно-прикладного искусства, которые позволяют формировать у студентов творческие навыки и расширить арсенал методов для решения проектных задач.

Главной особенностью этих средств является сумма признаков характерных как для декоративно-прикладного искусства, так и для дизайна, представленных в модели (Рис. 3):

- стилевые - совокупность признаков отобранных народом на протяжении многих сотен лет и определяющих канон их эстетических воззрений, в дизайне определяется как базовая форма;
- изобразительно-выразительные - средства дизайна являются общими и для орнамента;
- проектно-конструкторские - включающие обобщение законов композиции, гармонизацию и пропорционирование;

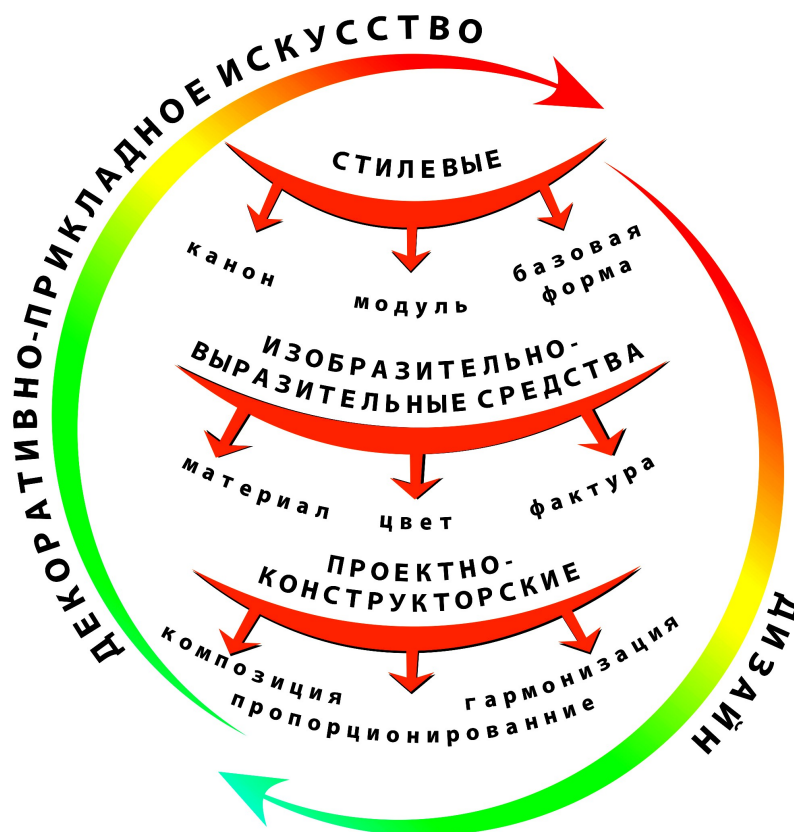

Рисунок 3 Модель взаимосвязи творческих и деятельностных признаков декоративно-прикладного искусства и дизайна.

2.2. Методология развития творческого потенциала у студентов на основе внедрения в профессиональную практику изучения традиций казахского декоративно-прикладного искусства.

Время ставит новые задачи, для которых необходимы поиски новых путей. Синтез декоративно-прикладного искусства, изобразительного

искусства, архитектуры и дизайна является выражением назревшей необходимости.

Важность инноваций проявляется в использовании знаний по традиционному казахскому декоративно-прикладному искусству в проектных технологиях, и способствуют формированию творческой личности, реализация этих знаний и навыков в профессиональной практике способствуют созданию новых самобытных ценностей культуры.

Параметры такого профессионализма выделены следующие:

- глубокое знание истории и традиций, способствующих преемственности художественного опыта.
- использование традиционных приемов прикладного искусства повышает культурную значимость дизайн объектов.
- изучение технологий, расширяющих арсенал проектных и конструкторских приемов.
- ответственное отношение к преемственности и стилеобразующим процессам способствующее эффективному осуществлению проектных решений.

В заключении к диссертации сделаны следующие выводы:

За многовековую историю народных ремесел сложилась определенная система приобщения потомков к занятиям различными видами декоративно-прикладного искусства. В ее основе лежит преемственность поколений.

Анализ развития декоративно-прикладного искусства в последние десятилетия выявил проблемы и задачи исследования, заключенные в комплексном анализе взаимодействия традиций и инноваций в современной проектной практике. Особенности этого процесса раскрыты в 1 главе нашего исследования которые в свою очередь позволили сформировать предмет исследования и определить развитие современного искусства и дизайна через анализ сущностных свойств декоративно-прикладного искусства в системе ремесленник – художник декоративно-прикладного искусства – дизайнер.

В связи с этим определились ценностные ориентиры синтеза и взаимовлияния искусств как качественно нового явления в современной проектной практике. А так же определены принципы развития национальных традиций декоративно-прикладного искусства:

- *принцип изменения ценностей и норм культуры.* Когда какое-либо традиционное общество принимает вместе с техникой принципы экономического роста, дизайна и т.п., в нем, несомненно, изменяются некоторые ценности и нормы культуры. Это утверждение основано на изучении социальных факторов, влияющих на отношение общества к историческим традициям в различные исторические периоды (взаимообогащение культур, культурный обмен, изменение социального статуса этнической группы и государства в целом)

- *принцип содержательной преемственности культурно-исторического опыта.* Традиции и новаторство в сущности своей понятия соотносительные. Их связь обеспечивает содержательную преемственность

культурно-исторического опыта, сохранение и развитие культуры в целом. Обращение современников к традициям прошлого само по себе является новаторским, ибо оно избирательно и открывает в традиции неиспользованные возможности

- *принцип новаторства как плодотворности традиции*. Именно новаторство может оправдать жизненность и плодотворность традиции. Проблема национального своеобразия непосредственно связана с проблемой традиции и новаторства, их нужно рассматривать в единстве как явления, органически вырастающие одно из другого. Национальное своеобразие в искусстве – это естественное и закономерное проявление той или иной нацией своих исторически сложившихся и имеющих глубокие корни в народной жизни особенностей. Традиции – это ось инноваций. В любом случае все будет крутиться около них. Именно желание в инновациях сохранять традиционную основу позволит сохранить самобытность современных культурных преобразований.

На основании вышеизложенного можно выделить социальные, философские, психологические, политические факторы определяющие национальную самобытность современного дизайна. Обобщение факторов, способствующих сохранению национальной самобытности казахской традиционной культуры, и выявление специфических тенденций в вопросе об отношении к культурному наследию являются новизной данного исследования.

Введено понятие «самобытного дизайна» формирующегося на основе взаимопроникновения традиций декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна и определяющегося в проектной деятельности как основной способ бытия личности, ее целостное постоянство, способность переживать самоценность человеческой жизни – ее естественность и природособразность.

Выявлены и систематизированы в таблицах подходы к формированию нового облика современных городов и современного быта на примере стран: Япония, Корея, Австралия, Мексика и т.д.

Так же, осуществлено комплексное исследование опыта использования в проектных технологиях, форм и видов казахского декоративно-прикладного искусства. Разработана новая экспериментальная методика по исследованию формообразующих свойств казахского народного орнамента, позволяющая выявить и систематизировать новаторские средства формообразования в дизайн - проектировании. Учитывая специфику развития современного общества, и обращение к традициям, как наиболее гуманным и экологическим формам существования человека, стало актуальным формирование инновационных культурологических образовательных технологий. Которые могли бы способствовать изменению сознания, как производителей культурных ценностей, так и потребителей этих ценностей.

Именно они дадут возможность реализовать процесс функционирования традиций декоративно-прикладного в обучении студентов специальности «Дизайн», «Архитектура»- образовании.

Обобщение опыта экспериментальной работы позволило обосновать задачи и цели учебных дисциплин профессионального цикла для студентов специальностей «Дизайн» и «Архитектура»:

- изучение казахского декоративно-прикладного искусства и его стилевых особенностей.
- исследовать технологии и материалы, определяющие его традиционные, смысловые и эстетические характеристики.
- развивать казахское декоративно-прикладное искусство, давая ему новую жизнь в образовании новых форм современной материальной культуры, объектах архитектуры и дизайна.

Обобщая сказанное можно отметить, что созидание нового в процессе использования традиций национального декоративно-прикладного искусства становится творчеством культурных ценностей, позволяющих сохранить самобытный облик казахской культуры, и поднять значимость дизайна, как синтезирующего элемента во взаимосвязи архитектуры, декоративно-прикладного и изобразительного искусств.

Исследование национальных традиций и национального искусства в состоянии дать такой поток научной информации, что в итоге не может не сказаться положительно и на развитии творческого потенциала студентов дизайнеров, а развитие образовательных методик ставит своей целью привить национальный дух, пробудить национальное самосознание.

Список публикаций автора по теме диссертации

Статьи, опубликованные в журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки Российской Федерации:

1. Мазина Ю.И. Культурные традиции как ценностный ориентир существования и развития современной культуры // Известия Алтайский Государственный университет. – Барнаул, 2011. – Вып. 2/1(70). - С. 176-178(0,6 п. л.)
2. Mazina J.I. Methodology and development of educational culture in design. /Mazina J.I., Kamzina N.E //European Journal Of Natural History. – Москва-Лондон, 2009. – №2. – С. 71-73 (0,6 п.л.)

Статьи опубликованные в журналах определенных высшей аттестационной комиссией республики Казахстан:

3. Мазина Ю.И Анализ взаимосвязи народного и профессионального декоративного искусства и их значение в сохранении культурно-исторических типов // Білім – образование. Научно-педагогический журнал.- (41). – Алматы, 2008. – №5 – С. 85-90 (0,5 п.л.)
4. Мазина Ю.И Приемы и методы стилизации в декоративной композиции // Білім Образование. Научно-педагогический журнал. – Алматы, 2005. – № 2 (20). – С. 81-84(0,5 п.л.)

Статьи, опубликованные в других изданиях:

5. Мазина Ю.И. Анализ тенденций и концепций дизайна и вопросы профессионального образования/ Вестник Павлодарского университета Павлодар, 2009. - №3 С.164-166(0,3 п.л.)
6. Мазина Ю.И. Анализ соотношений этнического и общечеловеческого в социальной жизни общества// Педагогический вестник Казахстана. – Павлодар. 2009. – №04. – С.107-109(0,3 п.л.)
7. Мазина Ю.И. Формы использования специфических особенностей традиционного искусства в современной композиции. / Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза. 2008. – С.269-273(0,25 п.л.)
8. Мазина Ю.И. Авторский стиль, как признак индивидуализации творческой личности / Материалы конференции. Международная научно-практическая конференция от 30 июня – 1 июля 2005г. Интеллектуальная собственность: регистрация и защита прав, оценка и конвертация. – Павлодар: ПАУ, 2005. – С. 35-37(0,3 п.л.)
9. Мазина Ю.И. К вопросу о роли женщины в теории и практике народного искусства Сборник «Гендер – равенство прав и возможностей» // Материалы I Международной научно-практической конференции 30 апреля – Павлодар. 2005. – С. 122-124(0,3 п.л.)
10. Мазина Ю.И. Вопросы преподавания декоративной композиции в школе // Вестник Павлодарского Университета. Научный журнал, 2005. - № 4 – С.95-97(0,3 п.л.)
11. Мазина Ю.И. Формирование эстетических канонов на основе традиционной казахской культуры, как фактор развития дизайна в современном Казахстане. Предпринимательство, конкурентоспособность и качество жизни: проблемы и перспективы их обеспечения в современном обществе материалы конференции.// Вестник ПАУ. – Павлодар, 2005. – С 97-100(0,3 п.л.)
12. Мазина Ю.И. К вопросу о развитии традиционного казахского искусства в соответствии с современными потребностями общества. Сборник Новое в искусстве и дизайне // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Павлодар, 2006. – С. 22-24(0,3 п.л.)
13. Мазина Ю.И. Интеграция традиционной культуры и развитие ее в современном обществе. Материалы конференции. Международная научно-практическая конференция: Наука и образование в XXI веке : динамика развития в евразийском пространстве. – Павлодар, 2006. – С. 325-327(0,3 п.л.)
14. Мазина Ю.И. Возможности сохранения традиционной культуры в системе народного образования // Труды Международной научно-практической конференции. Актуальные проблемы педагогического образования. – Шимкент, 2006. - С 225-227(0,5 п.л.)

15. Мазина Ю.И. Значение междисциплинарных связей, и применение студентами полученных знаний в творческой работе над курсовыми проектами // Вестник Евразийского гуманитарного института. – Астана, 2006. – С 78-80(0,3 п.л.)
16. Мазина Ю.И. Инновационные методы применения национальных черт казахского искусства в современном дизайне// Материалы международной научно-практической конференции. Инновации в педагогическом образовании. Изд. НГПУ – Новосибирск, 2007. – Часть 1 – С 65-69(0,3 п.л.)
17. Мазина Ю.И. Сборник Социально-гуманитарное направление в парадигме современного образования // Материалы международной научно-практической конференции. – Павлодар, 2007. – С.-194-198(0,3 п.л.)
18. Мазина Ю.И. Роль и место этнокультурных традиций в содержании образования в Казахстане. //Материалы конференции. Предпринимательство, конкурентоспособность и качество жизни: проблемы и перспективы их обеспечения в современных условиях – Павлодар, 2007. – С.149-152(0,3 п.л.)
19. Мазина Ю.И. Перспективы развития национальной школы дизайна в Казахстане. //Сб. докладов международной научно-практической Конференции. Управление высшими учебными заведениями в свете реализации приоритетного национального проекта «Образование». – Пенза, 2007. – С. 80-82(0,25 п.л.)
20. Мазина Ю.И. Возможности сохранения традиционной культуры в системе народного образования. // Сб. Актуальные проблемы педагогического образования. Материалы международной научно-практической конференции. – Шымкент, 2006. – С. 78-81(0,3 п.л.)
21. Мазина Ю.И. Экологическое воспитание личности, как один из аспектов повышения уровня культуры общества. // Материалы международной практической конференции. Нообиогеноз на современном этапе развития общества. Изд. ИНЕУ. – Павлодар, 2008. – С 104-115(0,3 п.л.)
22. Мазина Ю.И. Возрождение национальной культуры в современном обществе, одна из форм нравственной экологии. /Мазина Ю.И., Волкова Н.В. //Сб. Человек и природа: Нообиогеноз на современном этапе развития общества. Материалы Международной научно-практической конференции. – Павлодар, 2008. – С. 80-84(0,3 п.л.)
23. Мазина Ю.И. Приемы стилизации в живописи декоративного натюрморта // Материалы международной практической конференции – Павлодар, 2010. – С. 250 - 253(0,3 п.л.)

Проекты по теме исследования ,реализованные автором:

24. Коллекция одежды «Золотой Отрар» для Павлодарского «Театра моды Райсы», 2008. Автор Мазина Ю.И. (прил. 16, рис. 1)

25. Проект костюма трансформера - на основе стилизации казахского национального костюма, дипломный проект 2007. Дипломант Жарикова Н. рук. Мазина Ю.И. (прил. 9, рис. 2)
26. Декоративное оформление холла «Детской деревни» - детского дома семейного типа, дипломный проект 2009, дипломант Галимова И. рук Мазина Ю.И.(прил. 9, рис.3)
- 27.«Декорирование юрты ИнЕУ», дипломный проект 2010. Группа студентов, рук. Мазина Ю.И. (прил. 9, рис. 4)
- 28.«Проектирование этнографического музея ИнЕУ», дипломный проект 2011, дипломант - Абильмажинова Ж. рук Мазина Ю.И. (прил. 9, рис. 1)

Подписано в печать 27.02.2012 г.

Печать офсетная. Бумага для множительных аппаратов

Формат 60x84 1/16. Усл. - печ. л. 1,5

Заказ № . Тираж 120 экз.

Типография Алтайского государственного университета

656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66