

РОЛЬ И МЕСТО ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14996271>

Абдуллаев Сухроб Сайфуллаевич

*Доцент, заведующий кафедры изобразительного и прикладного искусства
Бухарского государственного университета Республики Узбекистан*

Аннотация

мазкур маколада олий бадий-педагогик таълим тизимида узбек халк амалий-безак санъатини куллашнинг хусусиятлари куриб чиқилган. Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси таълим йўналиши доирасида булажак тасвирий санъат уқитувчиларини тайерлаш тизимида миниатюра санъатини куллашнинг айрим томонлари еритилган.

Таянч сўзлар

амалий санъат, педагог-рассом, таълим тизими, бадий хунар, авлод, "Усто-шогирд" тизими, бадий каштачилик, сўзани.

Аннотация

в данной статье рассмотрены особенности узбекского народного декоративно-прикладного искусства в высшем художественно-педагогическом образовании. В рамках направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» освещены некоторые аспекты использования искусства миниатюры в подготовке будущих учителей изобразительного искусства.

Ключевые слова

прикладное искусство, педагог-художник, система обучения, художественное ремесло, династия, система «Усто-шогирд», художественная вышивка, сюзане.

Annotation

this article examines the features of Uzbek folk decorative and applied arts in higher art and pedagogical education. Within the framework of the educational direction "Fine arts and engineering graphics", some aspects of the use of miniature art in the training of future teachers of fine arts are highlighted.

Keywords

applied art, teacher-artist, educational system, artistic craft, dynasty, "Ustoz-shogird" system, artistic embroidery, suzane.

Одним из основных идей Стратегии «Узбекистан - 2030», как подчеркнуто в историческом Указе Президента Республики Узбекистан является «создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам» (1).

Важным представляется поднятое на новый уровень система общего среднего образования, внедрение во всех средних общеобразовательных учреждениях курсов обучения профессиям, что конечно же требует от учителя изобразительного искусства навыков по основным видам художественных ремесел - художественной обработки металла, дерева, ганча, тканей и др.

В целях обеспечения стабильной социально-духовной среды в обществе предусмотрено внедрение новых подходов по сохранению широкой популяризации и развитию национальных ценностей и духовного наследия узбекского народа.

Художественное образование и эстетическое воспитание учащейся молодежи является важнейшей задачей общеобразовательной и профессиональной системы. И необходимость качественной подготовки высококвалифицированных кадров - учителей по предметам эстетического цикла, и в частности по изобразительному и прикладному искусству является актуальной в современных условиях.

Перед преподавателями высшей школы стоят задачи по подготовки педагогов-художников прикладного искусства, которые в состоянии понять и оценить эстетическую и социально-нравственную основу произведений декоративного искусства, сохранение его традиций в сфере народного творчества и продолжение исторических канонов художественных ремесел.

Традиционные художественные ремесла как никакой другой вид художественно-творческой деятельности человека отражает многовековые традиции материальной и духовной культуры народа, имеет глубокие исторические корни и неразрывно связана с традиционным укладом жизни, эстетическим мировоззрением и сознанием людей в определенные периоды исторического развития. Подготовка таких художников-педагогов в рамках направления «Изобразительное искусство и инженерная графика» должна включить в себя как творческие, так и образовательные задачи, с последовательным и многогранным формированием у них творческого,

педагогического мышления, привития исторической памяти. При этом воспитательные возможности народного декоративно-прикладного искусства должны стать обязательным компонентом при обучении и воспитании студентов указанной отрасли знания.

Обучение народному, декоративно-прикладному искусству связано с решением специфических задач, обусловленных с художественными особенностями локальных центров художественного ремесла Узбекистана. Необходимо отметить, что система обучения художественному ремеслу имеет многовековые традиции. Они, во первых, зиждились на методологической базе, основанной на эстетических идеалах и художественных принципах мусульманского Востока, философских воззрениях и педагогических взглядах великих мыслителей: Ал Фаробий, Абу Али ибн Сино, Ал Беруний, Абдурахмана Жомий, Алишера Навоий и других, дидактических принципов народной педагогики, теоретических трудов средневековых художников-педагогов.

В целом можно выделить следующие основные формы обучения художественным ремеслам:

- исторически сложившаяся система «Усто-шогирд», где ученик в течении ряда лет перенимал «секреты» мастерства у своего наставника, обучаясь не только технике и приёмам ремесла, но и перенимая у мастера определённые нравственно-эстетические отношения к народному искусству;
- сформировавшаяся в среднеазиатском регионе в течении многих десятилетий традиции занятия определёнными видами художественного ремесла, когда... «потомственные мастера, перенимающие навыки ремесла от своих отцов и дедов непосредственно на местах, в локальных центрах народного искусства...» продолжали семейные традиции (2, с. 160).

И сейчас, к примеру в Бухарских центрах народного прикладного искусства творят известные династии, яркие представители медночеканного искусства Хамидовы, генеалогические ветви которых составляют семьи Алиевых, Мусиновых... потомственные семьи гиждуванских керамистов Нарзуллаевых, Бухарских золотошвеев Салимовых и Джумаевых, резчиков Бобомуродовых и многих других.

С достижением независимости Республики Узбекистан роль и место художественных ремесел неизмеримо выросла, народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана заняло своё достойное место как в художественной культуре, так и в мировом изобразительном искусстве, стало рассматриваться в качестве мощного фактора духовно-нравственного развития личности. И потому народному искусству как важнейшему средству

гармоничного развития подрастающего поколения отведено особое место в целом ряде государственных документов. Необходимость подготовки квалифицированных кадров, в том числе и педагогов прикладного искусства подчёркивалось и в Указе Президента Ш. М. Мирзиёева от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

За последние годы Бухарским государственным университетом и педагогическим институтом были подготовлены большое количество педагогов-художников и мастеров прикладного искусства для профессиональных колледжей, средних школ и школ искусств.

Таким образом, к традиционным формам подготовки мастеров, в современных условиях прибавилось высшее художественно-педагогическое образование, которое также имеет свою специфику и свои особенности. Главное из них – в отличие от традиционных, исторически сложившихся форм и методов обучения, современное высшее художественно-педагогическое образования предусматривает, кроме обучения навыкам основных ремесел:

- глубокое знание теории и истории мирового и отечественного изобразительного искусства, места и роли в ней народного декоративно-прикладного искусства родного края;

- знание эстетики, теории эстетического воспитания, психолого-педагогических закономерностей формирования и развития личности;

- основ искусствознания, умение распознавать локальные особенности основных центров художественного ремесла Узбекистана, стиля и семантики творческих приёмов известных мастеров прикладного искусства;

- умения и навыки организации и методики проведения внеклассных и внешкольных кружков, студий, спецкурсов, факультативов по основным видам народно-прикладного искусства – резьбе и росписи по ганчу и дереву, вышивке, керамике и других.

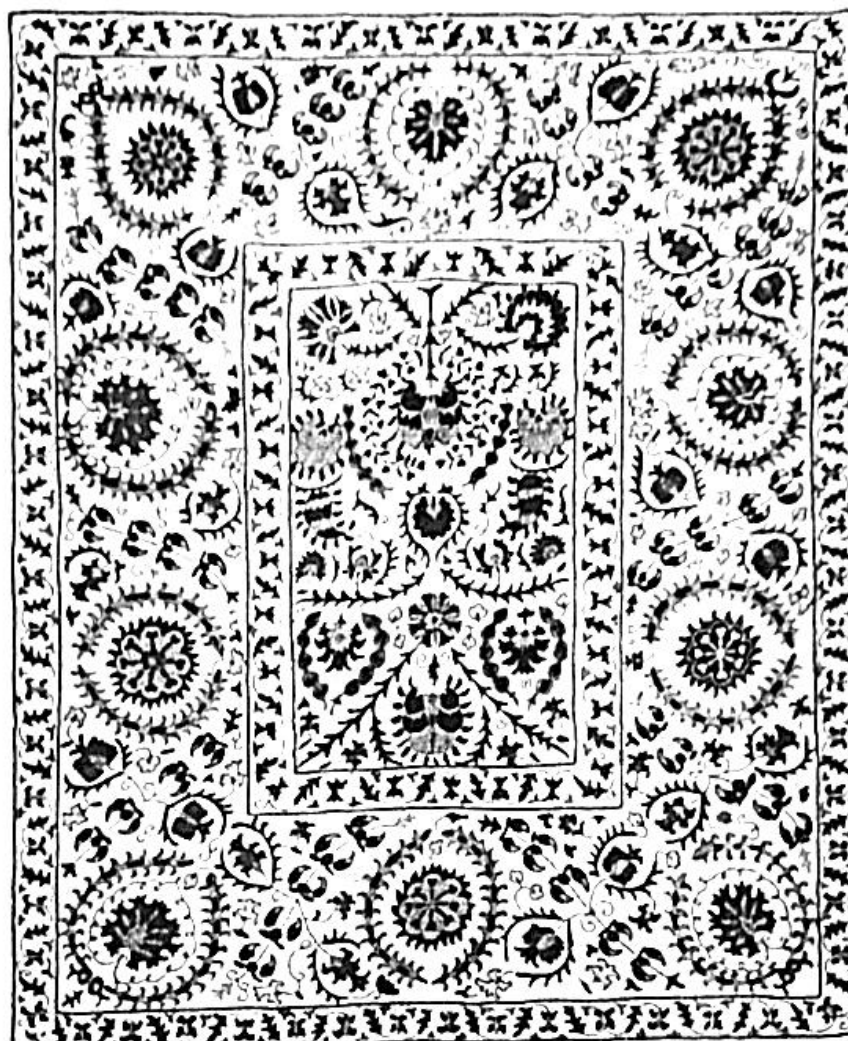

Рис. 1 Бухарское сюзане

Следующая особенность подготовки художников-педагогов и мастеров прикладников заключается в специфике локальных центров художественного ремесла, в их художественных отличиях. Возьмём к примеру художественную вышивку, как одну из наиболее массовых видов прикладного искусства.

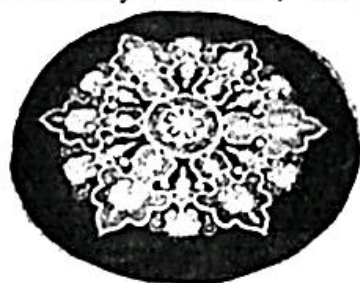

Рис 2 Лаълиплӯш

И если Нуратинская, Самаркандская, Шахрисабзская школы вышивок близки по своим художественно выразительным чертам к Бухарской, тем не менее у них имеются отличия в композиционном решении, стилизации цветочно-растительных форм узоров, технике «босма», «йўрма». Так Нуратинские изделия отличаются от Бухарских материалом, своеобразной техникой исполнения, увлечением стилизованными мотивами изображений птиц и зверей.

Самаркандские вышивки отличаются крупными по размеру орнаментами, основу композиции составляет круг – «доира», монументальностью и разнообразию декора. (3, с. 27).

В художественной вышивке Шахрисабза цвет имеет особую символику, скажем белый цвет – пожелание счастья, голубой – цвет вечного неба, красный – радости, веселья, зелёный цвет весны – Наврӯза (4, с. 17).

И это при том, что каждый центр имеет свои «планеты» – местные, локальные школы вышивок.

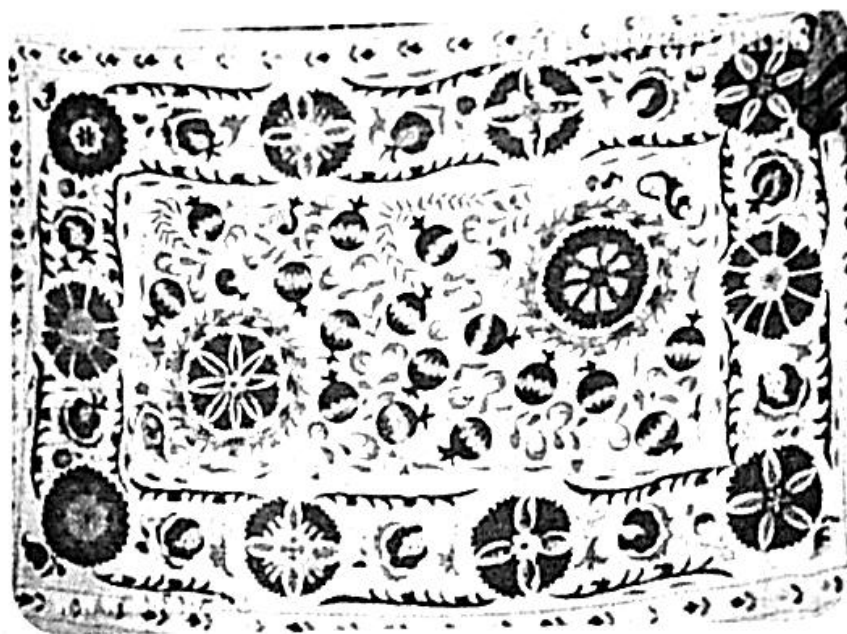

Рис. 3 Композиция бухарского сюзане

Так, Бухарская школа вышивки отличается от Шафрианской, Гиждуванской, Вабкентской, Каракульской локальными центрами со своими особенностями, техникой работы, композиций. И каждый центр художественного ремесла – чеканки, резьбы и росписи, керамики имеет свою особенность.

И здесь, возникает проблема программного обеспечения содержания обучения специалистов с учётом особенностей локальных центров художественного ремесла.

На наш взгляд, специфика художественных особенностей местных локальных центров народного декоративно – прикладного искусства должна найти своё место в рабочих программах учебных предметов прикладного искусства, особенно в развитии содержания самостоятельного образования. Вместе с тем это не должно наносить ущерб учебному материалу, предусмотренному в типовой учебной программе истории искусств

Узбекистана, ибо очень важно знать народное искусство именно в рамках государственности Республики Узбекистан.

Иногда студенты, да и некоторые педагоги-прикладники ставят вопросы о правомочности и нужности преподавания будущим педагогам изобразительного искусства прикладного ремесла. С другой стороны некоторые теоретики поднимают вопрос о трехмерных видах учебного рисования – академического рисунка, живописи, частично композиции, обосновывая это ментальностью и спецификой, многовековыми традициями народного декоративно – прикладного искусства, где художественный образ выражается через стилизацию, символику, своеобразным эстетическим «видением». В то время как европейское изобразительное искусство основано на трёхмерности, объёме, законах перспективы и реальных конструкций, и несет в себе «иллюзорность» пространства.

Нам представляется, что для педагога – художника, будь то выпускника направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» или «Профессиональное образование» (прикладное искусство) в равной степени необходима изобразительная грамота, основы рисунка и живописи, ибо кроме того, что эти предметы «оттачивают» глазомер и руку, они приучают к композиции, конструкции, и что очень важно – пониманию колорита. Да и в древнем и средневековом искусстве Средней Азии и Узбекистана достаточно вспомнить настенную живопись Варахши, Афросиаба, фрески дворца Амира Темура (дошедшую до нас в письменных источниках).

Необходимым компонентом развития творческого потенциала студентов средствами народного искусства являются мотивационно-целевые условия. Мотивационно-целевые условия должны быть направлены на достижение дидактических, воспитательных и творческих целей. Дидактические цели, в свою очередь должны быть направлены на приобретение студентами – будущими учителями изобразительного искусства комплекса знаний, умений и навыков в сфере народного декоративно-прикладного искусства, особенно его исконных, традиционных видов. К примеру, при изучении традиционной вышивки Узбекистана студент должен знать её основные локальные центры, генезис Бухарского центра художественного текстиля, вышивки школ Нураты, Шахрисябза, Самаркандского центра художественной вышивки, Сурхандарьи, Карши, Ташкентских, Ферганских центров, знать исторические этапы, динамику развития этого вида художественного ремесла, уметь выделить общие черты и локальные особенности этих школ.

Узбекистана, ибо очень важно знать народное искусство именно в рамках государственности Республики Узбекистан.

Иногда студенты, да и некоторые педагоги-прикладники ставят вопросы о правомочности и нужности преподавания будущим педагогам изобразительного искусства прикладного ремесла. С другой стороны некоторые теоретики поднимают вопрос о трехмерных видах учебного рисования – академического рисунка, живописи, частично композиции, обосновывая это ментальностью и спецификой, многовековыми традициями народного декоративно – прикладного искусства, где художественный образ выражается через стилизацию, символику, своеобразным эстетическим «видением». В то время как европейское изобразительное искусство основано на трёхмерности, объёме, законах перспективы и реальных конструкций, и несет в себе «иллюзорность» пространства.

Нам представляется, что для педагога – художника, будь то выпускника направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» или «Профессиональное образование» (прикладное искусство) в равной степени необходима изобразительная грамота, основы рисунка и живописи, ибо кроме того, что эти предметы «оттачивают» глазомер и руку, они приучают к композиции, конструкции, и что очень важно – пониманию колорита. Да и в древнем и средневековом искусстве Средней Азии и Узбекистана достаточно вспомнить настенную живопись Варахши, Афросиаба, фрески дворца Амира Темура (дошедшую до нас в письменных источниках).

Необходимым компонентом развития творческого потенциала студентов средствами народного искусства являются мотивационно-целевые условия. Мотивационно-целевые условия должны быть направлены на достижение дидактических, воспитательных и творческих целей. Дидактические цели, в свою очередь должны быть направлены на приобретение студентами – будущими учителями изобразительного искусства комплекса знаний, умений и навыков в сфере народного декоративно-прикладного искусства, особенно его исконных, традиционных видов. К примеру, при изучении традиционной вышивки Узбекистана студент должен знать её основные локальные центры, генезис Бухарского центра художественного текстиля, вышивки школ Нураты, Шахрисябза, Самаркандского центра художественной вышивки, Сурхандарьи, Карши, Ташкентских, Ферганских центров, знать исторические этапы, динамику развития этого вида художественного ремесла, уметь выделить общие черты и локальные особенности этих школ.

Рис. 4 Доцент С.С. Абдуллаев на беседе со студентами и профессорами летней школы университета Constanz (Германия)

В процессе изучения студенты осваивают технику и приёмы работы, композиции сюжана и других изделий, конструктивные построение узоров и орнаментов, колорита, постигая их прелесть и красоту.

Достижение дидактических целей, таким образом, направлено на формировании у обучаемых эстетической образованности, что и обеспечивает в будущем направленность педагога на эстетическое воспитание школьников, студентов колледжей и лицеев. И самое главное – реализуются такие творческие цели, как развитие у обучаемых способностей к художественному восприятию, формирует творческое мышление, способствует осмыслению значимости эстетического воспитания средствами народного искусства.

Для педагогов в рамках направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика», художественно-прикладные направления,

разработка для них учебно-методических заданий, выполнение творческих работ является эффективным средством совершенствования их художественных навыков. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждое задание, будь то учебного или творческого характера, способствовало развитию личности будущего педагога широкого профиля с развитой гражданской позицией, стремления органичного совмещения обучения и общения педагога и студента. И система «малых групп», работа в мастерских художественного цикла, выходы на пленэр, музейная и производственная практика по прикладному искусству требует разработки специального научно-методического пакета, направленного на совершенствование содержания педагогического и художественного образования.

Эффективность овладения студентами профессиональных навыков и умений во многом зависит от продуктивности деятельности преподавателя. И это обуславливает особую важность реализации личностно-деятельного подхода как ведущего элемента педагогического образования. Важно, чтобы студент – будущий учитель изобразительного и прикладного искусства ясно видел перспективы своей профессии, своего места в ней. Овладение новыми видами деятельности, к примеру, старинными видами художественного ремесла в становлении педагога как творческой личности побуждает к ориентации на успех в будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, эффективность профессионально-педагогической подготовки будущих учителей изобразительного искусства и педагогов – мастеров прикладного искусства связана с качественным обучением и творческим освоением программ обучения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. УП-158-сон 11.09.2023 О Стратегии «Узбекистан-2030». Указ Президента Республики Узбекистан
2. Национальная база данных законодательства, 12.09.2023, №06/23/158/0694; 29.12.2023г., №06/23/214/0984
3. С.С. Абдуллаев Тасвирий санъат ўқитиш методикаси. (Қадимги Ўрта Осиё ва Ўзбекистонда тасвирий санъат). Т.: «Фан ва технология», 2014-132с.
4. К.Б. Акилова Проблемк ученичества в народном искусстве Узбекистана. В сб. Ўзбекистон санъатшунослиги муаммолари. – Т.: Фан, 1997-181 с.

5. К. Жумаев. Бухарская традиционная вышивка конца XIX-начала XX-века. Автореферат диссертации канд. искуc. - Т.: 2003-25 с.
6. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. - 1996.
7. Абдуллаев С. Ф., Козимова М. А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА //Экономика и социум. - 2023. - №. 12 (115)-2. - С. 650-656.
8. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. - 2023. - Т. 2. - №. B10. - С. 192-198.
9. Shovdirov S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
10. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. - 2022. - №. 2 (81). - С. 21-24.
11. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS jurnali. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 271-273.
12. Абдуллаев С. С. и др. Орнаментальная символика в народном декоративно-прикладном искусстве Бухары //European science. - 2021. - №. 2 (58). - С. 17-19.
13. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. - 2017. - №. 2. - С. 109-110.
14. Абдуллаев, Сайфулла Файзуллаевич, and Ситора Мухлисовна Умарова. "СКЕТЧ-ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара), Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара)." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 10 (2023): 85-88.

15. Дустова, Дилдора Собиржановна, and Сайфулла Файзуллаевич Абдуллаев. "Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 84-86.
16. Abdullaev S., Mamatov D. Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts // *E3S Web of Conferences*. - EDP Sciences, 2023. - T. 420. - C. 10019.
17. Абдуллаев, Сухроб Сайфуллаевич. "ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В ВОСПИТАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТОРА." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 384-386.
18. Абдуллаев С. С., Шарипов Ш. Ш. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА // *XXI ASRDA INNOVATION TECHNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR*. - 2023. - T. 1. - №. 5. - C. 80-85.
19. Laue S., Abdullaev S. S. Legends and True Stories about the Samanid Mausoleum // *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*. - 2022. - T. 2. - №. 2. - C. 308-311.
20. Abdullayev¹ S. F., Abdullayev S. S. TRANSLATION OF CULTURAL VALUES IN THE ARTISTIC HERITAGE OF TRADITIONAL APPLIED ARTS OF BUKHARA.
21. Абдуллаев С. С. РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА В СОЗДАНИИ СЮЖЕТОВ МИНИАТОРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ // *Inter education & global study*. - 2023. - №. 2. - C. 100-108.
22. Jurayevich J. K., Sayfullayevich A. S. THE UNIQUE OF BUKHARA JEWS IN THE DYE INDUSTRY AND WEAVING CRAFT // *Euro-Asia Conferences*. - 2021. - T. 1. - №. 1. - C. 48-53.
23. Mamurova D. I., Abdullayev S. S. Importance of decorative painting in fine art lessons in general secondary schools // *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE*. - 2024. - T. 1. - №. 3. - C. 32-37.