

УДК 745

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА СТУДЕНТАМИ ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С.М. ГИНТЕР

Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского, 660049, Красноярск, Россий-
ская Федерация

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается вопрос о необходимости актуализации профессионального и творческого подхода в формировании личности художника, будущего руководителя студии декоративно-прикладного творчества в образовательном процессе творческого вуза. Приводятся размышления о педагогической ценности познания декоративно-прикладного и народного искусства. Современная ситуация совершенно не способствует сохранению, а во многих случаях и возрождению практического художественного творчества, в том числе познанию народного искусства. С развитием цифровых технологий и их активным внедрением в образовательный процесс творческого вуза у обучающихся стала развиваться шаблонность мышления, формируются негативные стереотипы, навязанные интернет-технологиями. Автор выделяет ключевые задачи, которые необходимо решать в условиях образовательного процесса творческого вуза применительно к кафедре народной художественной культуры на современном этапе развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: декоративно-прикладное искусство, современные условия, культура, традиции, образовательный процесс, творческий вуз.

TASKS OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR THE STUDY OF DECORATIVE AND APPLIED ART BY STUDENTS OF A CREATIVE UNIVERSITY IN MODERN CONDITIONS

S.M. GINTER

Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts,
Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

ABSTRACT. The article presents information about the need to actualize the professional and creative process of forming the personality of the artist, the future head of the studio of decorative and applied creativity in the educational process of a creative university. A reflection on the pedagogical value of the knowledge of decorative, applied and folk art is given. The current situation does not contribute at all to the preservation, and in many cases, to the revival of practical artistic creativity, including the knowledge of folk art. With the development of digital technologies and their active participation in the educational process of a creative university, students began to develop a pattern of thinking, stereotypes imposed by Internet technologies are formed. The author identifies the tasks that need to be solved in the conditions of the educational process of a creative university.

KEYWORDS: decorative and applied art, modern conditions, culture, traditions, educational process, creative university.

Современная ситуация в обществе демонстрирует ускорение темпов развития практически по всем направлениям. Среди негативных результатов процесса глобализации – смена ценностных ориентаций в культуре, размывание традиций, уход от осознания этнокультурной идентичности, самобытности и культурных особенностей, особенно в среде молодёжи. Её общение с народной художественной культурой, народным декоративно-прикладным искусством, как правило, носит созерцательный характер, а взаимодействие с народной культурой происходит только у того, кто непосредственно в ней существует и творит [8]. Вместе с тем, этот вид искусства черпает своё вдохновение в эстетическом осмыслении человеком окружающей действительности, «живой» и «неживой» природы. Одним из источников вдохновения и учителем в сфере прекрасного для декоративно-прикладного искусства является народное творчество и его традиции, складывавшиеся веками, бережно передаваемые из поколения в поколение. Человек, восхищённый природой, её гармонией, мудростью и красотой, веками наблюдая жизнь животных и растений, нашёл способ выражения своего отношения к ней в обобщённых стилизованных формах и ритмах сначала народного, а затем и профессионального декоративно-прикладного искусства [6; 11].

Педагоги-исследователи эстетического воспитания в российском образовании (Б.Н. Абросимов, Н.И. Киященко, Н.Л. Лайзеров, А.Б. Салтыков и др.) обращают внимание на то, что безграмотность многих современных людей в области декоративно-прикладного искусства приводит ко многим социальным сбоям и личным нравственным срывам [4]. По мнению А.Б. Салтыкова, мы уделяем недостаточно внимания художественной стороне нашего быта, слишком часто считаем это мелочью. Между тем, это влияет на развитие вкуса, который также необходим всякому культурному человеку, как грамотность в основных науках и искусствах, как знание правил поведения в обществе, как здоровье и нормальное развитие [8, с. 12, 13].

Исследователи народного искусства И.Я. Богуславская, М.А. Некрасова, А.Б. Салтыков, Н.Б. Смирнова уверены, что использование народного декоративно-прикладного искусства в образовательном процессе способствует формированию человека в личностном и профессиональном плане, приводит к стабильности и социальному равновесию в обществе. Всё это говорит о необходимости активного профессионального и творческого подхода к процессу формирования личности художника средствами народной художественной культуры в образовательном пространстве творческого вуза. Для художника декоративно-прикладного искусства важным является сохранение преемственности, выражающейся в канонах народных традиций, высокой технологичности, лаконизма и обобщённости произведений, в сочетании традиционного и индивидуального в процессе формирования авторского образа произведения, рождённого и реализованного формирующейся личностью, способной к активному профессиональному, творческому росту.

Специфика кафедры народной художественной культуры Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, реализуемая в образовательном процессе, заключается в многоаспектном изучении декоративно-прикладного искусства с акцентом на его народном компоненте [3; 10]. Выпускники кафедры становятся по своему профилю подготовкой руководителями студии декоративно-прикладного творчества. Поэтому студент должен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; использовать основные положения и методы различных наук при решении социальных и профессиональных задач; быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы; участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры с активным использованием современных социальных, психолого-педагогических

и информационных технологий, быть способным планировать, организовывать и руководить художественно-творческой деятельностью коллектива с учётом особенностей его состава, этнокультурных традиций, социокультурной среды и т. д. [3].

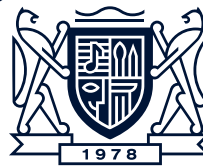
Особенность и педагогическая ценность познания народного и всего декоративно-прикладного искусства заключается в том, что они позволяют воспитывать культуру восприятия материального мира, формируют эстетическое отношение к действительности, помогают разобраться и понять художественно-выразительные стороны окружающего мира. Образовательный процесс строится на обращении к корням историко-художественного наследия народного искусства [9]. Область декоративно-прикладного творчества крайне обширна. Она охватывает многие сферы жизнедеятельности людей, внося в них эстетическую и художественную привлекательность. Произведением декоративно-прикладного искусства может стать любая практическая вещь, оформленная по законам красоты и художественной образности: жилища, архитектурные сооружения, площади, улицы, парки, скверы, предметы быта, украшения, одежда и другие. «Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества, сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определённое место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего в его духовном мире» – справедливо отмечает Ш.А. Атаджанова [1, с. 4].

В связи с этим важную роль играет развитие и формирование у современных студентов, приобретающих творческие профессии в области искусства и культуры, умения и навыков творческой работы, практических умений и теоретических знаний. По утверждению А.С. Максяшина, декоративно-прикладное искусство – по своей сути искусство элитарное (высокое), а не массовое, и требует особой профессиональной подготовки: овладения в процессе художественного образования основами мастерства, особыми умениями и навыками [5].

Сегодняшняя современная ситуация совершенно не способствует сохранению, а во многих случаях и возрождению практического художественного творчества. При всём том, что в наши дни декора-

тивно-прикладное искусство переживает необыкновенный интерес общества к различным своим направлениям и видам, в институт приходят абитуриенты, не отягощённые практическими умениями в области художественного декоративно-прикладного творчества. Это заметно по результатам их практической работы после первого семестра учёбы. Талант, конечно, не скроешь, и если он есть, то даже сквозь неуклюжесть и неумение держать в руках инструмент он всегда просматривается. Поэтому кафедра ставит и пытается реализовывать задачи, направленные на выделение большого количества времени для освоения практических навыков в реализации творческих идей. Если не решать эти задачи, мы рискуем потерять талантливых студентов, а за ними и огромный пласт культуры, выраженный в народном и декоративно-прикладном искусстве, потому как некому будет его сохранять и развивать. Да, есть компьютерные технологии, но они никогда не заменят реальных произведений, сделанных собственными руками, рождённых мыслью художника, особенно в прикладных видах творчества. Этап формирования идеи, образа произведения – это творческий процесс. В рождении и реализации произведения искусства участвует душа художника, чей творческий потенциал находит самовыражение в реальных объектах творчества. Насколько это реально, показала нынешняя пандемия, благодаря которой обучающимся художественно-творческих направлений пришлось заниматься в дистанционном формате, с вытекающими негативными последствиями.

С развитием цифровых технологий и их активного участия в образовательном процессе творческого вуза, у обучающихся стала развиваться шаблонность мышления, формируются стереотипы, навязанные интернет-ресурсами. Конечно, у нас нет стремления отказаться от современных обучающих цифровых технологий. В данных обстоятельствах важно гармоничное сочетание современных и традиционных форм образования в области художественного творчества. Как отмечает В.Г. Власов, специфика декоративно-прикладного искусства состоит не в предмете, а в творческом методе, объединяющем все стороны художественной и ремесленной деятельности человека, в котором интегрируются способы формообразования, принципы

декоративности, органичной связи с окружающей средой: предмета с пространством, объёма с декором, изображения с форматом, рельефа с цветом, фактурой и т. д. [2]. Это говорит о том, что в процессе работы над заданием необходимо постоянное сопоставление и сравнение самых разных видов искусства, их взаимодействия, взаимного влияния.

Нам близко мнение А.С. Максяшина [5] о том, что лишь отдельные личности наделены природным или генетическим талантом, способностями нести в себе ценностное художественно-эстетическое начало, сохранять и преумножать его в художественных формах для последующих поколений. Другим же необходима специальная и очень основательная подготовка, каждодневный труд. А художественную профессиональную грамоту никто не отменял, она нужна и гениям. Поэтому художественное восприятие, творческий подход, знания, умения и навыки творческой деятельности достигаются только постоянным самосовершенствованием. В связи с этим хотелось бы выделить задачи, которые мы стараемся решать в любых условиях образовательного процесса творческого вуза при работе с будущими художниками.

1/ Студентам важно научиться умению черпать информацию из разных источников, накапливать и применять полученные знания в своей творческой работе. Использовать при этом современные цифровые и традиционные технологии можно, но для обучающегося важно избирательно накапливать и систематизировать информацию, работать больше с первоисточниками, учиться разбираться в оригиналах и «новоделах», понимать суть, качество, ценность творческого произведения. В обучении умению работать с информацией важную роль играет педагог, профессионал, знающий своё дело, свою дисциплину и тот вид искусства, которому обучает студента.

2/ Приобретение знаний – процесс, который должен сопровождаться комплексной практической работой на каждом этапе получения информации. Практическая работа включает в себя регулярное выполнение копий, зарисовки аналогов, эскизные поиски творческих вариантов будущей работы в соответствии с поставленной задачей, разработку и зарисовку схем, поиски конструктивных решений и копирование образцов. Копирование образцов

– это не только изобразительная часть на бумаге, но и работа с материалом, если таковой предполагается. Очень важная сторона обучения студентов – приобретение умения работать с различными материалами в самых разных техниках. Для решения этой задачи составляются специальные задания, направленные на создание копий оригинальных творческих произведений. Для выполнения подобной работы, прежде всего, используются музейные образцы из архивов и хранений музеев. За неимением таковых информация берётся из печатных изданий и интернета.

3/ Обучение студента должно осуществляться последовательно. Сам процесс работы над заданием, а в дальнейшем и над произведением – это поэтапное освоение знаний и умений, начиная с поставленной перед обучающимся задачи в виде конкретного задания. Необходимо учиться собирать и накапливать материалы, проводить отбор и систематизацию своих поисковых разработок, выполнять упражнения, клаузуры, эскизы, форэскизы, разрабатывать проекты и затем реализовывать их в материале. Это важнейшая задача для педагога – научить культуре создания творческих произведений.

4/ Ещё один существенный аспект – научить студентов специальности декоративно-прикладного искусства умению создавать творческое произведение на основе реальных объектов живой и «неживой» природы. Последовательно, с самого начала, от заданной темы или идеи, формировать художественный образ и реализовывать его с учётом теоретических и практических культурных особенностей и традиций творческого направления или конкретного вида искусства.

5/ Стратегической задачей нашей кафедры является ориентирование студентов на социально-эстетические практики в образовательной организации, так как в будущем они станут руководителями студий декоративно-прикладного творчества. Поэтому в условиях профессиональной подготовки необходима и актуализация знаний эстетического характера, и развитие рефлексии и самооценки, и готовность к эстетической деятельности применительно к социально-значимой практической деятельности в качестве руководителя кружка, студии, детского объединения.

Теоретическое осмысление вопросов, касающихся развития профессионального образования, теории и практики ориентирования студента художественного вуза на социально-эстетические практики в образовательных организациях (общеобразовательные организации, организации дополнительного детского образования), анализ опыта практической деятельности художественных вузов в данном направлении позволяют нам утверждать о принципиальной важности практики культурно-образовательной работы с детской и подростковой аудиторией, где студенты могут вести эстетическую работу в роли руководителей студий. Данная социальная ситуация расширяет поле учебно-художественной деятельности студентов.

Таким образом, высшее художественное обра-

зование имеет достаточный потенциал для того, чтобы положительно изменить сложившуюся ситуацию в подготовке студентов к профессиональной деятельности. В этой связи стоит важная задача – подготовить студентов к социально-эстетической деятельности, что обеспечивается, в том числе, социально-эстетическими практиками в образовательных организациях [3, с. 5]. На наш взгляд, решение данных задач способствует развитию профессионализма, творческому подходу к процессу формирования личности художника, будущего руководителя студии декоративно-прикладного творчества, а также сохранению преемственности народных традиций, что в свою очередь будет содействовать стабильности и социальному равновесию в обществе.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Атаджанова Ш.А. Эстетическое воспитание личности. Ашхабад: Ылым, 1990. 124 с.
- 2/ Власов В.Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства: учебно-методическое пособие. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2012. 156 с.
- 3/ Гинтер С.М. Ориентирование студента художественного вуза на социально-эстетические практики в образовательной организации. Дис.. канд. пед. наук. Красноярск, 2016. 260 с.
- 4/ Киященко Н.И. Пути и средства эстетического воспитания / Н.И. Киященко, Н.Л. Лайзеров, Б.Н. Абросимов. М.: Наука, 1989. 192 с.
- 5/ Максяшин А.С. Народное и декоративно-прикладное искусство: сущность, содержание, различия // Традиционное прикладное искусство и образование. 2017. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-i-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-suschnost-soderzhanie-razlichiya/viewer> (дата обращения: 01.08. 2021).
- 6/ Разина Т.М. О профессионализме и народности декоративно-прикладного искусства // Советское декоративное искусство. М.: Советский художник, 1985. 192 с.
- 7/ Смирнова Н.Б. Роль и место народного декоративно-прикладного искусства в современной культуре // Интеграция образования. 2006. № 2. С. 127–132.
- 8/ Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. М.: Просвещение, 1968. 296 с.
- 9/ Тимохов С.В. Система художественного образования Сибирского региона: традиции, проблемы и развитие (методический аспект) // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского "ARTE". 2020. № 3. С. 17–23.
- 10/ Учить творчеству! К истории профессионального образования в области искусства в Красноярске / Н.П. Алексеева, В.Г. Баулина, Н.В. Бурдуков [и др.]; под общ. ред. М.В. Москалюк; ред. М.М. Чихачёва; Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского. Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. 388 с.
- 11/ Koster J.B. Growing artist. Teaching art to young children Delmar. New York: Thomson Learning Ins., 2001. 441 p.

REFERENCES

- 1/ Atajanova, Sh.A. (1990), *Esteticheskoe vospitanie lichnosti* [Aesthetic education of the individual], Ylym, Ashkhabad, 124 p. (in Russ.)
- 2/ Vlasov, V.G. (2012), *Osnovy teorii i istorii dekorativno-prikladnogo iskusstva* [Fundamentals of the theory and history of decorative and applied art], Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, St. Petersburg, 156 p. (in Russ.)
- 3/ Ginter, S.M. (2016), *Orientirovanie studenta hudozhestvennogo vuza na social'no-esteticheskie praktiki v obrazovatel'noj organizacii* [Orientation of a student of an art university to socio-aesthetic practices in an educational organization], Cand. Sc. Thesis, Krasnoyarsk, 260 p. (in Russ.)
- 4/ Kiyashchenko, N.I. Laizerov, N.L., Abrosimov, B.N. (1989), *Puti i sredstva esteticheskogo vospitaniya* [Ways and means of aesthetic education], Nauka, Moscow, 192 p. (in Russ.)
- 5/ Maksyashin, A.S. (2017), "Folk and decorative and applied art: the essence, content, differences", *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* [Traditional applied arts and education], no. 4, Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-i-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-suschnost-soderzhanie-razlichiya> (Accessed 01 August 2021). (in Russ.)
- 6/ Razina, T.M. (1985), *About professionalism and nationality of decorative and applied art*, Soviet Decorative Art, Sovetskij hudozhnik, Moscow, 192 p. (in Russ.)
- 7/ Smirnova, N.B. (2006), "The role and place of folk decorative and applied art in modern culture", *Integraciya obrazovaniya* [Integration of Education], no. 2, pp. 127–132. (in Russ.)
- 8/ Saltykov, A.B. (1968), *Samoe blizkoe iskusstvo* [The

closest art], *Prosveshchenie*, Moscow, 296 p. (in Russ.)

- 9/ Timokhov, S.V. (2020), "System of art education of the Siberian region: traditions, problems and development (methodological aspect)", *Elektronnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal Sibirskogo gosudarstvennogo instituta iskusstv imeni Dmitriya Hvorostovskogo "ARTE"* [Scientific research journal of the Siberian State Institute of Arts named after Dmitry Hvorostovsky "ARTE"], no. 3, pp. 17–23. (in Russ.)
- 10/ (2019), *Uchit' tvorchestvu! K istorii professional'nogo obrazovaniya v oblasti iskusstva v Krasnoyarske*, [Teach creativity! On the history of professional education in the field of art in Krasnoyarsk], Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, Krasnoyarsk, 388 p. (in Russ.)
- 11/ Koster, J.B. (2001), *Growing artist. Teaching art to young children* Delmar, Thomson Learning Ins, New York, 441 p. (in Eng.)

Сведения об авторе

Гинтер Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры народной художественной культуры, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского
E-mail: svetlana-ginter@mail.ru

Author information

Svetlana M. Ginter, Cand. Sc. (Pedagogica), Professor at the Department of Folk Art Culture, Dmitry Khvorostovsky Siberian State Academy of Arts
E-mail: svetlana-ginter@mail.ru