

УДК 37.016:620.22–057.875

Даутова О.Г., Галкина М.В., Е.М. Крючков
Московский государственный областной университет

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА)

Аннотация. Занятия по материаловедению (художественная керамика) рассматриваются как действенное средство формирования образно-пластического мышления студентов. В статье раскрывается связь предметов художественного цикла с занятиями по материаловедению, обеспечивающая комплексный подход обучаемых к изучению художественно-технологических особенностей материалов керамики и их использованию как средств образного решения. Авторы предлагают критерии развития образно-пластического мышления в процессе занятий материаловедением, отражающие основные направления, по которым осуществляются методические установки, реализующие задачи развития образно-пластического мышления как компонента творческих способностей студентов. Основной проблемой авторы считают усиление роли народных традиций в профессиональной подготовке студентов.

Ключевые слова: материаловедение, художественная технология, производственное обучение, образно-пластическое мышление, творческие способности, критерии развития, народные традиции.

O. Dautova, M. Galkina, E. Kryuchkov
Moscow State Regional University

THE FORMATION OF THE SPECIFICS OF STUDENTS' FIGURATIVE THINKING AT THE LESSONS OF MATERIAL SCIENCE (CERAMICS)

Abstract. Lessons of Material Science (Ceramics) are considered as effective means of forming students' figurative thinking. This article discusses the relationship of subjects of art cycle with the lessons of Material Science which provide students' comprehensive approach to studying the artistic-technological features of ceramic materials, as well as their use as a means of creative work. The authors suggest some criteria for the development of figurative thinking at the lessons of Material Science. They reflect the main directions, according to which methodical aims are given. The aims are meant to implement the objectives of figurative thinking development as a component of students' creative abilities. The authors consider the main problem to be the reinforcement of folk traditions in professional training of students.

Key words: science, art, technology, industrial training, figurative thinking, creativity, criteria of development, folk traditions.

В подготовке художников-педагогов, специализирующихся в области декоративно-прикладного искусства,

© Даутова О.Г., Галкина М.В., 2015.

особое место занимает учебная дисциплина «Материаловедение, технология и производственное обучение». Изучение свойств материалов декоратив-

ного искусства, освоение на практике их художественно-технологических особенностей, а также творческое овладение техникой и технологией различных видов прикладного искусства необходимо рассматривать в едином процессе, обеспечивающем наиболее эффективные условия развития творческих способностей студентов.

Занятия по материаловедению являются частью общего процесса обучения, включающего дисциплины рисунка, композиции, проектирования, макетирования, художественной обработки материалов, и входят в комплексную систему подготовки педагога-художника в области декоративно-прикладного искусства. Общие темы заданий неразрывно связывают курс «Материаловедение» с предметом «Проектирование (Художественная керамика)», а также материаловедение опирается на такие дисциплины, как «Скульптура», «Основы композиции», «Технический рисунок», «Основы декоративно-прикладного искусства» и другие. Связь этих предметов с курсом материаловедения носит поэтапный характер, при котором каждый компонент в новой форме представляет единый изучаемый материал. Эта преемственность обеспечивается структурой и содержанием данного курса, системой решения художественно-творческих задач, формулировками, определениями понятий и т. п.

Устанавливается тесная взаимосвязь предметов, изучаемых будущим специалистом в области декоративно-прикладного искусства, и путем переноса знаний из одной области в другую обеспечивается комплексность формирования творческих способностей студентов.

Занятия по материаловедению не только способствуют достижению основной цели – закреплению и расширению знаний и навыков, полученных студентами на занятиях по специализированным дисциплинам, но и позволяют получить профессиональный опыт обработки материалов декоративно-прикладного искусства для воплощения авторского проекта в материале. Таким образом, занятия по материаловедению выступают эффективным способом развития художественно-образного мышления в процессе освоения конструкции, формообразования и декорирования различных предметов народного и декоративно-прикладного искусства. Творческий подход к созданию формы и декора основывается на знаниях, приобретенных при изучении предметов специального цикла, а также на восприятии и впечатлениях, полученных непосредственно от анализа предметов декоративного искусства, особенно предметов искусства народных промыслов. Как отмечал С.П. Ломов: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Московской области представляют собой мощный золотоносный родник художественной жизни России. Гжель, Абрамцево, Мытищи, Жостово, Федоскино, Богородское, Сергиев Посад – это районы, где издревле сложились своеобразные и самобытные традиции живописного языка народного искусства. Художественное творчество этого региона формировалось веками и дошло до наших дней не только в произведениях народного искусства, но и в живой памяти сегодня живущих мастеров и умельцев. Путь к общечеловеческой культуре лежит через национальные особенности в использовании прогрес-

сивных народных традиций в художественном образовании, эстетическом и нравственно-патриотическом воспитании подрастающих поколений» [4].

В рамках подготовки студентов, специализирующихся по художественной керамике, курс «Материаловедение, технология и производственное обучение» рассматривается не только как обучение методам воплощения замысла художника в процессе создания художественного произведения в керамике, но и опирается на знания технологии материалов. Поэтому на занятиях студенты получают сведения об основных керамических массах, их структуре и свойствах, овладевают основными методами, приёмами и способами работы с различными материалами, осваивают способы декорирования керамики.

Технологическая сторона процесса изготовления изделий декоративно-прикладного искусства изучается как с точки зрения производственных условий, так и условий творческих мастерских. В курсе рассматриваются составы и свойства основных групп сырьевых материалов для производства, способы изготовления изделий, их формообразование и декорирование, а также инструменты и основное оборудование, применяемое в производстве. Работа над изделием планируется по определенным этапам, которые могут контролироваться промежуточными просмотрами и зачетами:

1 этап: постановка задачи, анализ ситуации, исследовательская работа, разработка концепции;

2 этап: визуальная эскизная часть, поиск пластического решения. Решение вопросов формообразования, эргономики, функции;

3 этап: выполнение изделия в материале с последовательным выполнением всех технологических этапов формирования и декорирования.

Мы считаем, что «специальные навыки студента зачастую характеризуются как основа будущей профессиональной деятельности студента, что в принципе не совсем верно, если в процессе формирования этих навыков не лежит всеобъемлющий культурологический подход как основа эстетической направленности деятельности» [2, с. 177].

Специфика занятий по материаловедению, кроме изучения технологических аспектов, заключается в направленности на особый образный строй и язык декоративного искусства. В круг изучаемых вопросов наряду с технологическими приемами обработки материала и совершенствованием техники исполнения входят также форма, конструкция и композиционная система. Все эти компоненты позволяют выявить и почувствовать специфику языка декоративного искусства, которое в современном своем развитии синтезирует в себе выразительные средства живописи, графики, скульптуры, дизайна, создавая поистине безграничные возможности. Опыт учебно-творческой деятельности на занятиях по материаловедению способствует развитию у студентов чувствительности зрительного и тактильного анализатора, который обеспечивает восприятие конструктивных и декоративных свойств материалов, освоение формообразования, передачу пропорций, особенностей объемной и плоской формы, пространственных отношений, ритма, цвета, гармоничности тона в композиции [3, с. 96]. Таким образом, заня-

тия по материаловедению позволяют формировать определенную культуру восприятия и использования художественно-технологических свойств различных материалов керамики, способствующую сложению специфического вида художественно-образного мышления – образно-пластического, основанного на восприятии и различении свойств материалов (шамот, фарфор, фаянс, терракота и др.), диктующих в свою очередь характер образного решения декоративного произведения.

В понятие художественного мышления входит способность художника на первом этапе преобразовать творческую идею в конкретный художественный образ. На этапе воплощения художественного образа восприятие и различение свойств материала оказывает влияние на характер образной формы с учетом особенностей технологии обработки, пластических характеристик материала. Способность трансформировать образное мышление, подчинить его ход пластическим свойствам выбранного материала ставится как одна из важнейших задач на данном этапе. Развитие художественно-образного мышления как базового для развития образно-пластического, адекватное специфике творческих принципов образного выражения в декоративно-прикладном искусстве, является наряду с теоретическими и практическими знаниями и умениями в области художественного ремесла ведущим компонентом способностей к творчеству и важным условием методической подготовки педагога, способного организовать художественную деятельность учащихся, направленную на формирование и развитие их творческих способностей.

Выявить и проанализировать динамику развития образно-пластического мышления в процессе занятий материаловедением возможно с помощью разработки критериев оценки работ студентов. Отечественная научно-методическая школа художественно-педагогического образования обладает значительной базой концептуальных положений, изложенных в научных работах Г.В. Беды, Б.Г. Гагарина, Л.А. Ивахновой, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Терентьева, Л.Г. Медведева, С.П. Ломова, Е.В. Шорохова, А.С. Хворостова и др., которые согласно проблематике своих исследований обосновали и соответствующие критерии выявления уровня развития формируемых компонентов творческих способностей, что позволяет определить специфические критерии оценки образно-пластического мышления студентов. При этом следует учесть, что современность выдвигает к будущему специалисту требования готовности к инновационной деятельности, к интегрированию знаний. «Художественная деятельность является интегративной деятельностью», – указывает С.П. Ломов, отмечая органическое соединение различных видов человеческой деятельности в художественном творчестве [5, с. 160]. Уровень развития творческой личности будущего специалиста в современном образовательном процессе, на наш взгляд, отражает саморазвитие современного студента, выработку им своего уникального подхода к восприятию образовательных процессов, что можно выразить в следующих показателях:

- 1) качество восприятия обучения;
- 2) творческая активность и целеустремленность;

3) завершенность базовых знаний;
4) конкурентность результативной деятельности [2, с. 177].

В состав комплекса критериев оценки работ студентов следует включить проявление образного мышления, использование выразительных средств художественного языка искусства и перенос этих знаний в область профессиональных технологических навыков, творческую реализацию личного опыта в художественном процессе и в произведениях декоративного искусства, умение творчески воспринимать и анализировать художественные произведения, умение реализовать индивидуальные способности в конкретных видах художественно-творческой деятельности.

Структура художественного произведения, в частности специфика языка декоративного искусства, обуславливает особенности проявления восприятия и образно-пластического мышления, поэтому обучение анализу художественного произведения и выразительных средств художественной технологии декоративного искусства выступает как один из путей развития и формирования образно-пластического мышления. Творческая деятельность средствами художественной технологии керамики на занятиях материаловедением включает интеллектуальное и эмоциональное начало, а понятие декоративности объединяет в себе лаконичность, обобщенность, условную выразительность пластического решения (композиция, цвет, изобразительные элементы). Содержательный аспект созданных студентами творческих работ предполагает полноту реализации в учебно-творческом задании знаний, умений и

навыков, полученных в комплексном процессе подготовки, поиск содержательной формы, оригинальность творческого решения и привнесение элементов новизны. Подробное рассмотрение этих аспектов творческих работ студентов является наиболее доступным и объективным инструментом оценки степени сформированности образно-пластического мышления как показателя качества образования студентов, обучающихся по направлению «декоративно-прикладное искусство». Так, В.А. Беликов в своей монографии предлагает оценивать качество образования учащихся, используя следующий комплекс критериев и показателей:

- 1 уровень сформированности знаний;
- 2 уровень сформированности умений;
- 3 уровень сформированности познавательного интереса;
- 4 – здоровье [1, с. 284].

Таким образом, степень сформированности образно-пластического мышления студентов можно выявить с помощью критериев, созданных для оценки работ студентов кафедры народных художественных ремесел МГОУ на итоговых семестровых просмотрах:

- Аналитический подход к выбору средств художественного воплощения замысла в материале.
- Вариативность применения элементов пластического творчества.
- Активность подхода к выбору материала и его декоративных возможностей в соответствии со спецификой образных задач.
- Активность поиска новых выразительных возможностей материала,

конструирование собственных нетрадиционных приемов художественной технологии керамики.

– Качество исполнения керамических изделий.

– Эмоциональная насыщенность художественного образа произведения.

– Стремление к выбору и отражению неожиданных, оригинальных аспектов учебной темы, задания.

– Выявление и содержательное осмысление специфических декоративно-технологических особенностей материалов керамики.

– Наличие элементов стилизации (обобщение, абстрагирование, пластическая интерпретация) в художественном решении образа.

– Выразительность силуэта, пропорций, пластики.

– Гармония колористического решения.

Указанные критерии отражают основные направления, по которым осуществляются методические установки на занятиях по материаловедению (художественная керамика), реализующие задачи развития образно-пластического мышления как компонента творческих способностей студентов.

Обобщение опыта, накопленного отечественной школой художественной педагогики в области подготовки студентов на материале народного декоративно-прикладного искусства, позволяет утверждать, что использование образцов традиционных народных промыслов в процессе занятий материаловедением помогает учащимся усвоить пластически-выразительные особенности решения образов декоративного искусства, понять национальные особенности формы и содер-

жания декоративных произведений, а также отражает проблемы воспитания патриотизма и сохранения традиций родного края в различных формах образовательной, творческо-производственной деятельности и в сфере культуры. «В народном декоративно-прикладном искусстве с особой силой и наглядностью проявляется и материализуется сущность национальной народной художественной культуры», – указывает С.П. Ломов [4, с. 11]. На занятиях по материаловедению использование образцов народного искусства формирует культуру восприятия и различения свойств материалов, дает наглядный пример воплощения художественного образа и реализации основных законов формальной двухмерной композиции, а опыт создания пластических объемных форм в различных материалах следует рассматривать как действенное средство формирования образно-пластического мышления студентов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Беликов В.А. Образование. Деятельность. Личность. М., 2010. 340 с.
2. Галкина М.В., Михайлов Н.В. Профессиональные компетенции современного студента в области эстетической культуры // Вестник Московского государственного университета. Серия: Педагогика. 2011. № 1. С. 176–178.
3. Кузин В.С. Психология : Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. М., 1999. 304 с.
4. Ломов С.П. Система оптимальной живописной подготовки учителей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов : дисс. ... д-ра пед. наук. М., 2000. 380 с.
5. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования : Учеб. пособие. М., 2011. 188 с.