

УДК 745/749-051

DOI: 10.18384/2310-7219-2018-1-158-164

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ЖОСТОВКОЙ РОСПИСИ

Пилипер Д.В.

*Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация*

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему формирования первичных профессиональных навыков художника декоративно-прикладного искусства на современном этапе развития высшего образования. Определены уровни сформированности творческих способностей и практического освоения знаний, умений и навыков. Автор раскрывает специфику использования ресурсов художественных мастерских, а также техники жостовской росписи в формировании профессиональных навыков у будущих художников декоративно-прикладного искусства на базе факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета. Студенты изучают основы художественного ремесла кистевой росписи на примере жостовского промысла, отработывая технические приёмы с помощью упражнений для последовательного формирования первичных умений и навыков.

Ключевые слова: профессиональное образование, декоративно-прикладное искусство, художник, промысел, практика, профессиональные умения, жостовская роспись, мастерская, навыки, упражнения.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF THE ARTIST OF DECORATIVE-APPLIED ART ON THE EXAMPLE OF ZHOSTOVO PAINTING

D. Piliper

*Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation*

Abstract. In the article the author considers the problem of forming primary professional skills of an artist of decorative art at the modern stage of higher education development. The levels of creative abilities development are determined, as well as practical mastering of knowledge and acquiring practical skills. The author reveals the specifics of using the resources of art workshops, as well as the technique of Zhostovo painting in professional skills development of future artists of decorative and applied art on the basis of the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of Moscow Region State University. Students study the basics of the artistic hand-painted craft on the example of the Zhostovo painting, practicing techniques with the help of exercises for the sequential development of primary skills.

Key words: professional education, arts and crafts, artist, craft, practice, professional skills, Zhostovo painting, workshop, skills, exercises.

На современном этапе развития высшего образования одной из актуальных задач в области изобразительного искусства и профессионального обучения является необходимость повышения качества образования будущих художников декоративно-прикладного искусства. «Декоративно-прикладное искусство как одно из направлений подготовки художника всегда изучалось в специализированных учебных заведениях» [4, с. 26].

Предпосылки для реализации этой задачи как в художественной, так и в педагогической деятельности закладываются в процессе изучения специальных дисциплин, в том числе декоративно-прикладного искусства.

Особое внимание изучению декоративно-прикладного искусства уделяется в трудах российских ученых В.А. Баратулина, Л.А. Буровкиной, В.С. Кузина, М.А. Некрасовой, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой, которые выявили его значимость в формировании ценностных ориентаций, художественного вкуса, активизации и развитии творческого потенциала личности.

«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» [5, с. 4].

Несмотря на своеобразие и технологические особенности промыслов,

в основе их развития лежит прочная подготовка студентов по базовым основам изобразительной деятельности.

Известно, что базовая академическая подготовка художника декоративно-прикладного искусства положительно сказывается на его профессиональной и творческой деятельности. Специфика декоративно-прикладного искусства предъявляет к базовой грамоте по изобразительному искусству свои требования, включающие в себя порой обособленные от академической школы реалистического искусства задачи.

Таким образом, проблема подготовки и повышения качества образования художников декоративно-прикладного искусства в современных условиях приобретает особую актуальность. Л.А. Буровкина пишет: «Декоративно-прикладное искусство является универсальным средством формирования и развития художественно-творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы, эстетического сознания личности...» [1, с. 206].

В связи с этим проблема развития профессиональных умений и навыков студентов декоративно-прикладного искусства относится к первоочередным. Поскольку именно от этого процесса во многом зависит уровень их художественно-творческих способностей, саморазвития и эффективности практического усвоения знаний и умений, которые приобретаются в процессе занятий на факультете изобразительного искусства и народных художественных ремесел Московского государственного областного университета (МГОУ).

На факультетах изобразительного искусства и народных ремесел ведётся активная работа по возрождению и развитию народных художественных ремесел Московской области. Уникальная кафедра народных художественных ремесел, созданная в 1992 г. по инициативе ректора Н.А. Хроменкова и академика С.П. Ломова, осуществляет подготовку студентов по основным направлениям в системе художественных мастерских. «... Опыт организации и развития таких мастерских, неразрывно связанных с образовательным процессом по художественно-педагогическому направлению, есть на факультете изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета...» [7, с. 180]. Уникальность этих мастерских состоит в том, что студенты, выбрав одну из ведущих специализаций: художественная роспись по ткани – батик, художественные лаки – жостовская роспись, художественное ткачество – гобелен, русский народный костюм и художественная вышивка, художественная роспись по фарфору, традиционная матрёшка, роспись по эмали – финифть, – осваивают дисциплину в течение всего времени своего обучения. Учащиеся имеют возможность изучать и погружаться в основы художественного ремесла, приобретать мастерство.

На кафедре народных художественных ремесел одним из ведущих направлений декоративно-прикладного искусства является жостовская роспись. Процесс формирования первичных навыков жостовской росписи развивается на базе мастерской, укомплектованной всеми необходимыми

специализированным техническими материалами, оборудованием. Для изучения народного промысла жостовской росписи будущему художнику декоративно-прикладного искусства на первом курсе необходимо поработать и развить первичные технические навыки, изучить теоретические основы кистевой росписи, изучить виды техник и научиться выполнять изделие в одном из традиционных стилей. Для освоения уникальной техники жостовской росписи разрабатываются специальные упражнения, которые позволяют поработать первичные умения и навыки. Важным условием учебного процесса является наглядность, обеспеченная методическими планшетами с изображением технических этапов выполнения упражнений жостовской росписи. Студенты приходят в мастерскую с разным уровнем подготовки, и здесь важно выявить эти уровни, подобрать систему заданий каждому студенту индивидуально, при этом уровни первичной подготовки определяются, когда студенты начинают составлять самостоятельно композиции для первых изделий. Формирование первичных навыков жостовской росписи у студентов тесно связано с упражнениями по наработке профессиональных умений. На начальных занятиях студенты последовательно выполняют упражнения с планшетами, на которых отображены азбука кистевых мазков, поэтапное выполнение цветов, фруктов, ягод, листьев, травинки, птиц, а также содержатся различные виды техник и композиционных решений.

Важно развить первичные навыки и умения студентов в освоении жостовской росписи до автоматизма. Для изучения промысла жостовской кисте-

вой росписи важно освоить различные упражнения на лабораторных занятиях по дисциплине «Художественные лаки». Формируя первичные навыки у студентов, преподаватель выполняет упражнение, демонстрирующее возможности кисти, а также различных типов мазков в целях передачи пластики задуманного элемента (цветка, листа, травки и т. д.). Вслед за преподавателем студент отрабатывает ряд мазков на заготовке. Эти упражнения лучше выполнять белой краской на чёрном фоне для большей видимости силуэта. Многократное повторение упражнений позволяет довести умение до состояния навыка.

Упражнения позволяют закрепить полученные навыки на практике. В основе заданий для студентов на этапе формирования первичных навыков лежит модель последовательных упражнений от простого к сложному.

На втором курсе студенты отрабатывают виды композиционных решений. Дальнейшим этапом формирования первичных навыков художника декоративно-прикладного искусства является знакомство с типами и формами растительных мотивов: полевые цветы, садовые цветы, ягоды, фрукты, листья, травы – и на завершающем этапе формирования навыков студенты выполняют изделия в материале. Не менее важным этапом при освоении жостовской росписи является изучение орнамента и его составляющих элементов, которым отведён отдельный блок в учебном процессе.

Для перехода на следующий этап освоения первичных навыков жостовской росписи студенту важно освоить центральную композицию букета на примере простых схем.

После того как студенты достигают уровня свободного повторения элементов, они могут переходить к выполнению следующих упражнений. Студент должен пройти все стадии отработки и получения профессиональных навыков и компетенций в процессе обучения жостовской росписи, а именно тренировочные, развивающие упражнения и задания, позволяющие закрепить их на практике (в заданиях по темам).

На третьем курсе, изучив музейные работы мастеров жостовской росписи, студенты составляют сложные композиции, выбирают смешанные техники и выполняют изделие в материале. Большую роль в оттачивании мастерства и овладении профессиональных навыков студентов играет прохождение практики, на которой студенты закрепляют полученные первичные знания и умения.

Благодаря декану факультета изобразительного искусства и народных ремёсел П.Д. Чистову и заведующей кафедрой народных художественных ремёсел М.В. Галкиной студенты имеют возможность проходить на третьем и четвёртом курсах практику на производстве ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» под руководством главного художника фабрики, заслуженного художника России Михаила Викторовича Лебедева.

Проходя практику на производстве, студенты улучшают приобретённые навыки и профессиональные умения и получают опыт работы на производстве, в коллективе знакомятся с техническими стадиями и возможностями производства. «...В первую очередь, это овладение первоначальным профессиональным опытом художника

декоративно-прикладного искусства на стадии перехода к самостоятельной трудовой деятельности...» [3, с. 101].

К четвёртому курсу при выборе темы для дипломного проекта студент имеет представление о промысле, техниках, приёмах художественной росписи и владеет всеми стадиями выполнения изделия, сформированными профессиональными компетенциями – становится специалистом. Как отмечает доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой народных художественных ремёсел Марина Владимировна Галкина, «...концепция высшего профессионального образования предусматривает формирование профессиональных компетенций для последующего трудоустройства и практической деятельности выпускников. <...> Приоритетными векторами деятельности педагогического коллектива должны быть действия, направленные на выпуск специалиста, обладающего навыками профессиональной коллективной работы на предприятии...» [2, с. 64].

Важно, чтобы полученные знания, приобретённые умения и навыки, сформированные компетенции, каноны народно-художественного промысла жостовской росписи студент применял в самостоятельной работе над

творческим замыслом, умел анализировать и систематизировать материал, ставить проблему и самостоятельно её решать, изучать новые приёмы и техники.

«Подготовка студентов по направлениям декоративно-прикладного искусства в современных условиях оптимизации образования крайне актуальна и необходима. Она формирует компетентного специалиста, свободно владеющего широким спектром полученных знаний...» [4, с. 29]. Таким образом, мы установили, что организация целенаправленного образовательного процесса с использованием разнообразных экспериментальных методических приёмов создаёт эффективные педагогические условия формирования первичных профессиональных навыков у студентов-художников средствами декоративно-прикладного искусства, а именно жостовской росписи. Овладев всеми знаниями, навыками, умениями, приёмами, канонами, как говорит М.А. Некрасова, «...художник обретает психологическую интуицию творить подобное и подобно-новое с неповторимой особенностью и для мастера, и для школы...» [6, с. 89], студент становится мастером, художником декоративно-прикладного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буровкина Л.А. Декоративно-прикладное искусство как источник художественно-творческой деятельности учащихся // Вестник Томского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. Педагогика и психология. 2009. Вып. 6 (74). С. 204–208.
2. Галкина М.В. Итоговая квалифицированная работа студента отделения дизайн костюма как отражение требований и влияния профессионального сообщества // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2014. № 3. С. 61–65.
3. Галкина М.В., Михайлов Н.В. Практика студента отделения декоративно-прикладного искусства на производстве // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2014. № 1. С. 100–103.
4. Корешков В.В., Новикова Л.В. Декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе профессиональной подготовки будущих учителей // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2017. № 3. С. 26–30.
5. Ломов С.П. Система оптимальной живописной подготовки учителей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: дис. ... док. пед. наук. М., 2000. 380 с.
6. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре XX–XXI век. М., 2003. 254 с.
7. Чистов П.Д. Условия формирования образовательной среды художественной мастерской // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 2. С. 179–189.

REFERENCES

1. Burovkina L.A. [Decorative arts as a source of artistic and creative activities of students]. In: *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. Pedagogika i psikhologiya* [Bulletin of the Tomsk state University. Series: Humanitarian Sciences. Pedagogics and psychology], 2009, no. 6 (74), pp. 204–208.
2. Galkina M.V. [The final skilled work of student costume design as a reflection of the demands and influence of the professional community]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2014, no. 3, pp. 61–65.
3. Galkina M.V., Mikhailov N.V. [Practice of the student of the Department of decorative arts production]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2014, no. 1, pp. 100–103.
4. Koreshkov V.V., Novikova L.V. [Decorative arts and design in the system of professional training of future teachers]. In: *Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Nizhnevartovsk State University], 2017, no. 3, pp. 26–30.
5. Lomov S.P. *Sistema optimal'noi zhivopisnoi podgotovki uchitelei dekorativno-prikladnogo iskusstva i narodnykh promyslov: dis. ... dok. ped. nauk* [The system of optimum training of teachers of decorative arts and folk crafts in painting: D. thesis in Pedagogic sciences]. Moscow, 2000. 380 p.
6. Nekrasova M.A. *Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoi kul'ture XX–XXI vek* [Folk art of Russia in the modern culture of the XX–XXI century]. Moscow, 2003. 254 p.
7. Chistov P.D. [The conditions for developing educational environment of an art workshop]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2016, no. 2, pp. 179–189.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Пилипер Диана Валерьевна – аспирант кафедры живописи Московского государственного областного университета;
e-mail: dinuly77@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Diana V. Piliper – postgraduate student of the Department of painting, Moscow Region State University;
e-mail: dinuly77@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Пилипер Д.В. Формирование профессиональных навыков художника декоративно-прикладного искусства на примере жостовкой росписи // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 1. С. 158–164.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-1-158-164

FOR CITATION

Piliper D. Development of Professional Skills of the Artist of Decorative-Applied Art on the Example of Zhostovo Painting. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*. 2018. no. 1, pp. 158–164.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-1-158-164