

УДК 378.09

DOI: 10.18384/2310-7219-2018-4-103-110

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

Демишева А.Е.

*Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация*

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональных компетенций художника декоративно-прикладного искусства в современном высшем образовании. Статья характеризует требования, предъявляемые современной действительностью к специалисту в сфере декоративно-прикладного искусства, и, в связи с этим, возникающую необходимость формирования расширенного спектра профессиональных компетенций. Автором рассматриваются основные положения ведущих специалистов в сфере высшего образования в подходе к построению учебного процесса в вузах художественно-изобразительной направленности и предлагается методический ряд учебных заданий, которые могут способствовать формированию успешного специалиста, обосновывается их применение в педагогической практике факультетов по искусству и дизайну вузов.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, визуальные искусства, профессиональное образование, профессиональные компетенции.

SPECIFICS OF STUDENTS' METHODOLOGICAL PROFESSIONAL EDUCATION IN DECORATIVE-APPLIED ART

A. Demisheva

*Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy ul., Mytitschi, Moscow region, 141014, Russian Federation*

Abstract. The problem of professional competences formation is scrutinized in the article. The requirements of contemporary reality to be met by specialist in the field of applied and decorative arts, and, in this connection, the problem of forming the necessary professional competencies are characterized. At present a young specialist needs to master highly advanced spectrum of professional competences. The article studies main concepts of the leading specialists in higher education which describe approaches to the educational process organization at art universities. Methodical series of study assignments that can contribute to the formation of a successful specialist are proposed. Their application in the pedagogical practice at the art and graphic faculties of universities are substantiated.

Key words: arts and crafts, visual arts, professional education, professional competences.

В современном мире условия и задачи деятельности педагога-художника в рамках образовательного процесса существенно усложнились. Разработка новых технологий и стремительная популяризация всех видов визуальных искусств ставят новые задачи перед будущими профессионалами и, как следствие, перед их преподавателями. Возрастающее внимание к различным отраслям визуального искусства послужило причиной высокой конкуренции в этой сфере и повышения требований к специалистам.

Кроме того, развитие информационных технологий позволяет обеспечить быстрое ознакомление практически неограниченной аудитории с результатами творчества мастеров различных стилей и направлений в любой точке земного шара. Подобная открытость и информативная доступность, в свою очередь, создают необходимость постоянного профессионального совершенствования, которое становится всё более значимым условием обеспечения конкурентоспособности будущих специалистов. Таким образом, в настоящее время все актуальнее становится проблема не только формирования у студентов качественной базы профессиональных компетенций, но и умения самостоятельного и постоянного совершенствования и расширения своих знаний, умений и навыков.

Многие современные исследователи и дизайнеры отмечают, что с развитием дизайна интерьера возникает потребность в уникальных и выразительных произведениях декоративно-прикладного искусства, которые будут отвечать современным эстетическим требованиям [4]. Подчеркнём и роль «прикладного», утилитарного

отношения обывателя к предметам искусства вообще, и, соответственно, проявление внимания к мастерам декоративно-прикладного творчества. Это и не удивительно, так как «среди художественных средств, – замечает В.А. Глинкин, – наиболее эстетически сильное воздействие оказывает комплекс декоративно-прикладных произведений, которые помогают подчеркнуть тематическую направленность композиционного решения интерьера» [3, с. 68]. Согласимся также с И.С. Абоимовой, отмечающей в статье «Декоративное искусство и творческий стиль дизайнера»: «...в последнее время возросла роль стилизации как художественного метода, так как увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной, эстетически значимой окружающей среды» [1, с. 3–5]. Г.М. Логвиненко обращает внимание, что в декоративной композиции (а на наш взгляд, и композиционном декоративном оформлении интерьера) «...очень важно то, насколько художник может творчески преобразовать окружающую действительность и отразить свои мысли и чувства...» [7, с. 87], – это она и называет стилизацией. Выделяет она и основной принцип такого преобразования: «Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений» [7, с. 87]. Как точно замечает Анри де Моран, «для художественного обобщения характерна замена реального, зачастую слишком привычного, а иногда и малопривлекательного образа новым, в котором характерные черты выделяются худож-

ником несколько ярче, дабы придать мотиву максимальную выразительность» [10, с. 28–30]. Действительно, для декоративной стилизации характерно нивелирование, уход от несущественных, второстепенных черт с целью акцентирования внимания на более значимых и отражающих сущность изображаемого объекта качествах. Стилизация же является таким методом, благодаря которому объект приобретает признаки повышенной декоративности, а значит, он становится способным стать доминантой интерьера и требовать использования определённых форм, объёмов и цвета.

Следует подчеркнуть и то, что стилизация, например, методом обобщения деталей, не только помогает сделать мотив более эмоционально выразительным и понятным для зрителя, она также помогает облегчить, а в отдельных случаях и просто сделать возможным его выполнение для художника. Связано это, в первую очередь, с назначением объекта, с его применением. Так, читаем у де Морана «...в произведениях декоративного искусства декор никогда не существует в чистом виде, он состоит из сочетания полезного и красивого; в основе лежит функциональность, красота приходит вслед за ней. Всякий мастер декоративного искусства прежде всего ремесленник» [10, с. 11].

Кроме того, мастеру необходимо учитывать и свойства материала. Так, один материал предписывает использование линейных изображений, другой – объёмных, третий наиболее полно раскрывает свои возможности с помощью цвета.

Обобщение может сочетаться и с добавлением каких-либо дополни-

тельных элементов, которые также помогают усилить выразительность художественного образа.

Часто художнику приходится учитывать и отведённое для декора пространство, ограничивающее поле его работы, а иногда даже вынуждающее изменять первоначальные художественные решения. Особенно это актуально для таких видов монументального декора, как витраж или настенная роспись.

Помимо перечисленных выше факторов, на конечный продукт творчества накладываются пожелания заказчика. Как пример можно рассмотреть ряд произведений, создававшихся по заказу царствующих особ и знати или изготовлявшихся по случаю проведения торжеств и церемоний. Зачастую им в обязательном порядке предписывалось содержать определённые элементы и символику, выполняться из предписанного материала, содержать регламентированные мотивы декора и/или цветовые решения, не оставляя художнику права выбора.

Таким образом, с одной стороны, художник часто ограничен точными и категоричными требованиями заказчика, что, конечно, сказывается на результате его работы, с другой стороны, материал исключает одни решения или же предписывает другие. Не станем отрицать и влияние таких глобальных явлений, как различные экономические процессы, миграция народов и взаимное влияние различных культур, мода и многие другие, которые хотя и не имеют прямого отношения к искусству, но также отражаются на работе мастера.

Из сказанного выше можем сделать вывод, что от молодого специалиста,

помимо высокого профессионального уровня, требуется умение хорошо ориентироваться в процессах и настроениях современного социума, добиваться компромиссов, убеждать в преимуществах собственного художественного видения, и, следовательно, нужны хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

Кроме того, не стоит игнорировать современные процессы, происходящие в науке и технике, которые дают новые возможности для воплощения творческих замыслов. «...Стремительное появление новых технологий, многочисленность компьютерных программ и т. д. стали активно влиять на художественную практику. Войти в союз с этими процессами и не утратить связи с прошлым опытом, использовать весь арсенал средств современного искусства и не потерять наработанную веками самобытность... – эти задачи еще рельефнее обозначились в последние годы как в творческой практике преподавателей, так и в учебном ВУЗовском процессе», – отмечает Т.В. Горбунова, доктор философских наук, профессор, академик РАЕН [9, с. 5].

Оптимизация образовательной программы профессиональной подготовки студентов декоративно-прикладных специальностей должна строиться в соответствии с предъявляемыми современной реальностью требованиями. Очевидно, основное внимание в ней должно, как и прежде, уделяться формированию таких профессиональных компетенций, как умение грамотно создавать декоративные объекты и композиции с учётом основных законов визуального восприятия, цветоведения и композиции, осуществлять рациональный, обоснованный

подбор изобразительных средств и стиливых особенностей и их согласование, умение ориентироваться в многообразии стилей и художественных направлений, умение самостоятельно вести сбор необходимого подготовительного материала для воплощения своего творческого замысла, владение техникой работы в материале и т. д.

Добиться поставленных задач, по нашему мнению, можно, сочетая проверенные многолетней практикой традиционные методы обучения и современные практики и методики.

Из традиционных методов обучения автору представляется целесообразным обратить внимание на приведенные ниже учебные задания.

Копирование фрагментов классических образцов декоративных изображений. Копирование как метод обучения различным видам визуального искусства воспринималось по-разному. На протяжении одних временных периодов оно являлось порой единственным средством обучения изобразительной грамоте, в другие – подвергалось безжалостной критике. Хотя декоративно-прикладное искусство тяготеет к сохранению и передаче традиции, а копировальный метод обучения располагает всеми средствами для их обеспечения, в настоящее время отношение к нему неоднозначно в некоторых отраслях декоративно-прикладного искусства. С нашей точки зрения, копирование рассматривается как одно из необходимых заданий в обучении будущих специалистов. Однако оно должно восприниматься не как бездумное воспроизведение, но как изучение и понимание техники, стиля, а зачастую и мировоззрения автора. М.С. Якушева в предисловии к учеб-

ному пособию «Изображение птицы в декоративно-прикладном искусстве: трансформация» подчёркивает значение копировального метода в учебных программах высших учебных заведений, считая его основным способом продолжения традиции. «Наглядные примеры мирового классического искусства, анализ обширного наследия прошлого, изучение и практическая работа дает творческий импульс для студента. В этих произведениях веками закладывались художественные образы» [11, с. 5]. И далее: «Включение в программу выполнения копий классических орнаментальных мотивов преследует цель – изучение и анализирование классического культурного наследия прошлого. Процесс копирования классических образцов воспитывает культуру понимания красоты, развивает мировоззрение и мастерство исполнения. Художник должен понимать художника» [11, с. 8].

Выполнение упражнений на создание паттернов, фактур и т. д. для последующего использования в декоративных композициях. Это задание поможет отработать навык работы в материале и создать набор вариантов различного заполнения плоскостей при дальнейшей работе над декоративными изделиями.

Сбор натурального материала: наброски, зарисовки эскизы в различных ракурсах, техниках и материалах. По мнению многих художников, это задание помогает развить не только самостоятельность в выборе сюжета композиции, но и творческую индивидуальность. Кроме того, оно, конечно, помогает добиться более свободного владения графическими и пластическими техниками, развивает чувство

пропорций, тренирует наблюдательность и умение замечать наиболее характерные детали изображаемых объектов.

Стилизация, трансформация природного образа с целью создания эмоционально выразительного декоративного образа. Цель этого задания – сохранить узнаваемость природного объекта, усилив его наиболее характерные и запоминающиеся особенности. Здесь уместно усиление значимых характеристик и нивелирование второстепенных, малозначительных деталей.

Эскизный поиск для создания декоративной композиции и ее последующего воплощения в материале. Очень важно привить обучающемуся способность осуществлять самостоятельный творческий поиск, выполнять несколько отличающихся вариантов для выбора наиболее удачного решения композиции с достаточной для данного этапа степенью проработки эскизов.

Изучение теории истории изобразительного искусства. Эта важная составляющая образовательной программы поможет студентам разобраться в обширном стилевом разнообразии и познакомиться с приёмами, техниками и открытиями мастеров прошлого.

По мнению автора, вышеприведённый перечень является, возможно, не исчерпывающим, а состоящим из основных методических заданий, позволяющих сформировать необходимые элементы профессиональных компетенций у студентов факультетов по искусству и дизайну со специализацией по декоративно-прикладному искусству.

В связи с постоянным и бурным развитием науки и промышленности, при обучении в некоторых отраслях деко-

ративно-прикладного искусства возникает необходимость более подробного изучения *технологии материалов и технических средств их обработки*.

Хотя в большей степени мастер декоративно-прикладного искусства зависит от свойств и возможностей материала, с появлением новых программных продуктов для работы с визуальными образами открываются новые возможности для творчества (3d-печать для создания объёмно-пространственных декоративных композиций или их частей, компьютерная обработка с последующей печатью, фотофильмопечать и др.), возможности современной техники позволяют раскрыть новые горизонты видения природы, обогатить творческий поиск и помочь более полно реализовать художественные идеи. «Сочетание в работе традиционного рисования, векторных и растровых элементов расширяет творческие возможности художника и предполагает безграничный потенциал для эксперимента», – пишет Л.В. Михайлова в монографии «Цветы в художественном текстиле» [9, с. 253].

Кроме этого, следует подчеркнуть немаловажную роль в процессе формирования будущего специалиста и его адаптации к предстоящей профессиональной деятельности проведения производственной практики, целью которой является формирование навыка применения полученных во время обучения знаний и перехода к самостоятельной профессионально-трудовой деятельности. Несмотря на то, что в настоящее время проведение производственной практики является неотъемлемой составляющей высшего образования, стремительное совершенствование производственных про-

цессов требует определённой гибкости в подборе методов её осуществления. В статье «Практика студента отделения декоративно-прикладного искусства на производстве» М.В. Галкина и Н.В. Михайлов достаточно подробно рассматривают этот аспект. «Студент напрямую сталкивается со всеми сложностями, связанными с работой не в аудитории или учебной мастерской, а на производстве, изначально ориентированном на выпуск законченных, многократно проверенных, коммерчески успешных изделий декоративного искусства» [5, с. 101], – пишут авторы статьи. Это подразумевает, что деятельность студента-практиканта уже оценивается «исключительно с профессиональной точки зрения, без учета его личностных и социальных характеристик» [5, с. 101]. Преодолевая возникающие во время прохождения производственной практики трудности, будущий специалист также повышает свою профессиональную компетентность и учится строить профессиональные отношения с коллегами и руководством.

Таким образом, для формирования успешного специалиста в области декоративно-прикладного искусства необходимо развивать умение ориентироваться в многообразии стилей и художественных направлений, умение самостоятельно вести сбор необходимого натурального материала и пользоваться различными методами трансформации реальных объектов в декоративные образы, умение создавать выразительный художественный образ, умение ориентироваться в современных социальных процессах. Наиболее целесообразными методами для развития перечисленных элемен-

тов профессиональных и социальных компетенций автор считает копирование фрагментов классических образцов декоративных изображений, работу с натурой с последующей переработкой природного мотива в эмоционально выразительный де-

коративный образ, изучение основ декоративной композиции, теории истории изобразительного искусства, технологии материалов, проведение производственной практики.

Статья поступила в редакцию 12.09.2018

ЛИТЕРАТУРА

1. Абоимова И.С. Декоративное искусство и творческий стиль дизайнера // Декоративно-прикладное искусство и дизайн: грани соприкосновения: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Нижневартовск, 7 февраля 2012 г. / отв. ред. М.М. Новикова. Нижневартовск, 2012. С. 3–5.
2. Буткевич Л. М. Орнамент как процесс: монография. М., 2000. 359 с.
3. Глинкин В.А. Промышленная эстетика на машиностроительных предприятиях. Л., 1983. 230 с.
4. Галкина М.В., Ломов С.П., Михайлов Н.В. Современное дизайн образование с учетом влияния технологических инноваций и социальной ответственности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 14. С. 89–96.
5. Галкина М.В., Михайлов Н.В. Цель практики студентов художественно-графических факультетов, в первую очередь, это овладение первоначальным профессиональным опытом художника декоративно-прикладного искусства на стадии перехода к самостоятельной трудовой деятельности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2014. № 1. С. 100–103.
6. Кудреватый М.Г. Композиция. Путь к образу: пособие для студентов по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись». СПб., 2015. 224 с.
7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., 2017. 144 с.
8. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования: учебное пособие. М., 2011. 188 с.
9. Михайлова Л.В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям): учебное издание. СПб., М., 2015. 304 с.
10. Моран А. де История декоративно-прикладного искусства: От древнейших времен до наших дней. М., 2011. 672 с.
11. Якушева М.С. Изображение птицы в декоративно-прикладном искусстве: Трансформация. М., 2012. 208 с.

REFERENCES

1. Aboimova I.S. [Decorative arts and the creative style of the designer]. In: Novikova M.M. *Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i dizain: grani soprikosnoveniya: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Nizhnevartovsk, 7 fevralya 2012 g.* [Decorative arts and design: the edge of contact: Materials of all-Russian scientific-practical conference, Ekaterinburg, February 7, 2012]. Nizhnevartovsk, 2012, pp. 3–5.
2. Butkevich L.M. *Ornament kak protsess* [Ornament as a process]. Moscow, 2000. 359 p.
3. Galkina M.V., Lomov S.P., Mikhailov N.V. [Modern design education with the influence of

- technological innovation and social responsibility]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2016, no. 14, pp. 89–96.
4. Galkina M.V., Mikhailov N.V. [The aim of the practice of art-graphic faculties students is, firstly, the acquisition of initial professional experience of an artist of decorative art at the stage of transition to self-employment]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2014, no. 1, pp. 100–103.
 5. Kudrevaty M.G. *Kompozitsiya. Put' k obrazu* [Composition. The path to the image]. St. Petersburg, 2015. 224 p.
 6. Logvinenko G.M. *Dekorativnaya kompozitsiya* [Decorative composition]. Moscow, 2017. 144 p.
 7. Lomov S.P., Amanzholov S.A. *Metodologiya khudozhestvennogo obrazovaniya* [Methodology of art education]. Moscow, 2011. 188 p.
 8. Mikhailova L.V. *Tsvety v khudozhestvennom tekstile (ot prirodnykh form k ornamental'nym kompozitsiyam i tekstil'nym izdeliyam)* [Flowers in art textiles (from natural forms for ornamental compositions and textiles)]. St. Petersburg, Moscow, 2015. 304 p.
 9. Moran A. *de Istorii dekorativno-prikladnogo iskusstva: Ot drevneishikh vremen do nashikh dnei* [The history of decorative arts: From ancient times to the present day]. Moscow, 2011. 672 p.
 10. Yakusheva M.S. *Izobrazhenie ptitsy v dekorativno-prikladnom iskusstve: Transformatsiya* [The image of the bird in decorative art: Transformation]. Moscow, 2012. 208 p.
-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Демишева Алёна Евгеньевна – аспирант кафедры живописи Московского государственного областного университета;
e-mail: clay-acris@ya.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Alona Ye. Demisheva – post-graduate student of the Department of Art, Moscow Region State University;
e-mail: clay-acris@ya.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Демишева А.Е. Особенности методической подготовки студентов по декоративно-прикладному искусству // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 4. С. 103–110.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-4-103-110

FOR CITATION

Demisheva A. Specifics of Students' Methodical Professional Education in Decorative-Applied Art. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*. 2018. no. 4, pp. 103–110.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-4-103-110