

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

*Общие вопросы профессиональной педагогики
традиционного прикладного искусства*

Салтанова Ю.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Saltanova Yu.S., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: julija-sal0@rambler.ru

Творческое развитие студентов в процессе изучения дисциплины «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани» Creative development of students in the process of studying the discipline «Improving the skill of artistic painting of fabric»

Аннотация. В статье на основе анализа и обобщения психолого-педагогических источников дано обоснование актуальности проблемы творческого развития студентов, включающее способность к творческому решению профессиональных задач, самостоятельному поиску путей их решения и анализу результатов. Раскрывается содержание понятия «творческое развитие студентов при обучении мастерству в области художественной росписи ткани», рассматривается специфика формирования творческих способностей обучающихся, осваивающих художественную роспись ткани на занятиях по учебной дисциплине «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани». Приводятся практические рекомендации по повышению уровня профессионального мастерства, расширяющие границы творческой самореализации студентов.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, творчество, творческое развитие, совершенствование мастерства, исследовательская деятельность, студент.

Abstract. Based on the analysis and generalization of psychological and pedagogical sources, the article substantiates the relevance of the problem of creative development of students, including the ability to creatively solve professional problems, the independence of finding ways to solve them and analyzing the results. The content of the concept «creative development of students in teaching the skill in the field of artistic painting of fabric» is revealed and the specificity of the formation of creative abilities of students mastering artistic painting of fabric in the classroom on the discipline «Improving the skill of artistic

painting of fabric» is considered. Practical recommendations for improving the level of professional skills are given, pushing the boundaries of students' creative self-realization.

Keywords: artistic painting of fabric, creativity, creative development, improvement of skills, research activities, student.

Кардинальные изменения, происходящие в обществе, актуализируют ориентированность образовательной системы на творческое развитие личности студента, таких качеств, как способность к творческому решению профессиональных проблем, самостоятельному поиску путей их решения и анализу результатов; готовность к саморазвитию, самореализации и самоанализу. Это определяет актуальность проблемы творческого развития студентов, приобретения ими опыта творческой и самостоятельной деятельности.

Уже в прошлом веке исследователи А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Лук, А.А. Мелик-Пашаев пришли к мнению, что профессионально-творческое становление – процесс формирования и развития художественно-творческих способностей будущего художника.

Мы понимаем творчество как особый характер идей и действий, отличающийся от шаблонной, механической, стереотипной деятельности человека. Художественное творчество – сложная, душевная и волевая деятельность в искусстве; процесс, который предполагает наличие преобразовательно-продуктивных способностей, мотивов и воли, чувств, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся оригинальностью, уникальностью и новизной. Рассматривая творчество как процесс достижения результата, в котором личность реализует и утверждает свой потенциал, можно говорить о её творческом развитии и самореализации. Е.П. Торренс определил обязательное триединство творческих способностей, умений и творческой мотивации как условие творческого развития. При отсутствии творческой мотивации невозможно добиться высоких творческих достижений, даже обладая творческими способностями и умениями. В то же время, при наличии мотивации, но отсутствии творческих способностей можно добиться лишь исполнительского мастерства.

В психологии и педагогике творческому развитию уделяется много внимания. Однако в практической деятельности педагога, имеется противоречие, т.к. некоторые реально существующие программы основаны на репродуктивных методах обучения, которые не способствуют творческому развитию студента.

Правильно выбранные методы и технологии обучения способны оказывать влияние на процесс становления творческой личности, которая формируется и реализуется в ходе творческой деятельности. В учебном

процессе творческое развитие студентов возможно при целенаправленном педагогическом воздействии. Для этого требуется:

- ✓ наличие у студента способностей, которые служат необходимым условием высококачественного выполнения конкретного вида художественной деятельности;
- ✓ личная потребность в творчестве;
- ✓ заинтересованность в процессе и результатах деятельности, стремление создать оригинальное произведение;
- ✓ умение объективно оценивать итог своего труда – самокритичность [10].

Анализ существующих педагогических разработок активизации художественно-творческой деятельности студентов, и собственный многолетний педагогический опыт работы в области традиционных художественных промыслов позволяют сформировать методическую систему, основанную на личностно-ориентированном подходе в обучении. Основные идеи личностно-ориентированного подхода, разработанные в трудах Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, К.К. Платонова, Л.А. Петровской, С.Л. Рубинштейна, используются нами для творческого развития студентов:

- ✓ учет и подчинение образования на каждом уровне развития личности ее интересам и способностям;
- ✓ обеспечение развития личности через организацию ее деятельности;
- ✓ единство взаимосвязи и взаимоперехода личностной и предметной сторон деятельности;
- ✓ формирование представления о деятельности как личностно значимой.

Содержание обучения выстраивается с учетом индивидуальных и возрастных особенностей психофизиологического развития студентов. Педагоги-психологи (Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.А. Мелик-Пашаев, и др.), характеризуют юношеский возраст (15-18 лет) как время перехода к самостоятельной взрослой жизни, начало практической реализации своих планов. Современный подросток сам для себя является ценностью, а любая деятельность стремлением к саморазвитию и самореализации. Однако психологи выделяют две актуальные абсолютно противоположные тенденции. Одна – отсутствие осознания собственных действий, вплоть до полного равнодушия, другая – ощущение своей способности действовать и добиваться, проявлять свою оригинальность. Поэтому педагог призван направлять творческую деятельность студентов, выстраивая субъект-субъектные отношения, формируя педагогику сотрудничества. Добиться эффективной деятельности творческого процесса возможно опосредованным управлением, созданием благоприятных условий для творчества. При такой организации образовательного процесса не подавляется инициатива

студентов, у них формируется уверенность в своих силах и возможностях, развивается самостоятельность и воображение.

Любое обучение ориентируется на решение определенных задач, реализуемых содержанием образовательных программ, и строится с учетом общепедагогических, социальных и психологических закономерностей. Содержание программы дисциплины «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани», направленной на творческое развитие студентов, должна строиться на закономерностях психологии художественного творчества с учетом компетентностного подхода:

- ✓ чем богаче творческий опыт студента, тем шире его возможности в реализации творческого замысла;
- ✓ эмоциональный настрой личности повышает эффективность творческой деятельности;
- ✓ соблюдение принципа свободы – непереносимое условие творческого развития.

По мнению Б.М. Неменского, особенно опасна в обучении равнодушная, монотонная, нагоняющая скуку работа, когда человек постоянно выполняет одно и то же без интереса. Эмоциональное переживание делает предмет этого переживания личностно-значимым для него. Обучение с увлечением становится во много раз эффективнее. Выдающийся художник-педагог в книге «Познание искусством» писал: «Если без радости, ярости идет процесс работы, значит, что-то в нем неверно. Это сигнал для студента и для педагога... Однако в процессе художественного образования элемент наслаждения самой работой, а не только итогами, должен неминуемо входить» [9, с. 152].

Формированию творческого развития студентов в атмосфере радости способствуют методы проблемного обучения. Их мировая педагогика разрабатывает в течение многих веков. Среди авторов: Сократ, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский; современные исследователи – В.И. Андреев, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер и др.

В современном мире наиболее эффективными признаются активные методы обучения (проблемный, поисковый, эвристический, исследовательский), побуждающие студентов к самостоятельному добыванию знаний, активизирующих их познавательную деятельность, самостоятельное решение учебных и творческих задач, развитие мышления, воображения, интуиции. Внесение проблемных заданий на занятиях по дисциплине «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани» в Институте традиционного прикладного искусства (ИТПИ, филиал ВШНИ) способствует повышению активности студентов и их творческому развитию. Однако расширение экспериментального поля исследования на данной дисциплине способствовало бы развитию творчества в большей мере.

На занятиях методы проблемного обучения могут реализовываться различными способами: постановка творческих экспериментальных задач, предложение неординарных тем заданий, выбор и комбинирование техник

исполнения, поиск нового цветового образа и средств его выражения, работа на различных тканях и т.д. Проблему обычно рассматривают как ситуацию, которая затрудняет деятельность, как форму творческого поиска, когда мобилизуются все виды активности личности, все её возможности. Осознания проблемы начинается любой творческий процесс, нацеленный на создание нового. Когда перед студентом ставится экспериментальная задача, ему необходимо осуществить поиск в арсенале собственного опыта и в процессе исследовательской работы самостоятельно найти альтернативное решение, используя комбинирование ранее усвоенных знаний и способов деятельности. Таким образом, в учебно-творческом процессе осуществляется интеллектуальное развитие студента, выражающееся в творческом преобразовании знаний и умений, самостоятельности добывания новых знаний, в соответствии с поставленной проблемой; происходит духовный, творческий и личностный рост обучаемого.

Понятие «творческое развитие» студентов при обучении совершенствованию мастерства в области художественной росписи ткани – это целенаправленный процесс сотворчества педагога и студента, по освоению высокопрофессионального мастерства художественной росписи ткани, при активизации воображения, мышления и воли студента, формирующий целостную творческую личность, направленную на художественно-творческую и проектную деятельность.

Предмет «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани» является следующим уровнем дисциплины «Исполнительское мастерство художественной росписи ткани», на котором углубляется поэтапное овладение мастерством. Он призван творчески развивать студентов путем расширения знаний, возможностей использования различных художественных материалов и создания экспериментального поля творческих поисков. В результате обучения происходит восхождение от воспроизведения – к творчеству и осуществляется непосредственная взаимосвязь с предметом «Проектирование». Композиции приобретают оригинальность, в них появляются, свойственные возрасту авторов, романтические нотки, ощущение движения и свободы (рис. 1-3). Это говорит о личной заинтересованности студентов в передаче своих чувств и эмоций, о готовности поделиться ими с окружающим миром.

Однако в последней редакции содержания программы «Совершенствование мастерства художественной росписи ткани» формулировка цели и задач исключает возможности эксперимента, творческого поиска. Теперь цель изучения дисциплины состоит в закреплении и совершенствовании навыков выполнения изделий в различных техниках художественной росписи ткани; а основные задачи – приобретение студентами практических навыков и профессиональных знаний и умений во время *копирования* изделий традиционного прикладного искусства с художественной росписью ткани, формирование культуры цвета и развитие самостоятельности в работе. Закравшееся слово «*копирование*» устраняет

всякую самостоятельность и творческое развитие, а раскрытие творческого потенциала студентов и возможности самовыражения в творчестве становится практически невозможными. В результате студенты, занимающие активную жизненную позицию, теряют интерес не только к своей работе, но и к профессии.

Целостная методическая система в области преподавания мастерства художественной росписи ткани, сложившаяся за длительный срок в Институте традиционного прикладного искусства, требует уточнения целей и задач учебной дисциплины «Совершенствование мастерства», направленной на расширение экспериментального поля и формирование творческой самостоятельности студентов. Учитывая вышесказанное, целью должно быть: развитие творческой личности свободно владеющей мастерством художественной росписи ткани при создании произведений традиционного прикладного искусства. Задачами же дисциплины будут:

- ✓ формирование творческой самостоятельности студентов;
- ✓ развитие самокритичности;
- ✓ совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков.

Рис. 1-3. Учебно-творческие работы студентов ИТПИ 1990-2010 гг.
(авторы: 1. Травина К., 2. Моргунова Е., 3. Солопова А.).

Освоение техники «горячий батик», а также выполнение изделий повышенной сложности по авторским проектам в разных техниках художественной росписи ткани предполагают достаточную свободу творчества, но остается нерешенной проблема наполнения обучения экспериментальными, творческими заданиями.

Сложная техника «горячий батик» требует резервирования различных орнаментальных форм расплавленным составом на основе парафина и воска. Технология процесса работы в технике «горячий батик» предполагает свободное владение навыками живописи, мастерства и колористики, обеспечиваемое подготовкой двух предшествующих лет (рис. 4).

Рис. 4. Травина К. Платья «Град Петров», горячий батик, крепдешин. 2001 г.

Множество технических приемов в технике «горячий батик» объясняется ее древним происхождением и распространением в разных странах мира и на разных континентах, давших массу вариаций и названий (каламкари, лацце, рокэти). Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего состава позволяет создавать тонкие и разнообразные орнаментальные формы, от простых геометрических мотивов до сложных сюжетных композиций. В данной технике используется большой арсенал разнообразных инструментов, который требует тщательного изучения и отработки навыков их использования. Различное их варьирование и соединение предполагает формирование творческого авторского почерка и свободу выражения художественного замысла.

Технологические возможности горячего батика позволяют расписывать ткани животного происхождения: шелк и шерсть. Теоретические знания из

области материаловедения могут остаться абстрактными, если студенты не получают возможности поработать на тканях несхожего состава и фактуры. На различных тканях краска и резерв ведут себя по-разному, и требуют различных приемов работы. В более широком понимании это и многообразные стили композиционных решений и рисунков, а также расширение творческого поля экспериментов студентов как на занятиях мастерством, так и проектированием. Определённые особенности техники зависят от свойств выбранного материала и художественного образа, идеи произведения, а также от индивидуальных предпочтений студентов.

Содержание раздела «Выполнение изделий повышенной сложности по авторским проектам в комбинированной технике художественной росписи ткани» предполагает наработку опыта самостоятельной, экспериментальной, творческой, профессиональной деятельности. На данном этапе невозможно выполнение никаких копий, повторов, только решение творческих и проблемно-экспериментальных задач, которые активизируют и развивают эмоциональную и интеллектуальную сферу студентов. Наилучшим опытом для студентов будет воплощение собственных учебно-творческих проектов в материале с вариациями и импровизациями колорита, технологий или их комбинирования. Умение довести, даже не очень удачный, проект в материале до совершенства – проблемная задача, активизирующая личностную мотивацию студента. Поощрение студента доверием в его способности одухотворяет процесс обучения, делая его творческим, и провоцирует ситуацию успеха. Экспериментальная деятельность поможет сформировать творческий почерк, лицо каждого будущего художника. Такие работы могут стать дипломантами конкурсов и выставок, методическими образцами для следующих поколений студентов. Итогом образовательного процесса, выстроенного таким образом, может стать сложное личностное достижение, определяющее реализацию и осмысление художником собственных способностей и устремлённости на творчество в профессиональной деятельности.

Анализ опыта работы Института традиционного прикладного искусства прошлых лет доказывает результативность образовательного процесса, направленного на творческое развитие студентов. Включение заданий экспериментального характера, активизирует творческие способности студентов. В период 1990-2005 гг., когда Московская школа художественных ремёсел начала научную работу по формированию системы непрерывного образования в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе художественной росписи ткани, учебный процесс включал много смелых исследовательских заданий и конкурсов, сегодня утраченных. Одно из наиболее интересных заданий того времени по созданию коллекции изделий по мотивам художников Г. Климта и Ф. Хундертвассера. На творческой практике студенты изучали творчество этих художников по великолепным изданиям, а затем выполняли коллекцию

палантинов (8 штук), которые до сих пор удивляют своим профессионализмом.

Студенты, на основе собственных впечатлений, создавали разнообразные эскизы будущих изделий. Комиссия отбирала наиболее интересные заявки и студенты, минуя стадию проекта, реализовывали свои мысли на ткани. Стоит отметить, что свобода предоставлялась как в выборе тканей (шифон, крепдешин, жаккардовый шёлк, шерсть, дикий шёлк), так и технологий, ради максимального раскрытия идеи. Коллекция пользовалась популярностью на выставках (рис. 5-10).

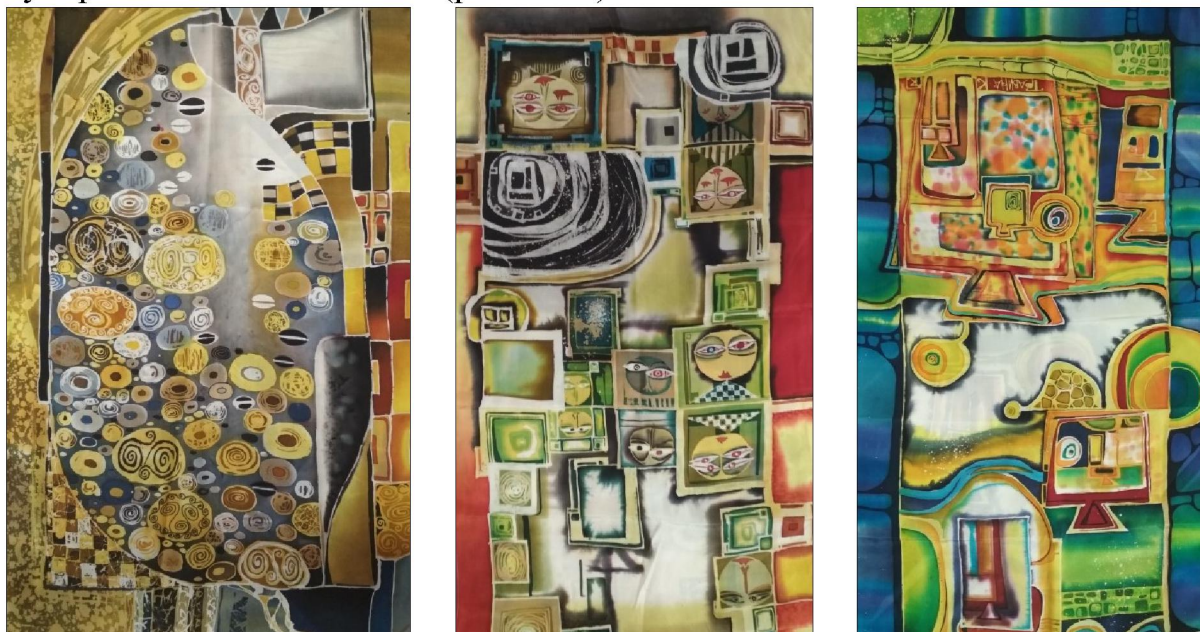

Рис. 5-7. Фрагменты шарфов
по мотивам живописи Г. Климта и Ф. Хундертвассера, шелк, 2000 г.
Учебно-методический фонд ИТПИ

Рис. 8-10. Фрагменты шарфов
по мотивам живописи Г. Климта и Ф. Хундертвассера, шерсть, 2000 г.
Учебно-методический фонд ИТПИ

Рис. 11-12. Шуварикова М. Фрагменты шарфа, горячий батик, дикий шелк (чесуча), 2010 г.

Ещё одно экспериментальное задание, заложенное в современных программах, – вариативное решение авторского проекта. В задачу, которая ставится студенту, входит варьирование авторского проекта, разработанного на проектировании (изменение размера и техники выполнения в материале). Композиция купона одежды перерабатывается в рисунок для палантина с учётом специфики построения данного изделия. Основной рисунок купона сохраняется и выстраивается на двух концах палантина симметрично (возможна зеркальная симметрия) или асимметрично. Задание помогает студенту вольно интерпретировать композиционные схемы, открывая свободу творчеству.

Экспериментируя с различными технологиями и комбинируя их при воплощении одного и того же проекта на ткани, студент расширяет арсенал собственных возможностей, развивая фантазию, воображение и интуицию. Использование в учебно-творческом процессе разнообразных техник при создании авторских произведений – узелковая и свободная роспись, горячий и холодный батик, аэрография, монотипия и даже авторских техник, стимулирует творческое развитие студентов и повышает уровень профессионального мастерства, раздвигая границы творческой реализации. Практическая деятельность на занятиях мастерством формирует у студентов арсенал художественных выразительных средств ручной росписи ткани. А это в свою очередь расширяет возможности студента в проектной деятельности, теснейшим образом связанной с дисциплинами «мастерства»,

и способствует пониманию эстетической сущности данного вида искусства. Появляется умение подходить нестандартно к существующим правилам, закономерностям и преобразовывать их в соответствии с собственными идеями.

Только личный творческий опыт, полученный в процессе экспериментального сотворчества педагога и студента, затронувший личные переживания студента, станет основой профессионального роста. В творчестве происходит слияние индивидуальности человека с его профессией. Задачей педагога является создание благоприятных условий и расширение экспериментального поля для накопления творческого опыта, формирования творческих умений и навыков, развития духовного и эстетического потенциала студентов.

Использование различных методов творческого развития студентов, применение экспериментально-исследовательских форм занятий способствует увлеченности студентов творческим процессом и увеличивает качество профессиональной подготовки в области художественной росписи ткани.

Литература

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития; инновационный курс, Кн. 1. – Казань: Издательство Казанского университета, 1996. – 565 с.
2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. – Москва: Новая Москва, 1925. – 240 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Г. Ярошевского. – Москва: Педагогика, 1987. – 344 с.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального педагогического исследования. – Москва: Педагогика. 1986. – 240 с.
5. Капица П.Л. Некоторые принципы творческого воспитания и образования современной молодёжи. // Эксперимент, теория, практика. – Москва: Наука, 1974. – 287 с.
6. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – Москва: Знание, 1974. – 64 с.
7. Максимович В.Ф. Пути совершенствования системы подготовки кадров в учебных заведениях народных художественных промыслов: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01. – Москва, 1989. – 163 с.
8. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника. – Москва: Прогресс – Традиция, 2000. – 271 с.
9. Неменский Б.М. Познание искусства. – Москва: УРАО, 2000. – 192 с.
10. Салтанова Ю.С. Содержание обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства: диссертация на

создание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08. – Москва, 2010. – 256 с.

11. Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах. Сб. трудов НИИ художественной промышленности под ред. Н.В. Черкасовой. – Москва: НИИХП, 1990. – 220 с.

References

1. Andreev V.I. Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya; innovacionnyj kurs, Kn. 1. – Kazan': Izdatel'stvo Kazanskogo universiteta, 1996. – 565 s.

2. Bakushinskij A.V. Hudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie. – Moskva: Novaya Moskva, 1925. – 240 s.

3. Vygotskij L.S. Psihologiya iskusstva / Pod red. M.G. Yaroshevskogo. – Moskva: Pedagogika, 1987. – 344 s.

4. Davydov V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya: Opyt teoreticheskogo i eksperimental'nogo pedagogicheskogo issledovaniya. – Moskva: Pedagogika. 1986. – 240 s.

5. Kapica P.L. Nekotorye principy tvorcheskogo vospitaniya i obrazovaniya sovremennoj molodyozhi. // Eksperiment, teoriya, praktika. – Moskva: Nauka, 1974. – 287 s.

6. Lerner I.YA. Problemnoe obuchenie. – Moskva: Znanie, 1974. – 64 s.

7. Maksimovich V.F. Puti sovershenstvovaniya sistemy podgotovki kadrov v uchebnyh zavedeniyah narodnyh hudozhestvennyh promyslov: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.01. – Moskva, 1989. – 163 s.

8. Melik-Pashaev A.A. Mir hudozhnika. – Moskva: Progress – Tradiciya, 2000. – 271 s.

9. Nemenskij B.M. Poznanie iskusstva. – Moskva: URAO, 2000. – 192 s.

10. Saltanova YU.S. Soderzhanie obucheniya cvetovedeniyu budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08. – Moskva, 2010. – 256 s.

11. Formy i metody peredachi masterstva v sovremennyh tradicionnyh promyslah. Sb. trudov NII hudozhestvennoj promyshlennosti pod red. N.V. Cherkasovoj. – Moskva: NIIHP, 1990. – 220 s.