

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., PhD in Pedagogy, head of the department of lacquer miniature painting, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Художественно-творческий конкурс как фактор активизации творческой активности студентов **Artistic and creative competition as a factor of activation of students' creative activity**

Аннотация. В статье осмысливается опыт организации художественно-творческих конкурсов, направленным на активизацию творческого потенциала студентов в области лаковой миниатюрной живописи, который проводится в Высшей школе народных искусств (академии). Целью данных конкурсов является сохранение и развитие регионально-исторических и художественно-технологических традиций лаковой миниатюрной живописи. Художественно-творческий конкурс по оформлению изделия из папье-маше лаковой миниатюрой позволяет расширить знания и умения студентов в профессиональной деятельности, активизировать интерес к конкретному виду искусства.

Ключевые слова: художественно-творческий конкурс, лаковая миниатюрная живопись, творческая активность, конкурсные работы, конкурсант.

Abstract. The article comprehends the experience of organizing artistic and creative competitions aimed at activating the creative potential of students in the field of lacquer miniature painting, which is held at the Higher school of folk arts (academy). The purpose of these competitions is to preserve and develop the regional-historical and artistic-technological traditions of lacquer miniature painting. The artistic and creative competition for the design of a papier-mache product with a lacquer miniature allows students to expand their knowledge and skills in professional activities, to activate interest in a particular art form.

Key words: artistic and creative competition, lacquer miniature painting, creative activity, competitive works, contestant.

Профессиональная подготовка будущего художника лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств (академии) основана на включении студента в художественно-творческую деятельность, его ориентацию на развитие творческих способностей и эмоционально-

ценностного отношения к традиционному прикладному искусству. Художественно-творческий конкурс является одним из факторов включения студентов в профессиональную деятельность по выбранной специальности.

Прежде чем перейти к анализу сущности понятия «художественно-творческий конкурс» определим понятия «конкурс» и «творческий». Конкурс (от лат. – столкновение, содействие) – соревнование, имеющее целью выделить наилучших участников, наилучшие работы» [4, с. 257]. Прилагательное «творческий» понимается как «созидательный, самостоятельно создающий что-нибудь новое, оригинальное» [4, с. 703].

Художественно-творческий конкурс – соревнование между участниками, в процессе которого создается проект художественного произведения и воплощается в материале – направлен на активизацию творческих способностей участников. Конкурс позволяет выявить наиболее ярких авторов, определить уровень их креативного мышления, профессионального мастерства, умение использовать профессиональные знания и навыки в самостоятельной деятельности. При этом, «выполнение заданий творческого характера, предлагаемых организаторами конкурса, позволяет формировать определенные качества личности, которые нельзя развить, передавая в готовой форме знания и умения: инициативность, гибкость, уверенность, свобода мышления и суждений, непохожесть на других и многое другое» [5, с. 22].

В художественной сфере творческая активность – значимый фактор профессионально-личностного роста будущего художника. Творческая активность – «действенное состояние, мотивирующее к профессиональной художественно-творческой деятельности» [1, с. 106]. Е.А. Гребенникова отмечает, что «формирование творческой активности осуществляется в рамках образовательной системы с учетом приоритета учебных вопросов, имеющих высокую практическую значимость для становления будущего специалиста, учитывающей реальные условия практической деятельности и включающей в себя оптимальным образом сочетающиеся цели, содержание, методы, средства и формы организации профессиональной подготовки, а также диагностический комплекс определенных уровней сформированности творческой активности» [2, с. 4].

В ходе подготовки к участию в конкурсах и выставках будущие художники разрабатывают авторские изделия, демонстрирующие их умение варьировать образы и стилистику произведений в рамках традиции, воплощать собственные идеи в процессе создания художественного образа [3, с. 43].

Сотрудниками кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии) ежегодно проводится художественно-творческий конкурс по оформлению изделий из папье-маше в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя. Конкурс позволяет студентам активизировать знания, умения и навыки полученные в процессе изучения профессиональных дисциплин: «Мастерство лаковой

миниатюрной живописи», «Особенности лаковой миниатюрной живописи», «Основы проектирования и макетирования».

Конкурс проводится среди студентов Академии и ее филиалов – Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова и Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова. Участники – студенты высшего образования (бакалавриат – 1-3 курсы, специалитет – 3-5 курсы); обучающиеся уровня среднего профессионального образования (1-2 курсы).

Цель художественно-творческого конкурса – сохранение и развитие художественно-технологических, регионально-исторических традиций лаковой миниатюрной живописи России.

Задачи:

- усиление взаимодействия профессорско-преподавательского состава и студентов головного вуза и филиалов в контексте единой системы художественно-творческой деятельности;

- воспитание художественного вкуса и эстетических потребностей у обучающихся;

- предоставление участникам конкурса возможность реализовать творческий потенциал, посредством создания авторских произведений;

- демонстрация авторских произведений традиционного прикладного искусства как создание ситуации успеха для будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

По требованиям конкурса каждый участник выполняет одну работу по собственному проекту в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя на изделии конкретной формы и размера. Каждая работа должна иметь завершённый художественный вид, иметь наименование и подпись с оборотной стороны (Ф.И.О участника, название работы и технику лаковой миниатюрной живописи), а также быть покрыта лаком.

Конкурс состоит из этапов. Первый этап проходит на местах обучения студентов (Высшая школа народных искусств (академия) – г. Санкт-Петербург, Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи – с. Федоскино, Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – п. Мстера, Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – с. Холуй).

Участникам сообщается тема и требования к участию в художественно-творческом конкурсе. Студенты осуществляют поиск идеи, создают эскиз художественно-творческого произведения и выполняют его в материале. Студенты и обучающиеся планируют и распределяют время на создание конкурсной работы. Ведут поиск, изучают и анализируют произведения русских художественных лаков, сопоставимых с темой конкурса. Затем формулируют собственную идею с учетом традиций, техники и технологий лаковой миниатюрной живописи, создают проект и реализуют его в

материале. На всех этапах работы у студентов пробуждается творческая активность, интерес и стремление к достижению лучших результатов.

Второй этап проходит в Высшей школе народных искусств (академии). Проводится художественно-творческая выставка конкурсных работ. Во время выставки конкурсанты взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом, сравнивают свои достижения с другими участниками.

Третий этап – голосование и подведение итогов. По результатам подведения итогов конкурсанты анализируют и делают выводы о своих достижениях или неудачах. Проводят анализ собственной творческой деятельности и самореализации.

Рассмотрим художественно-творческий конкурс, проведенный кафедрой лаковой миниатюрной живописи в 2020 году. Темой конкурса являлась «Золотая осень». В конкурсе приняло участие 34 студента. По требованиям конкурса работы выполнялись на круглой брошке из папье-маше размером 5x5 см. в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя.

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:

- композиционное решение;
- колористическое решение;
- оригинальность;
- техническое исполнение работ;
- соответствие теме.

Первые три места заняли работы со сложными миниатюрными сюжетами, отличающиеся эмоциональным строем композиции, художественностью образов (рис. 1). Первое место брошь «Осенняя рапсодия», выполненная в технике палехской лаковой миниатюры. Конкурсантке удалось показать легкую осеннюю меланхолию, которой проникнута природа. Второе место работа «Встреча осенью», выполненная в технике мстерской лаковой миниатюрной живописи, по мотивам романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Удачны образы героев, передано осеннее состояние природы. Третье место присвоили работе «Летят утки» в технике федоскинской лаковой живописи. С высоты птичьего полета простирается осенний пейзаж, на фоне которого летят утки. Роспись выполнена по серебристому фону в традиционной технике федоскинской миниатюры «сквозное письмо».

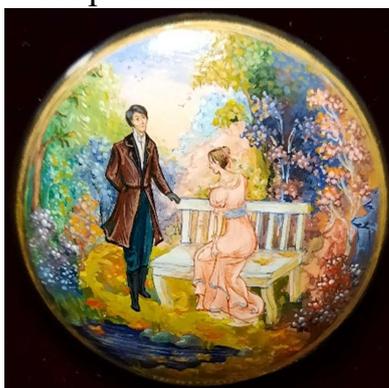
Помимо первых трех мест были определены номинации, в которых были отмечены работы: «Оригинальность» – «Рог изобилия» (холуйская лаковая миниатюра); «Высокое техническое мастерство» – «Осенние качели» (палехская лаковая миниатюра); «Композиционная составляющая» – «Лиса и мыши» (федоскинская лаковая миниатюра); «Лучшее соответствие теме» – «Лесной обитатель» (федоскинская лаковая миниатюра); «Приз зрительских симпатий» – «Лисичка» (федоскинская лаковая миниатюра).

Проведя анализ результатов художественно-творческого конкурса, мы выявили, что интерпретация тематики конкурсных работ разнообразна. На

брошках были изображены животные, насекомые, персонажи литературных произведений, пейзажи, орнаменты во взаимосвязи с осенней тематикой. Конкурсанты проявили творческий подход в колористическом, композиционном, тематическом решении.

Евстигнеева М. Осенняя рапсодия (палехская лаковая миниатюра)

Лазарева А. Встреча осенью (мстерская лаковая миниатюра)

Новожилова И. Летят утки (федоскинская лаковая миниатюра)

Рис. 1. Броши, занявшие в конкурсе первые три места

Тема художественно-творческого конкурса 2021 года – «Традиционные художественные промыслы России». Участие приняло 27 студентов. Художественная роспись выполнялась на овальном кулоне из папье-маше размером 4х6 см. в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя. Критерии оценивания были аналогичны конкурсу 2020 г. Призовые места распределялись по номинациям «Федоскинская лаковая миниатюрная живопись», «Палехская лаковая миниатюрная живопись», «Мстерская лаковая миниатюрная живопись», «Холуйская лаковая миниатюрная живопись». В каждой номинации три призовых места и один приз зрительских симпатий.

Участниками конкурса задаваемая тема была раскрыта следующим образом: студенты, обучающиеся федоскинской лаковой миниатюрной живописи, раскрыли тему с точки зрения продвижения искусства федоскинской миниатюры как одного из направлений традиционных художественных промыслов. На кулонах изобразили изученные элементы художественной росписи: птиц, рыб, животных, цветы, портрет, пейзаж. Студенты, обучающиеся мстерской миниатюре, разработали цветочные композиции, как одно из направлений в лаковой живописи Мстеры. А студенты, осваивающие палехскую и холуйскую лаковую миниатюру, создали образы, посвященные конкретным видам искусства. На кулонах изображены образы, связанные с искусством Павловского Посада, Гжели; кружевница, художник, вышивальщица, косторез (рис. 2).

Все работы очень разнообразны в содержательном плане, колористическом, композиционном и идейном замысле.

Анализ работ участников конкурса показал, что при создании конкурсных работ у студентов активизируются знания о законах композиции

и основах цветоведения, технике и технологии выполнения художественной росписи, формируется бережное отношение к традициям искусства лаковой миниатюрной живописи, проявляется творческая индивидуальность.

Федоскинская
лаковая
миниатюрная
живопись.
Тюрина А. Сороки

Палехская лаковая
миниатюрная
живопись.
Морозова О.
Павловопосадский
платок

Мстерская лаковая
миниатюрная
живопись.
Денисова А.
Весенний бал

Холуйская лаковая
миниатюрная
живопись.
Власов С.
Художник

Рис. 2. Кулоны, занявшие в конкурсе 2021 г. первые места по номинациям

Таким образом, художественно-творческий конкурс стимулирует творческую активность студентов, погружает студентов в профессиональную деятельность, побуждает у них интерес к традиционному прикладному искусству, помогает активизировать профессиональные знания, умения и позволяет накопить художественный опыт в самостоятельной творческой деятельности.

Литература

1. Безина И.А. Формирование творческой активности будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи в процессе выполнения декоративных работ по живописи // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 3(38). – С. 105-110. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-18.pdf (дата обращения: 15.08.2022).
2. Гребенникова Е.А. Формирование творческой активности студентов при изучении общематематических дисциплин: На примере инженерных вузов: автореферат диссертации кандидата педагогических наук: 13.00.08. – Самара, 2006. – 24 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskoi-aktivnosti-studentov-pri-izuchenii-obshchematematicheskikh-distsipl> (дата обращения: 09.08.2022).
3. Новикова И.В. Шаталова Л.С. Реализация компетентного подхода в профессиональной подготовке художников-педагогов на основе изучения традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 1(40). – С. 37-49. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-08.pdf (дата обращения: 12.08.2022).

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Докт. Филол. Науки, проф. Н.Ю. Шведова – 14-е изд., стереотип. – Москва: Русский язык, 1982. – 816 с.

5. Рылова Н.Т. Журавлева Л.П. Конкурс как форма профориентационной работы с обучающимися // Образование. Карьера. Общество. – 2016. – № 2(49). – С. 22-24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurs-kak-forma-proforientatsionnoy-raboty-s-obuchayuschimisya/viewer> (дата обращения: 12.08.2022).

References

1. Bezina I.A. Formirovanie tvorcheskoj aktivnosti budushchih hudozhnikov holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v processe vypolneniya dekorativnyh rabot po zhivopisi // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 3(38). – S. 105-110. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-18.pdf (data obrashcheniya: 15.08.2022).

2. Grebennikova E.A. Formirovanie tvorcheskoj aktivnosti studentov pri izuchenii obshchematematicheskikh disciplin: Na primere inzhenernyh vuzov: avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08. – Samara, 2006. – 24 s. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-tvorcheskoi-aktivnosti-studentov-pri-izuchenii-obshchematematicheskikh-distsipl> (data obrashcheniya: 09.08.2022).

3. Novikova I.V. SHatalova L.S. Realizaciya kompetentnostnogo podhoda v professional'noj podgotovke hudozhnikov-pedagogov na osnove izucheniya tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 1(40). – S. 37-49. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-08.pdf (data obrashcheniya: 12.08.2022).

4. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka: Ok. 57000 slov / pod red. Dokt. Filol. Nauki, prof. N.YU. SHvedova – 14-е изд., stereotip. – Moskva: Russkij yazyk, 1982. – 816 s.

5. Rylova N.T. ZHuravleva L.P. Konkurs kak forma proforientacionnoj raboty s obuchayushchimisya // Obrazovanie. Kar'era. Obshchestvo. – 2016. – № 2(49). – S. 22-24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurs-kak-forma-proforientatsionnoy-raboty-s-obuchayuschimisya/viewer> (data obrashcheniya: 12.08.2022).