

теория и методика профессионального образования

Дронов Дмитрий Сергеевич,
кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой «Ювелирное искусство»
ГОУ ВПО «Высшая школа народных искусств»
moscow-01@mail.ru

Социальные предпосылки развития обучения художников декоративно-прикладного искусства в мировой практике

Особенность подготовки художников-ювелиров неразрывно связана с общим уровнем художественного образования в той или иной стране в разные периоды времени.

Так называемый довоенный период развития ювелирной отрасли приходится на конец девятнадцатого века – начало двадцатого века и оканчивается с началом Второй мировой войны. Социальными предпосылками для развития новых требований к обучению художников-ювелиров являлась механизация ювелирных мастерских Европы и Соединенных Штатов Америки. Примерно с этого времени произошло четкое разделение технологии изготовления ювелирных изделий на массовое (серийное) производство и производство эксклюзивных изделий. Практически одновременно большинство ювелирных мануфактур было оснащено газовыми и паровыми двигателями, что позволило производить большое количество недорогих, но одинаковых украшений, изготавливаемых техникой штампа, литья и гальванопластики. В Европе основными центрами массового производства ювелирных изделий стали Англия, Франция, Испания и Германия. Владельцам крупных предприятий стали требоваться специалисты, имеющие специальное художественное образование. Естественно, более значимыми в этот период становятся требования к уровню образования в области декоративно-прикладного искусства.

Именно этот период характеризуется стремлением обосновать общую педагогику художественного образования и разработать методические указания применительно к различным областям прикладного искусства.

В начале XX века во многих странах мира наблюдаются родственные тенденции развития художественного образования в области декоративно-прикладного искусства, создаются новые программы по изобразительному искусству, которые противопоставляют методам «книжной учебы», репродуктивным формам преподавания творческие и естественные технологии обучения в ходе непосредственного контакта с действительностью, природой и ручным трудом. В педагогике провозглашается основополагающий принцип обучения: содержание художественного образования должно исходить из «внутреннего мира человека», его потребностей и интересов.

Анализ существующих подходов при обучении художников декоративно-прикладного искусства в мировой практике позволяет выделить как наиболее революционный подход в подготовке художников декоративно-прикладного искусства швейцарского художника Иоханнеса Иттена (1888 – 1967), теоретика искусства и педагога. Он получил всемирную известность как создатель первого учебного курса

Баухауза, так называемого форкурса, который лёг в основу преподавания многих современных художественных школ. Баухауз был создан в 1906 году. Обучение всех студентов в Баухаузе было нетрадиционным. За годы своего существования это учебное заведение превратилось в методический центр дизайна. Курс обучения впервые объединил художественную и техническую подготовку, теоретические занятия в классах дополнялись работой с материалом в мастерских. При этом студент ориентировался на создание не единичного кустарного изделия, а образца для массового производства.

Работа с материалом помогла студентам выявлять структурность изделия, находить новые конструктивные решения. В своём форкурсе Иттен ставил целью сделать так, чтобы личные переживания и особенности восприятия каждого определяли своеобразие их работ. Каждый из студентов должен был определить, какой из материалов больше ему по душе, что именно соответствует его творческому «я»: дерево, металл, стекло, камень, глина или ткань, что позволяло облегчить студентам выбор их будущей профессии. Иттен считал главной задачей необходимость развить в будущих дизайнерах обострённое чувство формы и материала, научить творчески мыслить в любой ситуации. Поэтому на его занятиях много внимания уделялось образному восприятию формы. Система специальных упражнений для начинающих художников включала даже музыку и ритмические движения, чтобы научить «входить в образ» формы.

В процессе обучения Иттен считал важным использовать такие средства достижения художественной выразительности, которые давали бы студентам возможность выявить их индивидуальность и темперамент. Только так можно создать творческую атмосферу, которая способствовала бы появлению самостоятельности в работе. Прежде всего нужно освободить и усилить воображение и творческие способности студентов. Когда это достигнуто, можно заняться техническими и практическими вопросами и переходить к научно обоснованным рассуждениям о спросе и предложениях на разработанные проекты. Молодые люди, начинающие с изучения рынка искусства, его практических и технических вопросов, очень редко испытывают тягу к настоящей новизне.

При проработке какого-либо предмета Иттен всегда придерживался принципа последовательности: почувствовать – понять – сделать. Занятия по созданию образа базировались на изучении науки о контрастах. Контрастные сопоставления соотносились как светлое и тёмное, материал и текстура, форма и цвет, ритм и нюанс. Проблемы пропорционирования объяснялись на примере работы с линиями, плоскостями и объёмами. Студенты начинали понимать, что благодаря контрастам пропорций можно добиться впечатления, сильно меняющего представление о реальных размерах.

Преподаватели не должны были навязывать ученикам собственные предпочтения в отношении к формам или колориту. Им следовало признавать, защищать и поощрять субъективную выраженность ученика. Изучение объективных законов формы и цвета развивало веру в собственные силы и творческое дарование студентов, заложенное природой. Студенту внушалось, что любое субъективное формоизъявление предмета истинно, если оно соответствует человеческой конструкции и темпераменту.

Идеи и методики Иттена сегодня широко используются при преподавании прикладных дисциплин в современных зарубежных учебных заведениях при подготовке ювелиров.

Кроме классических подходов по преподаванию композиции и мастерства, каждая национальная ювелирная школа имела в изучаемый период свои особенности.

Франция конца XIX – первой трети XX века является центром художественной жизни Европы. В Париже в 1900 году проходит первый международный конгресс преподавателей художественных дисциплин, который повлиял на начало реформирования французской школы декоративно-прикладного искусства в начале XX века в связи с нарастанием кризисных процессов в системе художественного образования. Этот кризис

был обусловлен быстрым ростом промышленности, интенсивным развитием ювелирной отрасли. Существующая во Франции система образования на протяжении многих десятков лет была пропитана духом традиционализма и являлась одним из самых консервативных институтов страны. Преподавание изобразительного искусства и композиции в ремесленных ювелирных школах заключалось в копировании какого-либо предмета или орнамента, что не развивало наблюдательность, вкус и творческое мышление будущего мастера.

Эстетические идеи Англии конца XIX века были фундаментом практики художественного образования в области декоративно-прикладного искусства. Идеи о возрождении и сохранении памятников национальной культуры, традиций ювелирного ремесла, изучении истории народного искусства имели существенное значение для подготовки высококвалифицированных мастеров. Поэтому образование в ремесленных ювелирных школах стало в то время одним из приоритетных и престижных. На занятиях по композиции у студентов развивали воображение, эстетическое чувство и творческий подход к проектированию. Становление художественного образования в 1920-1930 годы проходило на фоне исторических перемен в английском искусстве. После первой мировой войны в Англии широко распространились все европейские направления искусства: экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм. Художественные направления являлись идейными основами для возникновения объединений художников, организации художественных и ремесленных мастерских. Новейшие течения и промышленное искусство послужили почвой для распространения новых декоративных форм и продукции массового производства и внедрения в программы художественных школ специальных декоративно-прикладных заданий. Художественные учебные заведения включаются в процесс подготовки дизайнеров. Искусство в английской ювелирной школе должно было выполнять несколько целей: развитие творческих способностей, воображения, эстетического восприятия, умения оценивать произведения искусства, а также способствовать овладению навыками декоративной деятельности в соответствии с принятыми художественными стандартами современного промышленного искусства.

В Голландии в 1930-е годы существовали различные направления в системе общего художественного образования. Широкое распространение получили идеи итальянского педагога и врача Марии Монтессори. Ее система основывалась на идеях свободного воспитания. Главным в ее занятиях было «упражнение детской активности», выработка навыков самостоятельного решения проблемной ситуации. Дети свободно выбирают задание, но выполняют его так, как задумал педагог. Монтессори особое значение придавала развитию ловкости руки, навыков композиционного мышления. Эти же методики применялись при обучении художников декоративно-прикладного искусства в ремесленных школах.

Проблемам национального искусства и традиции отводилось специальное место в системе испанского образования 30-х годов. Народная культура была неизменным составляющим программ преподавания во многих испанских художественных и ремесленных школах.

Высокий уровень развития промышленности, экономический кризис, а затем разорительная война явились причиной фактического уничтожения традиционного декоративно-прикладного искусства в европейских странах. Но уже тогда были заложены основные принципы творческого подхода в области декоративно-прикладного искусства и избавление от пустого, поверхностного подражания и копирования.

Среднее американское художественное училище в те годы во многом уступало европейским художественным заведениям, особенно в системе профессионального образования художников по металлу. Школьный учебный был год укорочен, процент пропусков занятий высок, время, затрачиваемое на изготовление творческих проектов, невелико, а дух соревнования между учениками почти исчез. Карьера преподавателя в художественной отрасли перестала быть престижной, а зарплата его была намного ниже,

чем у представителей других профессий. Средняя квалификация преподавателей художественных учебных заведений в области прикладного искусства понизилась. Изменения в художественном образовании в США произошли в период Великой Депрессии. Акцент в общей художественной подготовке сместился с изучения шедевров искусства на то, что сейчас называется эстетической организацией окружающей среды. Обращалось внимание на современную архитектуру, дизайнерские проблемы оформления интерьеров, проектирование костюмов и ювелирных изделий. Во время экономического кризиса начала 30-х годов в условиях безработицы в Америке получил распространение «экспериментальный метод» разработанный Д.Дьюи и основанный на воспитании у художников декоративно-прикладного направления инициативы и предприимчивости.

Какие бы особенности ни имела та или другая система образования в разных странах в предвоенный период, но уже тогда можно было сделать вывод, что на первое место в художественном образовании в области ювелирного искусства выходит проблема развития у студентов способности к творческому самовыражению и развитию мастерства.

Литература

1. Голобоков Ю.В. Историко-педагогический анализ коллекции детского рисунка из Великобритании. В книге «История художественного образования в России», М.: РАО, 2003.
2. Иттен И. Искусство формы. М.: Д.Аронов, 2001.
3. Иттен И. Искусство цвета. М.: Д.Аронов, 2001.
4. Копцева Т.А. Международная выставка детского рисунка в Москве 1934 года. Общий обзор. В книге «История художественного образования в России», М.: РАО, 2003.
5. Дмитриева А.А. Сравнительный анализ коллекций детского рисунка из Польши и Чехословакии. В книге «История художественного образования в России», М.: РАО, 2003.
6. Протопопов Ю.Н. Особенности национальной культуры в детских рисунках из США и Японии. В книге «История художественного образования в России», М.: РАО, 2003.
7. Декоративно-прикладное искусство США сегодня. М.: Каталог выставки «Декоративно-прикладное искусство США», 1980.
8. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Миневрин Г.В., Шимко В.Т. М.: Архитектура, 2004.