

теория и методика профессионального образования

Камнева Светлана Юрьевна,

аспирант Высшей школы народных искусств (института),

заведующая кафедрой художественной вышивки

Института традиционного прикладного искусства

makarova050672@yandex.ru

Формирование проектной культуры студентов в процессе создания композиций по художественной вышивке

Изучение народного искусства приобретает большую актуальность в настоящее время, так как в современном обществе ощущается интерес к духовным ценностям, созданным нашим народом, к народному искусству, в том числе и к русской традиционной вышивке. Искусство вышивки как часть народного творчества является синтезом материальной и духовной культуры народа. Русская народная вышивка – один из самых трудоемких и самобытных видов народного искусства России. Вышивка каждой из областей имеет свои характерные черты, опирающиеся на древние местные художественные традиции. В каждой области существует свой определенный вид вышивки с характерными особенностями и колоритом. Широко известные промыслы находятся в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Владимирской, Калужской, Орловской, Ивановской областях.

Сохранение и развитие традиционного прикладного искусства невозможно отделить от истории образования в этой области. Анализ архивных документов показал, что в дореволюционное время начали складываться тенденции к зарождению специальных учебных заведений, обучающих отдельным видам народных художественных промыслов. Среди этих школ представляет интерес «Школа народного искусства», основанная императрицей Александрой Фёдоровной в начале двадцатого века. Обучение в школе проходило в течение трёх лет на основе учебных планов и программ по специальностям «художественная вышивка», «художественное ткачество» и «иконопись».

Учебный процесс в «Школе народного искусства» был нацелен на развитие мастерства, чему способствовали общехудожественные дисциплины (составление

рисунков, техническое рисование, акварель, композиция), наиболее приближенные по содержанию к будущей профессии.

Выбор учебных дисциплин был важен, так как ученицы имели различную подготовку (от домашнего образования до церковно-приходских школ) и представляли различные слои населения: крестьянки из различных губерний России, послушницы из различных монастырей, монахини, дворянки.

Школа Народного искусства, находясь под покровительством императрицы Александры Федоровны, по уровню подготовки была намного выше других школ и учебных мастерских, являлась ведущим образовательным заведением в области подготовки кадров для провинциальных школ и других учебных заведений.

В архивных документах – отчетах Школы народных искусств ее величества государыни императрицы Александры Федоровны за 1913–1914гг. говорится, что к подготовке, приготовлению композиции возможно было приступить не ранее, чем на последнем курсе, что развитию художественного опыта и вкуса учениц при передаче орнамента с натуры служит общерисовальный класс. «Главное внимание здесь было обращено на пропорции, верное соотношение силуэтов, построение и движение орнамента, причем было приложено старание к разъяснению учениц характера, красот каждого орнамента и его типичных особенностей. Орнаменты рисовались обыкновенно карандашом с точным соблюдением отношений силы тонов, полутонов и пр., для передачи чисто художественным путем материала, в котором сработан тот или иной узор» [1. с.30]. В классах технического рисования ученицы зарисовывали орнаменты с обозначением швов и передачей техники, в которой выполнен данный орнамент, с такой точностью, чтобы можно было технически восстановить узор вышивки, не имея перед собой оригинала. Целью этого класса было достижение полного факсимиле данного узора. Каждая из учениц выбирала себе для исполнения имеющиеся в школьном музее швы и готовила альбом образцов, который в дальнейшем помогал ей в экзаменационной работе. Ученицы должны были уметь применять швы к той задаче-программе, которая им задавалась, и могли проявить «... свой личный вкус и дать волю своей фантазии и творчеству». Ученицы школы отправлялись на практики «для налаживания работ по вышиванию» [1, с. 35]. В настоящее время студенты Института традиционного прикладного искусства также направляются на научно-исследовательские, технологические практики и творческие экспедиции.

«Вышивальный промысел можно считать отголоскомъ одного изъ самыхъ старинныхъ видовъ народнаго творчества техъ временъ, когда слагался народный русскій

орнаментъ, когда вышивка являлась естественнымъ выраженіемъ религіозно-художественной потребности народа» [1].

Проектная культура – это культурная сфера, которая включает в себя знания, опыт и определенные навыки изобретательской и исполнительской деятельности. Актуальность развития художественной вышивки в том, что она неразрывно связана с модой. Вышивка придает индивидуальность одежде, украшает ее и является предметом роскоши.

Практика профессиональной подготовки учащихся по художественной вышивке сведена к обучению только в средних профессиональных учебных заведениях. Поэтому особенно актуально в настоящее время внесение в профессиональное образование нового содержания, т. к. необходимо готовить специалистов, обладающих широким кругозором, глубокими знаниями в области истории искусств, разбирающихся в семантике, владеющих технологической культурой, способных к созданию высокохудожественных произведений. Это требует совершенствования системы обучения, создания новых учебных программ. Особое внимание нужно уделять взаимосвязи материаловедения, технологии, производственного обучения и проектирования как основы обучения. Совокупность семантических и смысловых значений декора в художественной вышивке оказывают непосредственное влияние на возникновение и развитие композиционных закономерностей.

Освоение композиции не сводится к освоению законов, правил и приемов, она рассматривается как основа для реализации конечного результата. Это особенно важно для художественной вышивки, где отсутствие в процессе обучения прямой зависимости композиции от технологии и от производственного обучения отдаляет обучение от цели. Невозможно разрабатывать композицию, не зная технологии художественной вышивки. Весь учебный процесс построен на сохранении, возрождении и развитии традиций народного декоративно-прикладного искусства.

Проблема сохранения и передачи мастерства, развития проектной культуры сегодня приобретает особое значение в связи с изменением социально-экономических условий. В своей статье, посвященной традиционному прикладному искусству, ректор Высшей школы народных искусств В. Ф. Максимович пишет, что особое внимание уделяется разработке концепции развития профессионального образования в традиционном-прикладном искусстве, однако невозможно создать единую концепцию в области национального художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, художественной вышивки. «Современное общество не осознает этих различий и по-прежнему все называет народными промыслами. Однако лаковая миниатюрная

живопись, художественное кружевоплетение – это не промыслы, а высокое искусство» [4].

Практические занятия по технологии, производственному обучению и проектированию – один из путей приобщения студентов к самостоятельной профессиональной деятельности и творческому поиску. Метод поэтапного формирования проектной культуры предполагает последовательное развитие воображения и творческой активности учащихся.

Курс проектирования по художественной вышивке призван последовательно прививать учащимся навыки и умения по изучению наследия прошлого, формировать художественный вкус, высокое профессиональное мастерство, умение выразить свои творческие замыслы на проекте и в материале, умение решать технологические, экономические, функциональные, социальные и эстетические задачи, повысить уровень профессиональной подготовки. Это дает возможность полностью реализовать принципы сочетания традиционных и современных технологий, гармонизации современной моды и прикладного искусства.

Проектирование как учебный предмет усваивается в непрерывном образовательном процессе, основанном на новой педагогической технологии, сочетающей занятия по мастерству с уроками по техническому рисунку, специальной технологии и материаловедению, предусматривающей использование различных форм проявления художественной и творческой самостоятельности учащихся, в результате чего дипломные работы выпускников становятся подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства. Проектирование представляет собой комплексный учебный предмет, занимающий важное место в системе формирования современного, творчески мыслящего художника по вышивке.

О. А. Ческидова в своих исследованиях трактует проектную культуру как способ творческой самореализации человека, в процессе которой создается предметный мир, являющийся носителем идеалов и ценностей мира духовного. Проектная культура определена как пространство для творчества, формирующееся в процессе изобретательской и исполнительской деятельности учащегося, направленной на преобразование среды в соответствии с его эстетическими представлениями и жизненными потребностями. Проектирование понимается как социокультурный механизм, превращающий любую культурно значимую деятельность в реальные технологические процессы [5].

Организация учебного процесса была направлена нами на развитие компонентов проектной культуры. Органическое соединение ретроспективных методов и

инновационных технологий способствуют формированию проектной культуры учащихся, что выразилось в поступательном развитии когнитивных, эмоционально-ценностных и творческих ее компонентов.

Развитие когнитивной составляющей проявлялось в понимании и освоении учащимися основных видов и техник художественной вышивки, эмоционально-ценностного компонента – в праве выбора учащимся объектов проектирования, композиционного, колористического решения, творческий – в индивидуальном способе воплощения. Акцент ставится на формировании творческого компонента проектной культуры в процессе реализации проектов.

Основным этапом профессионального обучения студентов основам композиции и проектированию является графическое воплощение замысла.

Подготовка студентов в традиционно-прикладном искусстве на кафедре художественной вышивки, которая нацелена на развитие умений, знаний, навыков, обеспечивает достижение поставленных задач.

В заключение отметим, что современному обществу требуются творчески активные, инициативные, образованные люди, которые способны создавать и воспринимать художественные ценности. Академик С. Я. Батышев полагал, что «...образованность сегодня – это способность общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить» [5, с. 455]. Традиционный подход к преподаванию проектирования художественной вышивки не способствует формированию проектной культуры и целостных представлений студентов о ней как о средстве художественной выразительности. Остается нераскрытой проблема формирования проектной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в области художественной вышивки. Таким образом, возникает необходимость разработки принципов и педагогических условий формирования проектной культуры студентов в области художественной вышивки.

Литература

1. Архивные документы: отчет Школы народных искусств ее величества государыни императрицы Александры Федоровны за 1914г. Петроград, 1915. 34 с.
2. Максимович В. Ф. Традиционное прикладное искусство / Высшая школа, альманах XXI века. Юнивестмедиа № 14/2010. 44 с.
3. Профессиональная педагогика: Учебник./ Под ред. Батышева С.Я., Новикова А.М. 3-е изд., перераб. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2010. 456 с.
4. Ческидова О. А. Формирование проектной культуры учащихся общеобразовательных школ на занятиях изобразительным искусством: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук М., 2008. 22 с.