

Крючков Евгений Михайлович

Evgeny Kryuchkov

доцент кафедры рисунка, кандидат педагогических наук

Московский Государственный областной университет

docent, Candidate of Pedagogical Sciences

Moscow State Regional University

e-mail: kruchkovem@mail.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО ФАРФОРУ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

**The efficient realization of the scientific studies in the process
of teaching porcelain arts based
on modern requirements related to education process**

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, роспись по фарфору, фарфор, деколь, надглазурная роспись, художественные мастерские, художественные дисциплины, современные технологии в художественном образовании, проектная деятельность.

Keywords: decorative and applied arts, arts and crafts, porcelain painting, porcelain arts, decal, overglaze painting, art workshops, art disciplines, modern technologies in art education, project activity.

Аннотация. В данном исследовании определяются особенности формирования компетенций специалистов в сфере народных художественных промыслов, с учетом современных условий и тенденций рынка декоративно-прикладных изделий. Выявляются задачи, стоящие перед преподавателями художественных дисциплин по декоративно-прикладным искусствам, в частности по специализации художественная роспись по фарфору. Проведен анализ рынка фарфоровых изделий Москвы и Московской области, выявлены стилевые тенденции в этой сфере. Затрагиваются вопросы обустройства художественно-творческой среды мастерской и инновационные подходы к наглядному материалу, использование современных компьютерных технологий при преподавании художественных дисциплин.

Abstract. This research determines the features of the formation of specialists' competencies in the field of folk art crafts, considering the current conditions and trends of the decorative and applied arts market. During the research, the certain tasks were revealed. They are related to the methods of teaching of the professors of art disciplines in arts and crafts, including the porcelain arts discipline. The analysis of the porcelain arts market in Moscow and Moscow region has showed the most common trends in this field. The issues of arranging the artistic and creative environment, making innovative approaches to visual material and using modern computer technology while teaching the art disciplines were discussed.

Одной из особенностей современного информационного общества является повышенный спрос на декоративный дизайн искусственной среды, в которой появляются новые возможности для применения предметов декоративно-прикладного искусства: в дизайне интерьеров, в дизайне городского пространства, в ландшафтном дизайне. Эта особенность общества своеобразно влияет на

декоративно-прикладное искусство, изменяя и преобразая его. Восприятие народных промыслов, как некоего архаичного, не востребовавшего искусства уходит в прошлое. Появляются новые подходы к художественной росписи, современному ткачеству, художественной эмали и лакам, художественной резьбе, к вышивке и кружевоплетению. Происходят серьёзные изменения в керамике и росписи по фарфору. Открываются фарфоровые специализированные магазины (бутики), проводятся ярмарки и фестивали, содержащие специализированные павильоны и пространства, посвящённые декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам. У общества возрастает интерес к декоративным изделиям, и они снова приобретают художественную значимость.

Потребителя снова интересуют произведения искусства, интерьерный декор и сувениры. Изменение потребительского спроса на предметы декоративно-прикладного искусства и новое конъюмеристское поведение населения в условиях современного динамичного развития мира и резкого изменения социокультурной и экономической ситуации в обществе, порождает спрос и на новых специалистов, обладающих новыми компетенциями. Следовательно, у каждого педагога-специалиста в сфере народных промыслов возникает необходимость разработки новых целей предметного образования.

На данном этапе переосмысления традиционных художественных промыслов перед педагогами декоративно-прикладного искусства возникает необходимость обновления методик преподавания, требуется поставить новые цели для предметного образования.

Целью преподавания художественной росписи по фарфору, как и преподавания других декоративно-прикладных дисциплин, является подготовка высококвалифицированных мастеров художественного промысла, ориентированных на создание уникальных художественных бытовых изделий и произведений искусства. Практическими задачами же на пути к достижению этой цели будет освоение навыков создания различных художественных методик – роспись, ткачество, кружевоплетение, резьба и т.д. Выпускники декоративно-прикладных направлений должны быть не только мастерами в области традиционных промыслов, но и становиться востребованными специалистами на рынке труда, ориентированном на современного потребителя. Этот фактор и становится обоснованием для подготовки ремесленников по декоративным направлениям и, в том числе, художников в сфере росписи по фарфору. Сегодняшний рынок декоративно-прикладных изделий создает спрос на индивидуальный, уникальный дизайн, создаваемый в короткие сроки. Следовательно, высшие учебные заведения, реализующие образовательные программы по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», должны выпускать конкурентоспособных мастеров-профессионалов в этой сфере.

Тенденции рынка труда, естественно, зависят от запросов потребителей, поэтому для подготовки конкурентоспособных специалистов задачей педагога становится аналитика и прогноз в сфере рынка декоративно-прикладного искусства.

Педагог должен точно чувствовать тенденции и направления этого рынка, чётко представлять, что влияет на него, для того, чтобы передать эти знания ученикам.

Анализируя современный рынок фарфоровых изделий, стоит выделить три основных базы для распространения изделий и задающих тренды в глазах потребителей: фарфоровые бутики, антикварные бутики, музейные и частные коллекции (как в экспозиции, так и в запасниках), выставки современного искусства и ярмарки.

Фарфоровые бутики, как известно, распространяют товар как массового производства, так и индивидуальные изделия. Антикварные бутики выставляют на продажу то же, что и частные коллекции – коллекционный фарфор прошлых столетий.

Отметим, что с точки зрения технологии создания предметов и изделий тенденции этого рынка сейчас таковы:

- На рынке фарфора представлены три технологии декорирования изделий: деколь, деколь с прорисовкой и надглазурная ручная роспись.
- На рынке фарфора доминирует копирование. Наибольшей популярностью пользуются копии классических моделей фарфора XVIII - XIX веков, советского агитационного фарфора, фарфора пятидесятых-шестидесятых годов XX века.

Исходя из этих тенденций, можно сделать вывод, что мы вынуждены готовить копиистов. Естественно, если использовать только этот подход, это приведет к застою профессии. Чтобы избежать этого исхода мы должны и спрогнозировать то, каким будет рынок фарфора и опередить его тенденции или самим формировать моду на этом рынке. Сама по себе технология копирования остается обязательной к изучению, особенно для освоения технологических особенностей производства изделий и нанесения материалов.

Исходя из этих размышлений, мы формулируем новые задачи для развития деятельности в этой сфере. Главное - закладывать в студентах знание основ маркетинговых подходов, умение анализировать тенденции на рынке фарфора, как составляющей части рынка антиквариата и рынка музейных артефактов.

Следующая задача, которую предстоит решить в условиях, характерных для Московской области, одного из туристических центров России – это создание технологии брендинга собственной продукции. Туристические центры Московской области готовы предоставлять площадки для торговли индивидуальным ремесленникам во время ярмарок и фестивалей, а фарфоровые бутики могут круглогодично реализовывать этот товар. За счет популярности такого вида подарочной продукции, как русский фарфор, есть основания для формирования своего собственного бренда или стиля, который будет характерен и для туристического маршрута по Золотому кольцу России, и по мемориальным центрам Подмосковья.

Соответственно, внутри направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» стоит делать акцент на подготовке специалистов, ориентированных на современный рынок изделий декоративно-прикладного

творчества - деколь, деколь с прорисовкой и надглазурная ручная роспись. Эти специалисты должны быть готовы создавать копии уже популярной продукции, новые изделия, новые бренды.

Для эффективного обучения студентов декоративно-прикладным искусствам, в частности художественной росписи по фарфору, важно найти инновационный, современный подход к образовательному процессу. Такой подход должен сочетать методику традиционного обучения художественной росписи по фарфору при которой обучающиеся становятся носителями традиционных методов создания художественных изделий, проходят путь становления ремесленника, и новаторскую методику при которой перед студентами должны быть поставлены современные, переосмысленные задачи, решение которых будет продолжать развитие декоративно-прикладного искусства и рынка декоративных изделий ручной работы.

ФГОС ВО от 2016 года своевременно задал вектор для разработки рабочих программ бакалавриата, указывая на то, что высшее учебное заведение должно сформировать у выпускников профессиональные компетенции, а реализация подходов к формированию рабочих программ должна быть сформулирована исходя из потребностей рынка труда. В соответствии со стандартом, преподаватели художественных дисциплин реализовывают образовательный процесс через проектную деятельность и, таким образом, проектная деятельность становится одним из ведущих видов деятельности в процессе обучения студентов художественных направлений.

Если обратить внимание на конкретные требования к современному образовательному процессу, то первое на что стоит обратить внимание это профессиональные компетенции, которые формируются в процессе освоения художественной росписи (в соответствии с ФГОС ВО): ПК-2 – способность создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале; ПК-4 – способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений.

В понятие проектная деятельность заложены множественные подходы к преподаванию художественных дисциплин. Так для каждой отдельной дисциплины проектом считается любой продукт напрямую от начала и до конца созданный художником. Проектом может быть, как серия картин, объединённая сюжетом, так и планировка ландшафтного парка. В случае с созданием фарфоровых изделий *проектной деятельностью* называют процесс создания продукта от сбора материала по заданной теме и поиска художественного образа до обжига и представления перед комиссией непосредственно самого изделия. Главной проектной задачей, определяющей успех всего проекта по созданию расписных изделий из фарфора, является разработка эскизов росписи с учетом формы выбранного изделия (тарелки, блюда, чайника и т.д.) с раскрытием художественного образа. Сложность этого

этапа заключается в том, что определенные формы и конфигурации изделия требуют от художественного образа точного композиционного планирования.

В Московском государственном областном университете на факультете изобразительных искусств и народных ремесел выделили ряд обязательных требований для эффективной реализации проектной деятельности в области художественной росписи по фарфору.

Проектная деятельность начинается с базового технического оснащения – у студента должна мастерская быть в постоянном доступе. Условия для формирования образовательной среды художественной мастерской рассмотрел в своих работах П.Д. Чистов [5]. В своих трудах он описывает мастерские как «опорную образовательную среду», рассматривает влияние правильно организованных мастерских на развитие творческих способностей и формирование компетенций у студентов [5, с. 182].

Конкретизируя многолетний опыт мастерской художественной росписи по фарфору, были выявлены закономерности, характерные только для этого конкретного направления. Помещения мастерских должны быть эргономично оборудованы, соответствовать не только минимальным требованиям безопасности, но и отвечать эстетическо-творческим, целесообразным запросам студентов. В мастерской важно предусмотреть зонирование – зона для работы с красителями, места для хранения красящих смесей, кистей и растворителей должны находиться как можно дальше от рабочей зоны, где производится термическая обработка изделий. Это необходимо предусмотреть не только для соблюдения норм пожарной безопасности, но и для эмоционального комфорта обучающихся – часто студенты конфликтуют с преподавателями и между собой из-за соображений о сохранности своих изделий. Рабочая зона с печью является динамичной, подвижной – студенты и преподаватель передвигаются вокруг печи активно, транспортируя изделия, наблюдая за реакцией красок во время термической обработки. Учебная же часть мастерской, где студент проводит больше времени за росписью изделия, статична и требует комплексного эргономичного решения для удовлетворения индивидуальных учебных потребностей студента. В этой зоне важно не только удобство и расположение стульев и столов, но и доступность мест для хранения материала и промежуточных этапов изделий.

Следующее требование, повышающее эффективность проектной деятельности – оснащение мастерской цифровым оборудованием. Необходимо подчеркнуть, что специфика преподавания изящных искусств в высшей школе обязует преподавателя пользоваться детально подобранным наглядным материалом, а некоторые дисциплины состоят целиком из изучения визуального контента. Следовательно, в процессе подготовки студентов по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» подбор визуального материала становится важной частью образовательного процесса и от качества выбранного материала зависит успешность усвоения знаний учащимися. Под цифровым оборудованием понимаются не только компьютеры и проекторы. С учетом технологического прогресса вскоре при изучении художественных

дисциплин будет возможность интеграции VR-технологий в образовательный процесс. Эти технологии выведут на новый уровень наглядный материал. Ознакомление с музейными экспонатами будет возможным непосредственно во время занятий.

Необходимыми к использованию технологиями в области преподавания изобразительных искусств становятся не только открытые ресурсы с визуальным контентом, но и цифровые выставки и виртуальные музейные фонды. Современное цифровое пространство предоставляет преподавателям обширные возможности реализации образовательных программ, связанных с изучением истории искусств, истории дизайна, науки и техники с помощью дистанционного ознакомления с образцами музейных экспонатов самых крупных музеев мира. Онлайн просмотр 3D моделей и высококачественных фотографий изделий декоративно-прикладного искусства и интерьерных композиций, онлайн прогулки по постоянным экспозициям дают возможность сопровождать лекции и практические занятия качественным наглядным материалом. Для этого нужен только компьютер, проектор и высокоскоростной интернет. Таким образом у преподавателя во время проведения лекций и практических занятий появится доступ к множеству исключительных образцов изобразительного и декоративно-прикладного искусства из разных уголков мира, что позволит ему проводить со студентами подробный сравнительный анализ изделий из России и других стран. С учетом современных тенденций к реализации некоторых дисциплин дистанционно, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями, формат онлайн «прогулок» по музеям поможет частично реализовать учебную музейную практику [4, с. 75].

На сегодняшний день базы с 3D фотографиями и онлайн «прогулками» имеют только самые крупные музеи мира и некоторые частные коллекционеры, но со временем эти технологии станут доступнее.

Результатом данного исследования стало определение особенностей формирования компетенций специалистов в сфере народных художественных промыслов в новых условиях и тенденциях рынка декоративно-прикладных изделий. В ходе исследования были выявлены задачи, стоящие перед преподавателями художественных дисциплин по декоративно-прикладным искусствам, в частности по специализации художественная роспись по фарфору. Благодаря обустроенной художественно-творческой среде и инновационному подходу к наглядному материалу студенты факультета изобразительных искусств и народных ремесел Московского государственного областного университета получают не только навык репродукции изделий из фарфора, но и приобретут навык создания новых уникальных произведений искусства в различных техниках, что сделает их более востребованными на рынке труда в сфере народных промыслов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильева Е.И., Уколова Ю.И. Влияние правил организации учебного процесса и применения интегративного подхода в преподавании художественных дисциплин на эффективность обучения в системе высшего образования [Текст] / Е.И. Васильева, Ю.И. Уколова // Мир науки, культуры, образования. –№ 1 (74), Горно-Алтайск, 2019. С. 285-287.

2. Корешков В.В. Формирование эстетической культуры личности в процессе практической деятельности [Текст] / В.В. Корешков // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: МПГУ, 2017. - С. 124 – 130.

3. Крючков Е.М., Бикушева Е.А. Формирование профессиональных компетенций у студентов ХГФ на примере изучения технологических особенностей росписи фарфора : учебное издание [Текст] / Е.М. Крючков, Е.А. Бикушева – М.: Эдитус, 2020. С. 50.

4. Левчик Л.Д., Мирончук Е.В. Услышать цвет, или перспективы кинестетико-дизайна [Текст] / Л.Д. Левчик, Е.В. Мирончук // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Сборник научно-методических статей факультета ИЗО и НР МГОУ. - № 2. – М.: МГОУ, 2016. С. 75 – 76.

5. Чистов П.Д. Условия формирования образовательной среды художественной мастерской [Текст] / П.Д. Чистов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: педагогика. - № 2. – М.: МГОУ, 2016. С. 179 – 189.