

Себрякова Надежда Владимировна
Nadejda Sevryukova

Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»,
член Творческого союза художников России
Ph.D., (the pedagogical science): the senior researcher at
the Federal State Budget Scientific Institution “Institute of Art Education and Cultural Studies of the
Russian Academy of Education”,
Member of the Artists’ Union of Russia
e-mail: nadsevr@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

**Artistic perception as part of the decorative and applied arts’ specialist’s
professional competences**

Ключевые слова: художественное восприятие, декоративно-прикладное искусство, художественное образование; произведение, профессиональные компетенции

Key words: artistic perception, decorative and applied arts, art education; work, professional competence.

Аннотация. В статье рассматривается специфика художественного восприятия специалистов, профессиональная деятельность которых связана с декоративно-прикладным искусством. Автор предлагает систематизацию профессий специалистов декоративно-прикладного искусства. Прослеживается ведущая роль художественного восприятия при обучении студентов проектированию изделий декоративно-прикладного искусства. Выявляются особенности художественного восприятия непосредственных создателей изделий декоративно-прикладного искусства художников, студентов, а также специалистов, работающих в области художественного образования, науки, производства, торговли, экономики.

Abstract. The article deals with the artistic perception of professionals whose professional activity is related to the applied arts. The author offers systematization of works on the basis of the artistic perception and professional competence. It is traced the leading role of artistic perception in the design of arts and crafts’ product teaching. Peculiarities of artistic perception decorative and applied art’s artists, students and professionals in the field of art education, science, production, trade, economy are considered.

Успешность деятельности профессионалов, специалистов декоративно-прикладного искусства во многом, а иногда и в решающей степени, зависит от уровня их художественного восприятия. При этом художественное восприятие

является неотъемлемой частью их профессиональной компетенции. Можно выделить целую группу представителей различных специальностей, связанных с декоративно-прикладным искусством:

- 1) творческая – создатели изделий декоративно-прикладного искусства (художники, проектировщики, мастера);
- 2) учебная – связанная с образованием в области декоративно-прикладного искусства (преподаватели, студенты);
- 3) научная – изучение развития традиций и новаций в декоративно-прикладном искусстве (ученые, искусствоведы, музейные работники);
- 4) группа, связанная с пропагандой, рекламой произведений декоративно-прикладного искусства (журналисты, писатели, кинодокументалисты, работники телевидения, работники художественных галерей и др.);
- 5) административная – связанная с экономикой, производством и продвижением изделий декоративно-прикладного искусства на рынок (директора производств, предприятий различных форм собственности, экономисты); сюда же можно отнести и группу работников, связанных с оценкой и реализацией продукции (маркетологи, продавцы).

Художественное восприятие в зависимости от профессиональной практической деятельности специалистов в области декоративно-прикладного искусства имеет свои характерные особенности для каждой группы.

С точки зрения философии, восприятие - это «целостный образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы чувств предметы, их свойства и отношения. Восприятие человека включает в себя осознание, осмысливание предметов, их свойств и отношений, основанное на вовлечении каждый раз вновь получаемого впечатления в систему уже имеющихся знаний» [5, с.432]. То есть восприятие начинает работать только в том случае, когда у человека есть уже базовые знания и понятия; новые впечатления дополняют и обогащают эти базовые понятия. С.Л. Рубинштейн отмечал, что «восприятие как процесс, включается в практическую деятельность и выполняет в ней жизненно важную роль» [3, с. 95]. Из этого положения следует, что восприятие окружающего мира человеком является частью его практической деятельности.

Художественное восприятие мы понимаем следующее: «протекающее во времени специфическое отражение человеком и общественным коллективом произведений искусства (художественное восприятие) а также объектов природы, социальной жизни, культуры, имеющих эстетическую ценность. Характер эстетического восприятия определяется предметом отражения, совокупностью его свойств. Но процесс отражения не мертвый, не зеркальный акт пассивного воспроизведения объекта, а результат активной духовной деятельности субъекта [8].

Для художника декоративно-прикладного искусства важно уметь соединять художественное восприятие и практическую творческую деятельность. Это умение является частью его профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность – это «...обладание совокупностью профессиональных знаний и опыта (компетенций), а также положительного отношения к работе, требуемые для эффективного выполнения рабочих обязанностей в определенной области

деятельности [9].

Художественное восприятие художника будет направлено на:

- 1) выбор из всего многообразия мира особенного, единственного мотива, который наилучшим образом выразит художественный замысел;
- 2) процесс проектирования, который включает декоративную переработку мотива, стилизацию, исходя из технологических возможностей материала (дерева, камня, глина, кость и др.)
- 3) авторское воплощение проекта в материале (не просто строгое следование проекту, а через художественное восприятие (осмысливания, додумывания) своего же проекта выполнение изделия).

Таким образом, в результате творческих поисков, которые объединяют идеи, мысли, чувства художника и его деятельность, появляются реальные материальные формы: расписные и вышитые костюмы, керамическая посуда, миниатюры на папье-маше, ажурные украшения из кости и металла, изделия из камня.

«Проявление художественного восприятия художника декоративно-прикладного искусства состоит и в его избирательной деятельности: умение отсечь лишнюю информацию, выбрать самое важное для передачи идеи, придать ей художественную форму, создать художественный образ» [6, с.399]. Ведь произведения декоративно-прикладного искусства – это чаще всего изделия небольшие, камерные, поэтому в композицию включают минимальное количество составляющих элементов. Умение анализировать и выделять главное, отказаться от лишнего – один из важных принципов работы над композицией произведения.

Особо стоит подчеркнуть, что изделия декоративно-прикладного искусства – это изделия утилитарные, используемые в быту: мебель, ткани и одежда, украшения и посуда, игрушки и осветительные приборы и т.д. Изделия выполняют из различных материалов, как природных (металл, глина, дерево и т. п.), так и синтетических (пластик, оргстекло и т.д.). В своем творчестве художник использует различные техники выполнения (резьба, роспись, вышивка, литьё и т.п.). Выбор материала и выбор техники выполнения – это личный выбор художника, и он зависит от того, насколько художник воспринимает тот или иной материал (визуально или тактильно). И этот выбор также входит в профессиональные компетенции художника. Произведения декоративно-прикладного искусства могут изготавливаться в единственном (авторском) экземпляре, выполняться малой серией или как изделия массового потребления. Эти особенности производства художник закладывает уже на стадии проектирования. Художественное восприятие произведения декоративно-прикладного искусства рассчитано на визуальное восприятие. В этом случае воспринимается цвет, колорит, ритм, масштаб, декор, орнамент и т.п. С помощью осязания можно почувствовать материал, форму, фактуру (гладкость полированной поверхности металла, шероховатость камня) и т.д.

Но художественное восприятие произведений декоративно-прикладного искусства происходит и на эмоциональном уровне. «Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное состояние

человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру» [10].

Поэтому творчество художника декоративно-прикладного искусства отличает владение образным, ассоциативным и логическим мышлением, умением подключать к мыслительному процессу воображение и фантазию. Оно немислимо без напряженной работы, концентрации внимания, активизации духовно-нравственного потенциала личности. Компетенции студентов, обучающихся профессии художника декоративно-прикладного искусства должны выстраиваться исходя из компетенций художника.

Умение создавать произведения искусства – это основная профессиональная цель художника декоративно-прикладного искусства, поэтому преподаватели ориентируют студентов на решение этой задачи.

Б. М. Теплов, в своих исследованиях указывал, что художественное восприятие – это умение, которому необходимо учить. Закреплению навыка художественного восприятия будет способствовать расширение и укрепление знаний, представлений об окружающей действительности, развитие эмоциональной чувствительности, отзывчивости к прекрасному [7].

В ходе обучения особое внимание преподавателей уделяется освоению студентами проектирования изделий декоративно-прикладного искусства. В ходе работы над проектом важно научить студентов находить и анализировать те мотивы, которые могут стать основой композиции, при этом следует уделить особое внимание самому процессу художественного восприятия.

У студентов художественное восприятие должно быть направлено на:

- выработку собственного опыта по освоению окружающей действительности;
- освоение языка декоративно-прикладного искусства;
- овладение средствами художественной выразительности;
- изучение уникальных произведений декоративно-прикладного искусства как объекта исследования – эталона копирования в учебных целях, как образца для подражания;
- создание художественного образа в рамках выполнения творческих учебных заданий.

Деятельность студента при разработке проекта заключается в умении осознанного «осмысливания предметов, их свойств и отношений» [5,432], в их переработке и воплощении воспринятого в графике, в цвете, в пластике или в конструктивном решении проекта. Успешность творческой работы (проекта) зависит от уровня восприятия студентом окружающей действительности.

В образовательном процессе будущих художников декоративно-прикладного искусства важно развивать творческое видение мира, которое отражается именно в «чувственном опыте человека, взаимодействующем с объективным миром» [3,с. 95].

При обучении проектированию в равной степени важно и визуальное и вербальное восприятие. Визуальное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, включением эстетических категорий при выборе мотивов для создания композиции. Вербальное восприятие важно для художника, потому что слово, как

способ получения и передачи информации, является основой для развития личности художника.

Восприятие нового учебного материала студентом происходит полнее и точнее, если обучаемые используют уже имеющиеся знания и опыт. Условиями успешного восприятия нового учебного материала являются: «эмоциональное представление наглядности; отделение главного от второстепенного в устном изложении педагогов, указание различий и сходства, применяется пауза, интонация, при помощи которых выделяется существенное» [1, с.147].

Таким образом, при объяснении творческой задачи предстоящего проекта важна устная выразительная речь педагога, умение «зажечь студентов» идеей будущего проекта. Вовлечение студентов в творческий процесс связан, прежде всего, с увлеченностью преподавателя.

Преподавателю необходимо включать студента в активное восприятие творческого задания, объяснений нового материала.

Правильно сформулированный вопрос по теме объяснения, умение запомнить или законспектировать основные положения объяснений преподавателя, - показатель активности восприятия у студента. Студент может привести соответствующие заданию примеры личных наблюдений окружающего мира из собственного творчества. Чем сложнее учебная творческая задача проекта, тем активнее необходимо подключать студента к ее обсуждению. Подобным образом преподаватель активизирует художественное восприятие обучающегося.

Несомненно, усвоение нового материала происходит более успешно, если студент обладает широким кругозором, высоким уровнем эмоционального восприятия окружающему миру.

Приобретенный опыт общения с искусством отражается в способности к интерпретации, комбинированию и художественной стилизации объектов реального мира для создания выразительных художественных образов. А овладение технологическим процессом изготовления декоративных изделий создает возможность воплощения проекта в материале.

Таким образом, художественное восприятие и художников, и преподавателей, и студентов ориентировано на творческую деятельность, на создание произведения декоративно-прикладного искусства.

Художественное восприятие специалистов остальных групп (административной, научной и др.) – отличается тем, что оно направлено на уже созданный художественный образ произведения декоративно-прикладного искусства.

Эти специалисты через свое восприятие созданного художником художественного образа становятся посредниками, которые доносят до широкой публики (до потребителя) понимание произведения декоративно-прикладного искусства.

Причем в зависимости от специфики группы у каждого специалиста будет свой подход, так как их восприятие связано с ценностными ориентирами, с их профессиональными компетенциями.

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «восприятие – не пассивная рецепция данного,

а его переработка – анализ, синтез, обобщение» [3, с. 95]. Поэтому важно развивать у специалистов умение сознательно перерабатывать воспринятое, то есть учиться анализировать, синтезировать и обобщать. Словарь характеризует анализ как «метод научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложении целого на составные части» [4, с.36]. В процессе анализа вычленяется простое из сложного, а также развивается умение сложное превратить или разложить в простое. Анализируя отдельные детали изделия, не стоит их разделять, сводить к рационалистическому подходу, к готовым клише, аналоговым формам, т.к. это разрушает цельность художественного восприятия.

В поиске образности обогащается сущность произведения, показывается глубина авторской мысли, раскрывается потенциал художественного образа. Такой подход к художественному восприятию ученых, искусствоведов, музейных работников и др. и есть научное обоснование формирования новаций и развития культурных традиций в декоративно-прикладном искусстве. «Язык искусства, также как и любой другой язык представляет собой систему знаков, применяемых для передачи информации, в которой шифруются идеи, чувства передающего. Проблемой для воспринимающего произведения искусства становится - как правильно распознать эти коды, что служит ключом к разгадке тайны художника» - отмечает в своих исследованиях И.Э. Кашекова [2, с. 4].

Художественное восприятие журналистов, писателей, кинодокументалистов, работников телевидения и др. связано с пропагандой, рекламой изделий декоративно-прикладного искусства. Причем интерпретация художественного образа иногда может отличаться от тех идей, которые заложил художник при создании художественного образа.

Особенность художественного восприятия административной группы и работников, занимающихся реализацией произведений, неразрывно связано с экономикой, производством и потребительским спросом на рынке.

Восприятие произведений декоративно-прикладного искусства будет идти с учетом оценки экономической выгоды, предполагаемой скорости реализации изделий. Если проект связан с массовым производством, то руководители предприятия должны обладать художественным восприятием особой направленности, чтобы по достоинству оценить данный проект. Профессиональная компетенция сотрудников административного аппарата предприятия будет направлена на утверждение сметы на закупку, подготовку приспособлений, инструментов для массового производства (штампы, литейные машины и т.д.). Массовое производство может продолжаться не один год, а спрос на этот вид продукции может изменяться. Специалисты маркетинговых служб, обладающие художественным восприятием изделий декоративно-прикладного искусства, на научной основе должны прогнозировать и рассчитать успех, доходы от продажи данной партии изделий. В их профессиональные компетенции (среди прочих) входит объяснения потребителю назначение изделия, созданный автором произведения художественный образ.

Таким образом, художественное восприятие играет ведущую роль в развитии не только творческой личности художника-создателя произведений декоративно-

прикладного искусства, но и оказывает решающее влияние при обучении студентов, будущих художников на развитие специалиста, работающего в производстве, торговли, экономике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ермолина–Томина, Л.Б. Психология художественного творчества. [Текст]/ Л.Б. Ермолина–Томина. – М.: Академический проект: Культура, 2005. – 145с.
2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2009. – 853с. + 112с.цв.вкл.- (Фундаментальный учебник)
3. Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. – 328 с.
4. Словарь иностранных слов. [Текст]: 7-е изд., перераб.– М.: Русский язык, 1979. – 624 с.
5. Спиркин, А.Г. Философия. [Текст]: Учебник.–2-е изд. / А.Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2003. – 735с.
6. Севрюкова Н.В. Роль восприятия в обучении проектированию художника декоративно-прикладного искусства / Материалы VI Международной научно-практической конференции «Образование. Наука. Культура» (21 ноября 2014г.): сборник научных статей под редакцией профессора Б.В. Илькевича. Ответственный редактор Н.В. Соловьева.- Гжель: ГГХПИ, 2015. – С.398-40.
7. Теплов, Б. М. Избранные труды: в 2-х т. [Текст] / Б. М. Теплов. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с.]
Электронные ресурсы:
8. <http://estetiks.ru/vospriyatie-esteticheskoe.html> дата обращения 17.10.15.
9. <http://oficial.academic.ru> дата обращения 12.10. 15.
10. <http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2167-arts-and-crafts> дата обращения 12.1015.