

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДЕКОРАТИВНО–ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ И НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РЕМЕСЛАМ

*М. Ю. Приймова, И. Ю. Турчинова,
БГПУ (Минск)*

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы интеграции теории и практики в процессе обучения декоративно-прикладному искусству и народным художественным ремеслам, связанные с усилением роли личностного развития студентов.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, личностное развитие, процесс обучения.

Преподавание декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел построено так, чтобы за курсами лекций шли лабораторные занятия, на которых студенты осваивают технологию ремесел. Чтобы изучить возможности материала, нужно наработать навыки обращения с ним, постепенно осваивая все более сложные технологические операции. В средние века в системе «мастер-подмастерье-ученик» существовали идеальные условия для интеграции теории и практики в процессе обучения: не существовало разрыва между знаниевым и компетентностным подходами, а в качестве доказательства профессиональной компетентности подмастерье создавал «шедевр» – воплощение полученных знаний.

Однако современное высшее художественное образование не может довольствоваться воспроизводством конкретного опыта. Репродуктивное мышление необходимо на ранних этапах обучения, но развитие креативности является одной из задач художественного образования. Каждый человек воспринимает мир по-своему, у каждого свой индивидуальный опыт и знания, и креативность – также понятие индивидуальное; понимание специфики творческих способностей студента позволит преподавателю помочь ему выразить свои мысли и чувства [1]. Практические задания для студентов на ранних этапах обучения нацелены на освоение технологии, применяемой с предсказуемым результатом, но сам стиль работы с материалом носит индивидуальный характер, оставляя на изделии отпечаток спонтанно проявленной врожденной креативности студента. Углубленное изучение технологии в рамках организованной проблемно-поисковой деятельности (например, в СНИЛ) и воплощение результатов исследований в материале будет способствовать выработке академических и профессиональных компетенций одновременно, и, следовательно, интеграции теории и практики. Но педагог-художник должен уметь ставить перед собой и успешно решать не только академические, но и творческие задачи; творчество выпускников должно обладать гораздо более высокой степенью осмысленности.

В качестве одной из современных образовательных тенденций выделяется усиление роли личностного развития обучающихся и усложнение задач профессионального совершенствования. Рассматривая декоративно-прикладное искусство и народные художественные ремесла как средство развития личностных функций студентов, следует выявить их особенности, которые определяют содержание и организацию учебной деятельности с учетом ценностного, исторического и практического аспектов учебного знания. В процессе обучения народным художественным

ремеслам и декоративно-прикладному искусству необходимо дать понятие об особенностях их художественного языка, сформировать систему знаний по истории и технологии ремесел, подготовить студентов к практическому использованию полученных знаний, умений и навыков в творческой и педагогической практике. Поскольку личностно ориентированный образовательный процесс должен предоставить каждому возможность через продуктивную деятельность реализовать себя, одной из задач преподавателя является создание условий, способствующих развитию личностных функций индивида (избирательности, рефлексии, творческой самореализации в избранной сфере) в процессе обучения. При этом мы должны обеспечить равноправное участие рациональной, чувственно-эмоциональной и творческой сторон познания.

Специфика искусства должна учитываться в современном образовательном процессе, в котором преобладают рационалистические позиции (изучить историю искусства – изучить образцы – проанализировать образцы – воспроизвести образцы (приемы) – создать что-то новое (иное) из того же материала тем же способом). Функции искусства гораздо шире. Искусство призвано формировать эмоционально-ценностные отношения и качества личности, обеспечивающие целостность картины мира, ощущение смысла жизни и самоосуществление человека. Ценность искусства как источника эстетического наслаждения и познания мира, творческой игры образов, средства самораскрытия творца, передачи средствами искусства личного эмоционального опыта художника может быть формально декларирована на общей лекции, но при этом не понята студентами, особенно не имеющими опыта личного творчества.

Студенты сами должны научиться оценивать свою и чужую творческую деятельность и организовывать процесс собственного творчества. В этом им может помочь рассмотрение особенностей художественного мышления и создания художественного образа, изучение внутренней «механики» процесса творчества, его этапов, равно как и участие в выработке критериев оценки творческой деятельности.

Художественное мышление связывается с художественно-образной формой познания; данный вид мышления необходим не только для создания произведений искусства, но и для полноценного их восприятия. Подчиняясь общим закономерностям мышления, оно развивается на основе специфических, только ему присущих законов, принципов и форм. Образное представление ситуации, визуальная ее структура оказывается необходимой на самых разных уровнях организации материала, включая этап наибольшего обобщения и абстракции. Компоненты художественного мышления (творческое воображение, интуиция, ассоциативность, метафоричность, эмоциональная окрашенность) нуждаются в осознании, осмыслении и целенаправленном развитии [3].

Художественный тип личности характеризуется яркостью впечатлений, образностью памяти, богатством представлений. Художникам часто трудно выразить свою мысль в словах, однако современное искусство немыслимо вне такого понятия, как концепция. Подготовка педагога-художника должна включать рефлекссию на собственное творение с целью объяснить себе (и другим) причину и форму его существования. Если ранние студенческие работы обусловлены необходимостью освоить определенную технику изготовления изделий, то по мере усложнения заданий главную роль начинает играть художественный образ, а техника становится средством его воплощения.

Подлинно творческая работа предполагает не только высокий уровень мастерства, демонстрируемый при воплощении идеи в материале, но и обусловленность художественного образа заранее разработанной концепцией. Образ в искусстве – художественный образ – это идея (концепция), заключенная в соответствующую ей форму и вызывающая эмоциональное впечатление. По утверждению Л. С. Выготского, искусство есть работа мысли, но совершенно особого эмоционального мышления.

Художественная реальность творческой работы создается для выражения определенной художественной концепции. Концепция – это первопричина создания художественного произведения, его смысл, единый, пронизывающий все произведение замысел, а также определяющий его конструктивный принцип. Не обойтись автору и без творческого воображения – создания новых образов на основе ранее воспринятых, потому что никто не творит в пустоте: художественный образ появляется на стыке объективной реальности и внешнего по отношению к творцу культурного поля, с одной стороны, и личного ассоциативного поля, сформированного индивидуальным опытом, – с другой. Творческое воображение проявляется в ходе целенаправленного решения художественных проблем при наличии осознанной и вербализированной поисковой доминанты.

Для подтверждения своей квалификации студенту, выбравшему дипломный проект, связанный с декоративно-прикладным искусством или народными художественными ремеслами, необходимо проектировать объект с заданными свойствами, воплощающий определенную авторскую идею. И студенту выпускного курса сложно совершить этот качественный скачок, несмотря на всю предыдущую практическую подготовку. Оригинальный замысел часто трудно связать с культурным полем, найти аналоги и прототипы. Если студент сначала выбирает для воплощения в материале понравившийся объект (символ, понятие) из культурного поля, возникает другая проблема: как связать его с глубоко личными ассоциациями автора, наполнить художественный образ оригинальным содержанием.

Важным средством педагогического руководства процессом развития творческого мышления является методическое условие, связанное с умением привлекать различные ассоциации студентов на этапе работы над идеей проекта, создавать у них ассоциативный ряд. В основе данного процесса лежит способность устанавливать между образами психические связи, обусловленные опытом, знаниями человека, причем возникновение одного звена в ассоциативной цепи актуализирует все остальные. Ассоциативность играет важную роль в художественном творчестве, так как вызывает к жизни такие психологические механизмы, как воображение, память, эмоции. Этот метод используется не только для облегчения творческого поиска, но также для раскрепощения мышления, для ухода от стереотипов, привычных, заштампованных приемов. Построенный на основе ассоциаций образ пробуждает в сознании воспринимающего вереницу жизненных впечатлений и тем самым активизирует его жизненный опыт. Художественная метафора как ассоциативное сопряжение различных объектов (неожиданное сопоставление) является одним из основных способов создания художественного образа. Метафоричность образа заключается в единстве индивидуального и типичного, общего и единичного. Развитие ассоциативности необходимо осуществлять после-

довательно, в несколько этапов (привлечение личностного опыта, опыта мировой художественной культуры, творческий этап).

Не менее важную роль играет практическое усвоение студентами умений и навыков работы с выбранным материалом. В создании цельной системы усвоения студентами особенностей художественного языка материала мы основываемся на единстве художественного и технологического компонентов. На уровне разработки эскизов воплощения замысла в материале возникают свои трудности: найти средства организации композиции, соответствующие замыслу, форму, цветовое решение и другие выразительные средства, технологию выполнения и т. п.

Основной проблемой, связанной с интеграцией теории и практики в процессе образования, на наш взгляд, является недостаточная разработанность средств перевода теоретических положений в практические действия. Теоретические знания по таким важным дисциплинам художественного цикла, как «Пластическая анатомия», «Композиция», «Композиция в ДПИ», «Цветоведение» остаются для студентов в достаточной мере абстрактными. Несмотря на практические задания, направленные на изучение отдельных понятий, составляющих содержательные компоненты соответствующих дисциплин, студентам сложно приложить универсальные законы к частностям в процессе работы над конкретным курсовым или дипломным проектом. Деятельностный подход к преподаванию художественных дисциплин для выработки академических, профессиональных и социально-личностных компетенций должен опираться на современные методы преподавания, усиливая практический, межпредметный, прикладной аспекты образования. Деятельностный тип содержания обучения предполагает переориентацию содержательного компонента существующих дисциплин: от академических знаний («что») к процедурным («как») и ценностно-смысловым («зачем» и «почему») [2, с. 34].

Творческие задания – учебная деятельность, которая максимально способствует рефлексии, самоанализу, переосмыслению личного предметно-чувственного опыта, актуализации собственного мировоззрения. Более того, творческая деятельность по выработке концепции способствует поиску в культурном поле, актуализации ценностей художественной культуры. Спонтанная креативность студента проявляется в виде притяжения к «своей» теме, а вербализация замысла и постепенное его уточнение по мере начала работы в материале помогают достигнуть – пусть и не сразу, и с помощью преподавателя – поставленной цели и успешно выполнить квалификационную творческую работу, подтвердив свою профессиональную компетентность.

Литература

1. Голдстайн, Д. Творческая личность: как использовать сильные стороны своего характера для развития креативности / Д. Голдстайн, О. Крегер; пер. с англ. С. Кировой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 416 с.
2. Научно-методические инновации в высшей школе / под общ. ред. проф. А. В. Макарова. – Минск : РИВШ, 2008. – 186 с.
3. Недосекина, А. Г. История и теория художественного воспитания : монография / А. Г. Недосекина. – Магнитогорск : МаГУ, 2006. – 120 с.