

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ИСТОРИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Ю. Г. Коваленко (г. Новосибирск)

В статье обобщен опыт изучения истории декоративно-прикладного искусства, приведены примеры практических заданий, обоснован интегративный подход к формированию учебного материала, рассмотрены образовательные возможности учебного курса в процессе подготовки художников декоративно-прикладного искусства и педагогов дополнительного образования.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, традиционное искусство, практическое обучение, интегративный подход.

PRACTICAL TASKS FOR THE COURSE OF THE HISTORY OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS

Yu. G. Kovalenko (Novosibirsk)

The article summarizes the experience of teaching the history of arts and crafts, gives examples of practical tasks, substantiates an integrative approach to the formation of educational material, examines the educational opportunities of a training course in the process of training artists of decorative and applied arts and teachers of additional education.

Keywords: arts and crafts, traditional art, hands-on learning, integrative approach.

Подготовка художников декоративно-прикладного искусства, равно как и подготовка педагогов дополнительного образования в области декоративно-прикладного искусства, предполагает формирование широкого круга общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Так, в новом Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в качестве одной из ключевых компетенций указывается «...способность применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте...» [7, с. 9]. Очевидно, что эффективность формирования этой компетенции напрямую зависит от включения в систему подготовки ряда специальных учебных дисциплин. В их числе – «История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства».

Об объеме учебного времени, которое отводится на изучение дисциплины действующими учебными планами, можно судить по данным, приведенным в таблице.

Коваленко Юлия Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

Yu. G. Kovalenko – Novosibirsk State Pedagogical University.

Направление подготовки, профиль	Наименование дисциплины по учебному плану	Семестр	Количество академических часов				
			Лекции	Лабораг.	Практич.	Сам. раб.	Всего
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Декоративно-прикладное искусство и дизайн	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства	2	10	20	–	78	216
		3	10	20	–	78	
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Дизайн предметов в интерьере		3	8	–	18	46	180
		4	–	–	28	80	
44.03.01 Педагогическое образование. Декоративно-прикладное искусство		2	10	6	–	56	108
		3	10	6	–	20	

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными этапами развития и стилевыми направлениями зарубежного и отечественного декоративно-прикладного искусства [5]. Логика курса строится на предположении следующего результата: по окончании обучения студент должен знать классификацию видов декоративно-прикладного искусства, основные хронологические периоды развития мировой и отечественной культуры, основные стилистические признаки искусства различных эпох и народов; уметь давать сравнительную характеристику стилей. При важности формируемых компетенций присутствие рассматриваемого курса в учебных планах необходимо. Однако при столь скромном объеме дисциплины возникает серьезная проблема ее эффективной реализации.

Программа курса содержит два больших блока, первый из которых посвящен изучению стилистических особенностей первобытного искусства, искусства древних цивилизаций, западноевропейского Средневековья, эпохи Возрождения, стилей «барокко», «рококо», «модерн». Второй блок посвящен изучению отечественного декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов, ключевых моментов формирования русского этнического стиля, а также искусства народов России.

Учебный материал излагается в хронологической последовательности, содержит информацию об основных наиболее характерных видах декоративно-прикладного искусства той или иной эпохи. Основной акцент делается на сравнительной

характеристике стилей. Каждое задание предполагает выбор определенной темы. Например, зарубежное этническое искусство рассматривается на примере культур народов Америки, Африки, Китая, Японии, Индии.

Согласно учебному плану изучение истории декоративно-прикладного искусства предполагает лекционные и практические занятия. Лекция является традиционной формой обучения в вузе. Однако передача информации в готовом виде утрачивает сегодня свою актуальность, возникает необходимость новых подходов, все более востребованными становятся методики активного обучения. Задавшись целью изложить в полном объеме теоретический материал по всем разделам курса, можно оказаться в тупике, ибо история декоративно-прикладного искусства включает столь обширные сведения, что с подобной задачей трудно справиться и весьма объемному учебному курсу, не говоря уже о 20 или 8 часах лекций.

При этом возможны два подхода к обучению. В первом случае лекции могут быть направлены на искусствоведческое прочтение материала, а практическая работа – на конспектирование, подготовку докладов, презентаций, участие в обсуждении конкретных тем, работу с глоссарием и т. д. Второй подход предполагает интеграцию широкого круга учебных задач и рассматривается нами как наиболее перспективный. Речь идет о введении элементов проектной деятельности, о необходимости поддержки графических навыков и развитии композиционного мышления. Практическая работа в этом случае содержит искусствоведческую, проектную и композиционную с задачи.

Рассмотрим такой подход на примере формирования учебного материала по теме первобытного искусства. Теоретическую часть в этом случае составляют сведения о возникновении искусства, специфике мировоззрения первобытного человека, обуславливающим характер его первых творений: петроглифов, наскальных росписей, скульптурных изображений из камня и кости, изделий из глины, орнаментированных объектов. Сообщение преподавателя носит установочный характер: задается общее направление исследования, логика изложения, делаются необходимые смысловые акценты. Итогом является самостоятельно собранная и переработанная студентом информация, а именно: краткая текстовая характеристика первобытного искусства, которая размещается на листе формата А4 и составляет лишь часть предусмотренной практической работы. Дальнейшее изучение темы носит проектно-графический характер и предполагает копийную и композиционную, творческую работу.

Конкретные задачи формулируются для студентов следующим образом.

1. Проектная задача. Разработать проект декоративного оформления керамического сосуда, используя оригинальные первобытные изображения.
2. Композиционная задача. Разработать орнамент в полосе, используя прием простого или сложного ритма.
3. Графическая задача. Выполнить черно-белое изображение с помощью пера и туши, выбрав наиболее выразительные графические приемы.
4. Исследовательская задача. Дать краткую характеристику первобытного искусства.

Подобная трактовка задания делает возможным максимально активно задействовать межпредметные связи. Соглашаясь с необходимостью интегративного подхода при проектировании компетентностной модели выпускника [4], отметим, что формирование способности применять знания в области истории декоративно-прикладного искусства в дальнейшей профессиональной деятельности осу-

ществляется в процессе освоения таких учебных дисциплин, как «Культурология», «История искусств», «История орнамента», «История промыслов и ремесел народов мира», «Традиционные промыслы и ремесла народов Сибири». Присутствие вышеперечисленных дисциплин в учебных планах варьируется в зависимости от направления подготовки, но суть остается неизменной – обучение истории декоративно-прикладного искусства должно осуществляться с опорой на знания, получаемые студентами в рамках смежных учебных курсов. Интеграция тем важнее, чем больший дефицит учебного времени наблюдается в процессе трансформации учебных планов. Практические задания, предполагающие выбор определенного художественного стиля, могут быть расширены за счет выполнения близких по содержанию заданий в рамках другого предмета. Так, рассмотрев искусство Древнего Египта при выполнении практического задания по истории декоративно-прикладного искусства, на истории орнамента студент может работать над темой «Искусство Месопотамии»; разработка инициала в стиле «барокко» войдет в студенческое портфолио наряду с орнаментальной композицией на тему модерна и т. д.

Целесообразен и обратный подход, когда единожды выбранная тема повторяется и дает возможность максимального погружения в изучаемый материал. Можно проследить развитие интереса студента к искусству определенной эпохи или конкретному этническому стилю от первых сведений, полученных на лекции по истории искусств, до серьезного творческого проекта, выполняемого в рамках выпускной квалификационной работы. То есть интеграция в этом случае понимается как процесс, охватывающий большинство дисциплин профильной подготовки.

При постановке проектной задачи востребованными становятся практические навыки, сформированные на пропедевтике и основах проектирования. Нами получен положительный практический опыт использования разработок по курсу истории декоративно-прикладного искусства в качестве творческих эскизов для выполнения заданий в различных прикладных техниках. Так, орнамент по мотивам первобытного искусства воплощался в материале при освоении приемов лепки простых керамических форм, а композиции, выполняемые по мотивам этнического искусства, составляли содержательную сторону при обучении художественному текстилю.

К сожалению, бесконечные изменения в учебных планах сводят такую работу на нет, не позволяя зафиксировать логику интегративных практических заданий на постоянной основе. Однако, будучи даже гипотетическими, проектные задачи позволяют сделать более осознанными композиционные поиски и подчеркнуть прикладную направленность работы в целом.

Композиционная задача в контексте практических заданий по истории декоративно-прикладного искусства не должна иметь отвлеченный характер, ее формулировка должна отражать особенности изучаемой темы, а также предполагаемое практическое назначение. Так, задача разработки фризового декора по мотивам первобытных изображений трансформируется в задачу составления симметричной, устойчивой, замкнутой и статичной композиции, символизирующей каноничность искусства Древнего мира и предназначенной для оформления глиняной плакетки.

Особо следует подчеркнуть значимость учебного копирования. Зрительный ряд запоминается лучше, если наряду с пассивным просмотром изображений используется их практическая зарисовка. Учебное копирование помогает раскрыть стилистические особенности и художественные достоинства изображений той или иной эпохи. Одним из вариантов практической работы по каждой теме может быть именно графическое изображение изделий декоративно-прикладного искусства, их фраг-

ментов или отдельных орнаментальных мотивов. При выполнении проектной задачи подразумевается составление собственных композиций на основе оригинальных зарисовок.

В условиях активно продолжающегося процесса изменений в учебных планах логичным представляется формирование банка вариантов практических упражнений и заданий для самостоятельной работы. В этом случае у преподавателя будет возможность подбора учебного материала с учетом не только конкретной группы, курса, направления подготовки, но и трансформации учебного времени.

Необходимым представляется активное привлечение электронных образовательных ресурсов. В этой связи следует отметить проблему выбора первоисточников. Зачастую студенты, не имеющие достаточного визуального опыта, выбирают в качестве изображений для копирования «новоделы», которые либо не отражают характер художественного стиля в полной мере, либо вовсе не имеют к нему никакого отношения. Учитывая все больший объем самостоятельной работы, мы предлагаем студентам технически доступный материал, включающий фотогалерею, систему ссылок на музейные и искусствоведческие сайты, а также консультации, направленные на обучение работы с первоисточниками.

В заключение еще раз подчеркнем, что курс «История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства» имеет значимую прикладную ценность для студентов, обучающихся по направлениям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Педагогическое образование» и «Профессиональное обучение» по соответствующим профилям. Современные художники все чаще обращаются к истокам, ведут работу по сохранению и восстановлению национальных традиций, формируют самобытные направления в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Актуальность обращения к художественным традициям в рамках образовательной деятельности также не подлежит сомнению. Тематика творческих проектов студентов Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета зачастую связана с изучением художественных стилей и этнического искусства. Преподаватели кафедры декоративно-прикладного искусства ведут активную работу, направленную на освоение исторически сложившихся традиций и их творческое применение в современном искусстве [2; 6]. Подобную работу мы видим и в исследованиях преподавателей кафедры дизайна и художественного образования, где подчеркивается значимость этнокультурной составляющей в учебной и профессиональной дизайн-деятельности [1; 3].

В связи с этим мы считаем необходимым дальнейшее всестороннее методическое совершенствование рассматриваемого нами курса, в том числе на основе активной интеграции разноплановых учебных задач.

Список литературы

1. Еськов В. Д., Ковалева О. М. Основы дизайн-деятельности в творческом развитии школьников // Педагогический профессионализм в образовании: сб. науч. трудов XIII Междунар. науч.-практ. конференции. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – С. 317–320.
2. Купченко Л. А. Архаическое и традиционное искусство народов Сибири как творческий источник в создании современных изделий декоративно-прикладного искусства // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сборник статей. Вып. 13. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – С. 120–124.

3. *Панченко О. В.* Образная концепция в графическом дизайне на основе этнокультурных мотивов // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2016. – № 1. – С. 26–31.

4. *Разуменко И. А.* Профессиональные компетенции выпускников // Педагогический профессионализм в образовании: сб. науч. трудов XII Междунар. науч.-практ. конференции: в 3 ч. Ч. 1 / под ред. Е. В. Андриенко. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. – С. 166–171.

5. *Соколов М. В., Соколова М. С.* Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 431 с.

6. *Тацёва Н. Е.* Современные трансформации орнамента в росписи по дереву // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2019. – № 1. – С. 100–105.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – Бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы [Электронный ресурс]: приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020 № 1010. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/540302_B_3_31082020.pdf (дата обращения: 23.02.2021).