

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2021, №5, Том 9 / 2021, No 5, Vol 9 <https://mir-nauki.com/issue-5-2021.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/13PDMN521.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Русяев, А. П. Развитие профессиональных компетенций будущих дизайнеров средствами декоративно-прикладного искусства / А. П. Русяев // Мир науки. Педагогика и психология. — 2021. — Т. 9. — № 5. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/13PDMN521.pdf>

For citation:

Rusyayev A.P. Development of professional competencies of future designers by means of decorative and applied art. *World of Science. Pedagogy and psychology*, 9(5): 13PDMN521. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/13PDMN521.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы и Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева) по теме: «Декоративно-прикладное искусство как средство развития профессиональных компетенций будущих дизайнеров»

УДК 378.1-745/749

ГРНТИ 14.35.09

Русяев Александр Петрович

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», Саранск, Россия
Старший преподаватель кафедры «Художественного и музыкального образования»

E-mail: aleks.rusiaew2014@yandex.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1029692

Развитие профессиональных компетенций будущих дизайнеров средствами декоративно-прикладного искусства

Аннотация. Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы развития профессиональных компетенций будущих дизайнеров средствами декоративно-прикладного искусства. Для обоснования актуальности данной проблемной области, авторами был проанализировано современное состояние проблемы компетентностного подхода к подготовке будущих специалистов и выделена художественно-эстетическая компетенция, как одна из важнейших составляющих профессионализма дизайнеров.

В статье подробно рассмотрена сущность художественно-эстетической компетенции, а также определены особые условия для ее эффективного формирования. Авторами было сформулировано содержание художественно-эстетического пространства в вузе, которое включает в себя овладение учебными дисциплинами художественно-эстетической направленности и участие во внеучебных мероприятиях и деятельности будущих специалистов, связанной с отработкой профессионально-педагогической направленности в ходе прохождения практики и профессиональных проб. Кроме того, было определено, что формирование художественно-эстетической компетенции будущих дизайнеров в образовательном пространстве педагогического вуза происходит в различных видах творческой деятельности и тесно связано с освоением различных видов искусства. В связи с этим, в статье подробно рассмотрено понятие «искусство», которое было представлено с позиций философии, социологии, психологии и педагогики.

Сущность декоративно-прикладного искусства рассматривалась авторами в контексте исторического развития и современного понимания об искусстве. Авторами было определено место рассматриваемого вида искусства в общей классификации видов искусства.

В статье дано подробное описание потенциальных педагогических возможностей декоративно-прикладного искусства, в частности дано обоснование того, что то, что посредством творческой деятельности подобного рода становится возможным создание особых условий для овладения будущими дизайнерами необходимыми профессиональными компетенциями за счет отработки профессионально-педагогических и художественных навыков.

Ключевые слова: компетенция; профессиональная компетенция; художественно-эстетическая компетенция; художественно-эстетическое пространство; искусство; декоративно-прикладное искусство; будущий дизайнер

Введение

В настоящее время в рамках высшего образования огромное внимание уделяется внедрению разнообразных инновационных технологий и преимуществу цифровизации. Это, несомненно, является одним из важнейших направлений развития системы подготовки будущих специалистов, однако, учитывая специфические особенности профессиональной деятельности, так или иначе связанной с разного рода искусством необходимо строить обучение в первую очередь в контексте художественно-эстетического пространства.

Современные стандарты требуют от будущих дизайнеров наличия самых разнообразных компетенций, начиная от становления личности, где немаловажное значение имеет целенаправленное художественное и эстетическое воспитание будущего специалиста, заканчивая овладением практическими умениями и навыками в рамках различных направлений творческой деятельности. Все это является следствием внедрения и реализации в систему высшего образования компетентного подхода, который предполагает:

- формирование у будущих специалистов конкретных способностей, позволяющих эффективно осуществлять процесс решения возникающих проблем и задач в ходе профессиональной деятельности;
- разработку содержания образовательного процесса в соответствии с принципами целостности в понимании учебно-профессионального материала;
- создание необходимых материальных и интеллектуальных условий для приобретения обучающимися опыта самостоятельного осуществления конкретных действий в условиях профессиональной деятельности;
- качественное и многоаспектное оценивание полученных результатов, то есть оценку компетентности [1; 2].

С.М. Коломиец в своих работах отмечает наличие нескольких основных видов компетенций, среди которых выделяет следующие: познавательные (когнитивные), творческие, социально-психологические и профессиональные [3]. В рамках нашего исследования и опираясь на данную классификацию, отнесем художественно-эстетическую компетенцию к категории профессиональных. Она сочетает в себе творческий практический аспекты, что делает ее основой профессиональной компетентности будущего дизайнера.

Методы

В рамках данного исследования нами использовались теоретические методы, такие как анализ научной литературы, обобщение и систематизация.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим подробнее сущность рассматриваемой компетенции. Отметим, что во многих исследованиях художественная и эстетическая компетенции представлены отдельно друг от друга, что вызывает необходимость обращаться к характеристике каждой из них. Кроме того, данный термин часто встречается в составе комплексных формулировок, таких как художественно-проектная, гуманитарно-художественная, художественно-педагогическая компетенции и т. д. Так, исследование М.В. Филатовой, направленное на изучение процесса формирования художественно-проектной компетенции показало, что художественная составляющая, в сущности является определенным умением, которое заключается в качественном анализе художественных объектов и осознанном отношении к предметной составляющей творчества [4].

В составе художественно-проектной компетенции А.В. Деревницкая выделила художественно-изобразительный компонент. Характеристика данной составляющей также позволяет прояснить сущность рассматриваемого нами понятия. По мнению автора, она является некой совокупностью знаний законов и методов художественного творчества, практического опыта их использования, навыков изображения предметов и явлений, в том числе с помощью современных технологий проектного моделирования [5].

Т.А. Кравцова, выражая свою точку зрения о художественной составляющей гуманитарно-художественной компетенции, рассматривает ее через призму инструментальных навыков. Автор считает, что при подготовке будущих дизайнеров художественные компетенции формируются в процессе обучения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам (рисунок, живопись, графика и т. д.) [6].

Художественный компонент ярко выражен в исследованиях В.А. Варданына, в которых он изучает художественно-педагогическую компетентность. В работах автора уточнено, что данная составляющая характеризует общий уровень готовности будущего педагога-художника к профессионально-практической деятельности [7]. Обобщая вышесказанное, мы можем утверждать, что художественный компонент любой интегративной компетенции включает в себя: теоретические знания и практические умения в рамках художественного творчества, опыт осуществления художественно-творческой деятельности, умение воспринимать и оценивать характер и уровень различных произведений художественного творчества, общую сформированность картины мира.

Не все исследователи солидарны в необходимости разделения художественной и эстетической компетенций. А.А. Бодалев, отождествляет данные понятия и определяет их как способность к аналитическому восприятию художественного творчества. Сформированность художественной компетенции, по мнению автора, определяет уровень эстетического развития специалиста, а также степень развития его творческой деятельности [8].

Не менее важно рассмотрение эстетической составляющей рассматриваемой нами компетенции. Данный компонент, как отдельная компетенция рассматривается в работах ряда исследователей. Так, Е.А. Киндлер характеризует эстетическую компетенцию как совокупность различных компонентов профессиональной деятельности, которые позволяют аналитически интерпретировать объекты художественного творчества, а также использовать полученные представления на практике [9].

При сформированной эстетической компетенции, по мнению Е.А. Шадринной, человек не только воспринимает и анализирует объекты художественного творчества, но и способен создавать собственные произведения искусства. Кроме того, данная компетенция касается и внутреннего нравственного состояния человека, позволяет ему постоянно совершенствоваться [10]. В связи с проанализированными данными, мы можем сделать вывод о том, что эстетическую компетенцию можно понимать как комплекс внешних и внутренних профессиональных качеств человека, который включает в себя способности восприятия искусства и его произведения. Кроме того, в данную систему входят такие качества, как эстетический вкус, мотивация к творческой деятельности, потребность в эстетическом совершенствовании [11].

В настоящее время существуют исследования, в которых представлена характеристика именно художественно-эстетической компетенции. В своих работах Л.М. Масол характеризует ее с точки зрения готовности человека к реализации художественно-творческой деятельности [12].

Обобщая содержание работ авторов, можно проследить общие черты в ее характеристике. Так, в обобщенном смысле, художественно-эстетическую компетенцию понимают как совокупность теоретических знаний, практических навыков и личностных качеств, необходимых для осуществления художественной деятельности. Наиболее емкое определение, на наш взгляд, представлено в работах Л.А. Клыковой. По мнению автора, художественно-эстетическая компетенция — это система внутренних средств регуляции художественно-эстетических действий, в которую непосредственно входят художественно-эстетические знания, умения и опыт, эстетическая ориентированность, основанная на знаниях, опыте обучаемого и свободном владении художественно-эстетическими средствами¹.

Эффективный процесс развития художественно-эстетической компетенции не будет возможен без организации особых условий, позволяющих будущему дизайнеру в полной мере овладеть как теоретическими знаниями, так и практическими умениями путем тренировки и моделирования профессионально-педагогических ситуаций и отработки художественных навыков. Для этого в вузе целесообразно обеспечить создание художественно-эстетического образовательного пространства, которое является важным компонентом целостной среды вуза, наряду с учебными дисциплинами художественно-эстетической направленности, внеучебными мероприятиями и деятельностью будущих специалистов, связанной с отработкой профессионально-педагогической направленности в ходе прохождения практики и профессиональных проб [13]. Все это в совокупности позволяет обеспечить эффективное функционирование системы развития компетентности студентов в области творческой деятельности. Формирование художественно-эстетической компетенции будущих дизайнеров в образовательном пространстве педагогического вуза происходит в различных видах творческой деятельности и тесно связано с освоением различных видов искусства [13].

Искусство само по себе является фундаментальной категорией, берущей свое начало в древнейшем мире. По этой причине данное понятие всегда привлекало к себе внимание философской науки. В энциклопедическом словаре понятие искусство представлено в контексте общей культуры социума, и наделяется следующими характеристиками: является значимой формой общественного сознания; входит в число структурных компонентов духовной культуры человеческого общества во все времена; имеет отношение к психологическому и духовному освоению, познанию окружающей действительности

¹ Клыкова, Л.А. Развитие художественно-эстетической компетенции студентов хореографических специальностей: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Клыкова Людмила Алексеевна; ГОУВПО «Южно-Уральский государственный университет». — Челябинск, 2009. — 212 с.

идеального и материального пространства. Зародившись одновременно с обществом и развиваясь вместе с ним, искусство взяло на себя роль одного из самых мощных орудий понимания окружающей действительности, а также интеллектуального и духовного развития людей. Сущность и своеобразие искусства были осознаны еще в античном обществе. Так, среди его характерных черт была отмечена способность воспроизведения реального мира, с помощью которого можно осознать сущность вещей и явлений. Леонардо да Винчи, как яркий представитель практически всех областей искусства, в своих трудах, порой сближал науку и художественное творчество².

Помимо глубокого философского смысла, искусство обладает также и познавательными возможностями, хотя они имеют специфические особенности. Согласно мнению М.С. Кухта, в ходе осуществления различных видов продуктивной творческой деятельности раскрывается весь диапазон смыслов человеческой жизни, а не только те, которые поддаются формализации, понятийному обозначению и научному обоснованию. Это обуславливает то, что для более глубокого осознания действительности наука обращается к искусству за неким «опытом переживаний». Наука, которая на эмпирическом и семантическом уровнях изучает все стороны художественного творчества, называется искусствоведение. Эти два уровня являются взаимопересекаемыми, следовательно, наука об искусстве представляет собой как всесторонний анализ и описание различных по жанрам и видам художественных произведений, так и теоретические вопросы возникновения искусства, его природы, сущности и структуры³.

В настоящее время не существует одной определенной классификации многочисленных разновидностей форм творческой деятельности, которые и являются материальным воплощением искусства. Исторический процесс развития общества предрасполагал к тому, что люди стремились реализовать и отразить сущность собственного бытия с помощью различных художественных способов, будь то изображение, звук или слово. Таким образом, в науке и общественном сознании укоренилось понимание того, что все виды искусства обобщенно можно разделить по характерным особенностям получаемого в ходе творческой деятельности продукта. Так, выделяют астатические или пространственные виды, к которым относится искусство, производящее неподвижные предметы из определенного материала. Кроме этого, существуют динамические (временные) виды искусства. Воплощение образов подобного творчества представляет собой продолжающуюся во времени деятельность человека. Средством такого искусства может быть движение, звук, голос и т. д. [14].

Анализ научной и искусствоведческой литературы (А.Е. Зись, В.В. Кожин, Б.Р. Виппер, Х.В. Янсон и др.) показал, что кроме множества спорных, существует классическая классификация видов искусства, в рамках которой оно подразделяется на следующие категории: пространственное, временное и пространственно-временное. Для первой группы характерно пространственное построение художественного образа, то есть, находясь в поле зрения человека, он может восприниматься им неоднократно, так как является неподвижным и неизменяющимся во времени. К данному виду искусства можно отнести изобразительное, декоративно-прикладное искусства, а также архитектуру, фотографию и т. д.

Вторая и третья группы существенно отличаются от пространственных искусств тем, что художественный образ здесь раскрывается с помощью развивающейся композиции. Она не является статичной и не может демонстрироваться непрерывно. К временному искусству

² Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев и др. — Москва: Сов. энциклопедия, 1983. — 839 с.

³ Кухта, М.С. История искусств: учебник / М.С. Кухта; политехнический университет. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010 — 269 с.

можно отнести музыку и литературу, а к пространственно-временному — театральное искусство, кино, хореографию и т. д. [14].

В рамках данного исследования особый интерес представляет декоративно-прикладное искусство и его образовательный потенциал для развития профессиональных компетенций будущего дизайнера. Рассмотрим сущность данного вида искусства.

Согласно исследованиям В.А. Варданяна и А.П. Русяева декоративно-прикладное творчество на стадии своего зарождения не определялось лишь художественной ценностью. Еще в древние времена мастера изготавливали различные предметы обихода, основным назначением которых было использование в быту, однако помимо практического назначения им придавалось и декоративное. Таким образом, изготавливая посуду и другие подручные приспособления и стараясь сделать их наиболее красивыми, люди неосознанно формировали широкое направление художественного творчества, которое в конечном итоге стало важнейшим для огромного количества народностей [15].

Со временем произведения декоративно-прикладного искусства становились все изящнее и сложнее. Осуществляя определенный художественный замысел, каждый мастер старался передать собственное творческое представление об окружающем мире. При этом использовались самые различные материалы, доступные в той или иной среде, например дерево, металл, камень, глина и т. д. Для ранних произведений декоративно-прикладного искусства свойственно рациональное и практичное построение формы изделия, пристальное внимание к эстетическому оформлению и содержательности образов, а также отражение художественного образа посредством использования декора. В традиционном народном творчестве эта тенденция сохранилась до наших дней⁴.

Исследования сущности и специфики декоративно-прикладного искусства, а также его потенциала в решении образовательных и воспитательных задач представлены в работах многих авторов. Так, согласно мнению А.С. Максяшина основной целью и назначением рассматриваемого вида искусства является внесение художественности и оригинальности в обыденную жизнь людей⁵.

Д.А. Давалева дает наиболее педагогическую характеристику декоративно-прикладного искусства, говоря о том, что занятия подобным творчеством и созерцание его произведений способствуют созданию особенной атмосферы, располагающей к формированию определенных качеств личности, пробуждению художественно-эстетических чувств. В работах автора выражено суждение о наличии потенциальных возможностей декоративно-прикладного искусства в образовательной сфере, а именно активизации стремления к творческой деятельности, формировании способностей к оценочному суждению и развитию тонкого художественного вкуса⁶. Все перечисленное является основой и неотъемлемой частью развития профессиональных компетенций будущих дизайнеров, а в частности — художественно-эстетической.

⁴ Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития: учеб. пособие для вузов / В.Б. Кошаев. — М.: Владос, 2014. — 321 с.

⁵ Максяшин, А.С. Теория и методология проектирования художественных изделий: учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических работников / А.С. Максяшин; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВПО «Российский гос. проф.-пед. ун-т». — Екатеринбург: РГППУ, 2015. — 123 с.

⁶ Давалева, Д.А. Развитие художественного вкуса подростков средствами декоративно-прикладного искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Давалева Дина Акрамовна; ОГПУ. — Омск, 2013. — 21 с.

Заключение

Таким образом, художественно-эстетическая компетенция является основной профессиональной компетенцией будущего дизайнера. Ее развитие невозможно без создания особого художественно-эстетического образовательного пространства. Важным компонентом в организации такого пространства является создание условий для практического освоения различных видов искусства, в том числе декоративно-прикладного. В рамках исследования было установлено содержание различных отраслей творческой деятельности, входящих в состав декоративно-прикладного искусства. А также то, что оно нацелено на создание предметов с утилитарной и эстетической функциями. Кроме того, среди потенциальных возможностей рассматриваемого вида искусства, очевидно, то, что посредством такой деятельности становится возможным создание особых условий для овладения будущими дизайнерами необходимыми компетенциями за счет отработки профессионально-педагогических и художественных навыков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркова, А.В. Компетентностный подход к формированию художественно-проектных компетенций студентов в образовательном пространстве вуза / А.В. Маркова // Молодой ученый. — 2014. — № 12(71). — С. 288–292.
2. Щербакова, А.Г. Компетентностный подход в российской системе высшего образования / А.Г. Щербакова, А.С. Союнов // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. — 2017. — № 3(10) июль–сентябрь. — Режим доступа: <http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2017/3/00458.pdf>. — ISSN 2413-4066 (Дата обращения: 02.09.2021 г.).
3. Коломиец, С.М. Творческие компетенции студентов социально-экономических специальностей: монография / С.М. Коломиец. — М.: «Перо», 2010. — 181 с.
4. Филатова, М.В. Сущность, структура и содержание художественно-проектной компетенции в педагогической теории и практике / М.В. Филатова // Инновационная наука. — 2015. — № 5(5). — Т 2. — С. 257–262.
5. Деревницкая, А.В. Основные аспекты методики развития художественно-проектной компетенции студентов в профессиональной области «дизайн» / А.В. Деревницкая // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2013. — № 2. — Т. 15. — С. 240–245.
6. Кравцова, Т.А. Гуманитарно-художественная компетентность будущего дизайнера / Т.А. Кравцова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. — 2008. — № 49. — С. 312–315.
7. Варданян, В.А. Становление в ВУЗе художественно-педагогической компетентности учителя начальных классов / В.А. Варданян // Интеграция образования. — 2006. — № 2. — С. 123–127.
8. Бодалев, А.А. Личность и общение: избранные труды / А.А. Бодалев. — М.: Педагогика, 1983. — 271 с.
9. Киндлер, Е.А. Проблемы формирования эстетической компетенции будущих учителей культурологии / Е.А. Киндлер // Образование и наука. — 2009. — № 6. — С. 87–96.

10. Шадрина, Е.В. Формирование эстетической компетенции у младших школьников при обучении изобразительному искусству / Е.В. Шадрина // Вестник ТГПУ. — 2009. — № 1. — С. 44–47.
11. Чернышева, С.А. К уточнению содержания понятия «художественно-эстетическая компетенция» / С.А. Чернышева // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь. — 2014. — С. 309–313.
12. Масол, Л.М. Компетентностный подход как фактор модернизации художественного образования / Л.М. Масол // Современное музыкальное и художественное образование: опыт, проблемы, перспективы: Материалы междунар. науч.-практ. конф. — М.: 2006. — С. 24–27.
13. Неясова, И.А. Профессиональная проба как средство практико-ориентированной подготовки будущего педагога / И.А. Неясова, С.Н. Горшенина, Л.А. Серикова // Гуманитарные науки и образование. — 2018. — Т 9 № 4. — С. 105–112.
14. Кожин, В.В. Виды искусства / В.В. Кожин. — М.: Искусство, 1960. — 128 с.
15. Русяев, А.П. Проблемы создания художественного образа средствами декоративно-прикладного искусства / А.П. Русяев, В.А. Варданян, Н.В. Матвеева, И.В. Хомякова // Мир науки. Педагогика и психология. — 2020. — № 3. — Режим доступа: <https://mir-nauki.com/PDF/28PDMN320.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. (Дата обращения: 23.08.2021 г.).

Rusyayev Aleksandr Petrovich

Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseyev, Saransk, Russia

E-mail: aleks.rusiaew2014@yandex.ru

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1029692

Development of professional competencies of future designers by means of decorative and applied art

Abstract. The article is devoted to the theoretical study of the problem of the development of professional competencies of future designers by means of decorative and applied art. To substantiate the relevance of this problem area, the authors analyzed the current state of the problem of the competence approach to the training of future specialists and identified artistic and aesthetic competence as one of the most important components of the professionalism of designers.

The article considers in detail the essence of artistic and aesthetic competence, as well as defines special conditions for its effective formation. The authors formulated the content of the artistic and aesthetic space at the university, which includes mastering the academic disciplines of artistic and aesthetic orientation and participation in extracurricular activities and activities of future specialists related to the development of a professional and pedagogical orientation during practical training and professional tests. In addition, it was determined that the formation of artistic and aesthetic competence of future designers in the educational space of a pedagogical university occurs in various types of creative activity and is closely related to the development of various types of art. In this regard, the article considers in detail the concept of "art", which was presented from the positions of philosophy, sociology, psychology and pedagogy.

The essence of decorative and applied art was considered by the authors in the context of historical development and modern understanding of art. The authors determined the place of the considered art form in the general classification of art forms.

The article gives a detailed description of the potential pedagogical possibilities of decorative and applied art, in particular, the justification is given that through creative activity of this kind it becomes possible to create special conditions for future designers to master the necessary professional competencies by developing professional-pedagogical and artistic skills.

Keywords: competence; professional competence; artistic and aesthetic competence; artistic and aesthetic space; art; decorative and applied art; future designer