

Интернет-журнал «Мир науки» / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2018, №5, Том 6 / 2018, No 5, Vol 6 <https://mir-nauki.com/issue-5-2018.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/29PDMN518.pdf>

Статья поступила в редакцию 02.08.2018; опубликована 20.09.2018

Ссылка для цитирования этой статьи:

Хоронько Л.Я., Мокина А.Ю. Перспективы становления донской школы декоративно-прикладного искусства в контексте развития художественного образования // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №5, <https://mir-nauki.com/PDF/29PDMN518.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Khoronko L.Ja., Mokina A.Yu. (2018). Prospects for the formation of the Don arts and crafts school in the context of the art education development. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 5(6). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/29PDMN518.pdf> (in Russian)

УДК 378

ГРНТИ 14.35.07

Хоронько Любовь Яковлевна

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия
Профессор
Доктор педагогических наук, доцент
E-mail: kenho@mail.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=467563

Мокина Анна Юрьевна

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия
Аспирант
E-mail: aymokina@sfedu.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=883369

Перспективы становления донской школы декоративно-прикладного искусства в контексте развития художественного образования

Аннотация. Сегодня – время информационных, нано- и кибер-технологий. Требуется подготовка кадров в этих сферах деятельности, и, кажется, что классическое художественного образования теряет свои позиции. Но в реальности подобная творческая подготовка студентов позволяет воспитать креативно мыслящих, разносторонне развитых людей, творческо-интеллектуальные личности, способные к новым свершениям. И сфера образования в области культуры и искусства преобразуется, наполняется новыми формами ведения профессиональных дисциплин. Подобные новые виды занятий, возможно, внедрять, опираясь на «классический» фундамент школы художественного образования в России. Данная статья посвящена анализу исторических фактов и аспектов, влиявших и формировавших создание систему классического художественного образования в России, особенно на примере декоративно-прикладного искусства и обучения художников-прикладников, особенностью которых является не только создание проекта, но и реализация его в материале. Выявление основополагающих факторов и условий, способствовавших успешной подготовке художников-прикладников в ранние исторические периоды, сегодня становятся базой для разработки курсов дисциплин в системе высшего образования в области искусства, и дают возможность развивать как традиционные навыки студентов, так и творческо-интеллектуальные, отвечающие требованиям современности. Особую роль в развитии художественного образования сыграло

открытие Академии художеств, в рамках которой и сформировались основные методики ведения учебных дисциплин для будущих художников. Особенностью системы художественного образования в России является система «по вертикали», что дает успешные результаты и сегодня. В высшее учебное заведение приходит думающий и понимающий абитуриент, владеющий терминологией, навыками творческой деятельности.

Ключевые слова: художественное образование; декоративно-прикладное искусство; система художественного образования; культура и искусство; художественное проектирование; Академия художеств; художник-прикладник

Художественное образование является основой культуры в мире, особенно, это актуально для России, где характерные ценности, эстетика, нормы и идеалы сопутствуют творческому осознанию окружающего мира человеком. В центре образовательного процесса должна находиться целостная личность будущего специалиста, а предметом внимания педагогической науки – создание личностно ориентированных технологий обучения [1] и в сфере культуры и искусства. Но основой такого процесса является опора на «классическое» художественное образование, которое за несколько веков развития обрело «силу» и понятие «русская школа искусств». Главная задача, этой школы воспитать профессионала с максимально сформированными художественно-творческими компетенциями.

Сегодня сформулировано понятие художественное образование – процесс формирования навыков освоения и воспроизведения мира в образах, способствующий развитию творческого потенциала личности, формированию ее целостности, духовного и эмоционального богатства [2] в концепции художественного образования в Российской Федерации. Области художественного образования рассматриваются в разных областях культуры: театральной, изобразительного искусства, музыкальная, кинематографическая, балетная и танцевальная и др. Педагогическая модель процесса формирования профессиональных компетенций студентов-дизайнеров представляет собой целостную систему, состоящую из взаимосвязанных блоков: смыслового, содержательно организационного и оценочно-результативного.

Система российского художественного образования не имеет аналогов в мире и исторически сложилась в XVIII веке, с открытием в 1757 года Академии художеств, и в дальнейшем, она была переведена в северную столицу Санкт-Петербург, функционировала как самостоятельная образовательная система. Из стен этой академии вышли художники и педагоги Федор Рокотов, Семен Щедрин, Орест Кипренский, Михаил Врубель и другие.

Образование как форма подготовки художников формировалась с древности, на уровне передачи традиций в семье от отца сыну. В Средневековье возникают творческие мастерские выдающихся художников, при которых и проходит образовательный процесс путем передачи знаний и опыта мастера в ходе практической деятельности. Первые институты художественного образования как системы обучения складываются в Европе в начале XVII века с открытием школ для художников по настоянию монахов, продвигающих искусство в массы. Появляются первые труды по рисунку, перспективе, по влиянию цвета на форму. Одними из важных и ранних трудов можно назвать сочинения Леонардо да Винчи, в которых он логически сформулировал законы перспективы, изменения форм по мере удаления, как цвет влияет на изображение в перспективе и т. д.

Первые Академии художеств возникают в Италии, затем Франции, Австрии, Германии. Многие из них существуют и сегодня, являясь ведущими учреждениями в области художественного образования. Спустя сто пятьдесят лет в XVIII веке открывается Академия художеств в России.

Можно выделить пять этапов развития художественного образования в нашей стране, по мнению Куракиной Ирины Игоревны:

IX-XV вв. – семейное обучение – передача секретов ремесла и профессионального опыта в семье;

XV – начало XVIII вв. – ученичество у мастера – обучение в школах и мастерских, первой из которых стала школа при Оружейной палате Московского Кремля;

Начало XVIII – начало XX вв. – обучение в специализированных школах – обучение осуществляется в специализированных школах (Школа Оружейной палаты; Иконописная школа Владимирского братства св. Александра Невского; Школа народного искусства и др.) по учебным планам и программам и сохраняется до 1917 г., когда в связи со сменой государственного строя изменилась и система профессионального образования в области традиционного прикладного искусства [3].

Изначально, было индивидуальное обучение в мастерских иконописцев, резчиков, живописцев. В различных артелях подмастерья обучались у мастера, перенимали навыки, технологии и художественную манеру. В это время центром художественной жизни после Новгорода становится Москва, а именно, Оружейная палата, в которой работали также выписанные художники из Европы: гравёры, живописцы, архитекторы. Пётр I организует ряд мероприятий по продвижению и содействию развитию искусства в России среди народных масс, в связи с этим подписывает указ «Об академии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам». Проект такого учреждения для царя создал Андрей Константинович Нартов на Васильевском острове, где предусматривалось здание «Академии всех искусств и ремёсел». В проекте Нартова, наряду с подготовкой «архитекторов цивилис», подчеркивалась необходимость создания классов гравировальных, иконописных, токарных, обучение «мастеров фонтанных дел», слесарных, плотников, литейщиков, оптиков, оловянщиков, медников [4].

Первым шагом к созданию Академии художеств в 1757 г. было открытие школы рисовальщиков при Петербургской типографии, в которой делали копии с оригиналов, а также писали с натуры. Рисовальные школы, по задумке, это продвижение и погружение общества в мир искусства. Они появлялись в крупных городах с разным статусом: как самостоятельные регулярно действующие школы, так и как воскресные для всех желающих.

Рубеж XIX и XX веков в русском обществе и культуре – это период повышенного интереса к бытовой вещи, ее эстетико-функциональной стороне влияния на окружающий мир человека. В этот период формируется ряд специализированных учебных заведений, в которых работают талантливые живописцы, ставшие художниками-универсалами, работающими и в области декоративно-прикладного искусства. В условиях экономического развития идет активный процесс вытеснения с рынка сбыта изделий ручного ремесленного производства промышленным. И возникает спор между прочностью и качеством ремесленных изделий, выполненных кустарным способом и фабричными товарами низкого качества, так как не каждое ручное изделие было возможно повторить промышленным.

XIX век, в сфере формирования художественного образования в России характеризуется, как период открытия средних школ и училищ искусств. Одной из крупных и старейших является художественная школа в Арзамасе, созданная А.В. Ступиным, который в 1802 г. открыл первую провинциальную Школу живописи в России. Основной работы стала методикой преподавания Академии художеств в Петербурге. Затем А.Г. Венецианов создает свою школу, в которой ученики становятся последователями крестьянского жанра в живописи.

В сфере формирования образования в области народного и декоративно-прикладного искусства как государственной системы общего и специального образования легла

деятельность различных кустарных мастерских, Оружейной палаты, а также Академия наук, при которой открыто было отделение художественных ремесел, в связи с увлечением роста мануфактур.

Использование машин и различных механических способов при производстве изделий для интерьера, обихода ведет к потере эстетической составляющей этих изделий, в связи с чем, и возникает потребность в образованном художнике-прикладнике, способном стать посредником между художественными ремеслами и быстро развивающейся промышленностью. Быстрое развитие и внедрение изделий промышленного производства стало угрозой высоко эстетическому вкусу создания вещей. Подобная ситуация волновала художественное сообщество как в Европе, так и в России. Протест против массового изготовления тканей, мебели, аксессуаров, посуды возник в Англии, а затем и в других странах. Для устранения подобного диссонанса между эстетической составляющей предметного мира и технологическим производством этого мира возникает потребность в специализированных учебных учреждениях. Так в 1825 г. в Москве основана графом С.Г. Строгановым Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам для воспитания такого художника, обладающего помимо навыков ремесла, способностью к художественно-эстетическому усовершенствованию изделий, изучая черчение, геометрию, рисунок, живопись, а также орнаментации. Затем в Санкт-Петербурге открывается на средства барона А.Л. Штиглица Центральное училище технического рисования. В основу методик преподавания легли принципы подобных учебных заведений стран Западной Европы, опирающихся на концепцию реформы художественного образования Г. Земпером. Это была совокупность технических и художественных дисциплин в образовательном процессе. Земпер, будучи архитектором и искусствоведом, в своем труде «Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика» делает основные выводы, что обучение художника-прикладника и архитектора не имеет различий, и этот принцип в дальнейшем ложится в основу методик преподавания в художественно-промышленных школах и ВУЗах в XX веке как в Европе, так и в России, особенно, в Центральном училище технического рисования.

В годы революции Строгановское училище реорганизовано в «Первые Свободные государственные художественные мастерские», далее на их был организован ВХУТЕМАС (Высшие государственные художественно-технические мастерские). Основу составляли ряд художественных и производственных факультетов: архитектурный, живописный, скульптурный, текстильный, керамический, металлообработочный и др. В 1926 г. ВХУТЕМАС был реорганизован во ВХУТЕИИ (Высший художественно-технический институт), в котором сохранил методики и педагогический состав художественно-технических мастерских. В связи с формалистическими увлечениями в методиках и преподавания специализированных дисциплин оба ВХУТЕИИ в дальнейшем были закрыты и на их основе создан в 1930 Институт пролетарских изобразительных искусств, где была отменена лекционная система, введен бригадный метод обучения. Первоначально имел факультеты монументальной живописи, монументальной скульптуры, декоративно-конструкторский, клубно-педагогический, затем вместо факультетов введена система специализаций (массово-бытовая, политехнически-самодеятельная, массово-зрелищная, декоративная, строительная), позже превращенная в отделы [5].

В послевоенный период воссозданы Строгановское училище как «Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское)» и Центральное училище технического рисования, как многопрофильное учебное заведение, которому в 1953 г. присвоено имя народного художника СССР В.И. Мухиной. Основной задачей в них стояло подготовка специалистов-реставраторов для восстановления разрушенных объектов культурного наследия после ВОВ.

В период СССР в нашей стране существовала развернутая система профессиональной подготовки специалистов, обучающихся в области изобразительного искусства, а именно декоративно-прикладного, включающая различные формы общественных и государственных мероприятий содействия воспитанию высококвалифицированных художников-прикладников практиков: зональные и всесоюзные выставки, конкурсы, сотрудничество с творческими союзами, открытые лекции и т. д.

Одним из положительно влияющих факторов на подготовку специалистов в области искусства в СССР являлось создание при некоторых из них вечерних отделений обучения, для тех, кто уже имел техническое образование, а также система курсов повышения квалификации, творческие дачи Союза художников. А также в педагогических институтах художественно-графических факультетах шла подготовка преподавателей рисования, черчения, труда.

Сегодня художественное образование одно из приоритетных направлений государства и перед педагогами ставят определенные задачи. В мире нет подобной системы образования, где ядром его структуры, охватывающей всю образовательную «вертикаль», начиная с дошкольных учреждений и заканчивая системой подготовкой кадров высшей квалификации, является трехуровневая система подготовки профессионалов для отрасли культуры и искусства [6]. Такая структура построения художественного образования по «вертикали» сохраняется в России и сегодня. Подготовка начинается на уровне дошкольного образования (студии, классы в учебных и развивающих центрах), затем продолжается на уровне среднего образования в художественных и художественно-промышленных училищах и школах, профильных классах общеобразовательных школ и гимназий, и затем в высших учебных заведениях, где педагогическую деятельность по специальным дисциплинам ведут практикующие художники, опирающиеся на свой собственный опыт работы в профессии, на свой уровень эстетики и восприятия жизненных условий. Вопросы творческого развития в учебно-познавательной деятельности особенно остро ставятся в контексте профессионального образования будущих специалистов, профессии которых имеют творческую составляющую [7].

Сегодня бакалавров и магистров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» готовят в ряде федеральных университетов, специализированных художественно-промышленных академиях, институтах культуры. На Юге нашей страны получить такое образование можно в стенах Южного федерального университета на кафедре Декоративно-прикладного искусства, постоянно находящейся на гребне современных тенденций изобразительного и концептуального искусства. В сфере художественного образования проходят различного рода изменения и новации [8]. В настоящее время, как в области культуры, так и образования, актуально и правильно разделение искусства на народное, опирающееся на «классические» традиции ремесла и передачи опыта и навыков, и декоративно-прикладное, ориентированное на те же традиции в техниках исполнения, но внедряющего новые тенденции развития искусства, раскрытия концептуальных образов, материалов, технологий и способов работы с материалом и моделирования средового пространства авторскими произведениями. Педагогическая модель процесса формирования профессиональных компетенций студентов-дизайнеров представляет собой целостную систему, состоящую из взаимосвязанных блоков: смыслового, содержательно-организационного и оценочно-результативного [9]. В рамках такой системы и строится современная модель формирования учебных дисциплин со ссылкой, как на традиционные методы работы, так и актуальные, впитывающие течения сегодняшнего дня.

На развитие художественного образования повлияет и то, что в современном информационном пространстве меняется сам характер общения человека с культурными ценностями. Доступность к культурным ценностям обретает иной смысл, непосредственность восприятия заменяется техникой и информационной технологией [10]. Задача художников-

преподавателей, разработать авторские курсы дисциплин, основываясь на новые информационные технологии, но не терять или забывать педагогический опыт предшественников в области методик художественного образования. Доступ через электронные системы к культурным ценностям национального и всемирного характера только благоприятно способствует студентов на высоком уровне освоить поставленные компетенции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Благирева Е.Н. О Развитии образования в контексте современных экономических вызовов // Художественное образование и наука. 2014 №1, с. 123-125.
2. Концепция художественного образования в Российской Федерации // Искусство в школе. – 2002. – № 2.
3. Гизе М.Э. Нартов в Петербурге. – Л.: Лениздат, 1988. – С. 69-78.
4. Куракина И.И. Этапы развития профессионального образования в традиционном прикладном искусстве // Вестник Оренбургского государственного университета 2016 № 9 (197).
5. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. – М.: Большая Российская Энциклопедия Ред. коллегия: Белова Л.Н., Булдаков Г.Н., Дегтярев А.Я. и др. 1992.
6. Алексеева Л.Л., Быховская И.М., Кочеляева Н.А., Мартынова В.В., Олесина Е.П., Федорова Т.С., Школяр Л.В. Ответственный редактор К.Э. Разлогов Художественное образование в Российской Федерации: развитие X 98 творческого потенциала в XXI веке: аналит. доклад = Arts Education in the Russian Federation: Building Creative Capacities in the 21st Century: analytical report / Л.Л. Алексеева и др.; Рос. ин-т культурологии и др.; отв. ред. К.Э. Разлогов. – М., 2011. – 72, 68 с., табл.
7. Калюжная Е.Г. Роль художественно-творческой деятельности в профессиональной подготовке студентов ВУЗа // Педагогическое образование в России. 2015 № 9, с. 82-86.
8. Мокина А.Ю. Текстильное образование на Дону // Архитектурно-художественное образовательное пространство будущего: сб. материалов международной научно-методической конференции / науч. ред. Л.В. Карташова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 320 с.
9. Кольцова Елена Анатольевна. Формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров: диссертация на получение кандидата Педагогических наук: 13.00.08 / Кольцова Елена Анатольевна; [Место защиты: ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»], 2018.
10. Демин В.П. О перспективах развития художественного образования (доклад на заседании президиума РАО 27.01.10) // Проблемы современного образования, 2010, № 1, с. 26-32.

Khoronko Liubov Jakovlevna

Southern federal university, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: kenho@mail.ru

Mokina Anna Yuriyevna

Southern federal university, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: aymokina@sfnedu.ru

Prospects for the formation of the Don arts and crafts school in the context of the art education development

Abstract. Today is the time of information, nano-and cyber-technologies. Training is required in these areas, and it seems that classical art education is losing its position. But in fact such creative training allows students to cultivate creative, many-sided people, creative and intelligent person, capable of new challenges. And the sphere of education in the field of culture and art is being transformed, filled with new forms of conducting professional disciplines. Such new types of classes may be introduced, based on the "classic" Foundation of the school of art education in Russia. This article is devoted to the analysis of historical facts and aspects that influenced and formed the creation of the system of classical art education in Russia, especially on the example of arts and crafts and training of applied artists, the peculiarity of which is not only the creation of the project, but also its realization in the material. The identification of the fundamental factors and conditions that contributed to the successful training of applied artists in the early historical periods, today become the basis for the development of courses of disciplines in the higher education in the field of art, and provide an opportunity to develop both traditional skills of students and creative and intellectual, meeting the requirements of modernity. A special role in the development of art education was played by the opening of the Academy of arts, within which the main methods of conducting educational disciplines for future artists were formed. A feature of the system of art education in Russia is the system "vertically", which gives successful results today. In high school comes to thinking and understanding the applicant owning the terminology, the skills of creative activity.

Keywords: art education; decorative applied art; system of art education; culture and art; art design; Academy of arts; applied artist