

УДК 378.16

СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ КЛЮЧЕВЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ

Ключевые слова: художественно-педагогическое образование, декоративно-прикладное искусство, основы цветоведения, творческая активность, саморазвитие, компетентность.

Омельяненко Е.В.

*кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ИЗО
Педагогического института
Южного федерального университета,
академик МАДО*

Мы живем в условиях все ускоряющегося потока инноваций, интенсивного расширения и обновления знаний. В настоящее время в мире по отношению к образованию пользуются двумя понятиями: академическое образование и профессиональное. Раньше мы делали упор на профессиональное образование – даже закон называется: «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», т.е. академическое использование образования в нашей стране не предусмотрено. Образование – самоценность. Получая образование, человек поднимается на новый уровень саморазвития. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг. указывается, что «главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием». Особое место в системе отечественного образования занимает художественно-педагогическое образование, содержание и организация которого определяют в значительной степени многие другие характеристики образования в целом.

В соответствии с поставленной задачей повышения эффективности деятельности и обеспечения качества образования в вузах возрастает необходимость в высококвалифицированных компетентных выпускниках.

Художественно-педагогическое образование, реализуемое системой высшей школы, в настоящее время призвано решать глобальные проблемы подготовки специалистов в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна для средних специальных учебных заведений, колледжей, лицеев, общеобразовательных и детских художественных школ.

Основная цель подготовки учителя изобразительного искусства на художественно-графических факультетах и факультетах «Изобразительное искусство»

во» заключается не только в том, чтобы научить будущего преподавателя изобразительного и декоративно-прикладного искусства обучать детей основам творчества. Большое значение в подготовке специалиста в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства имеет тот факт, что будущему учителю необходимо уметь вовремя выявить и далее на профессиональном уровне развивать у своих учеников художественно-творческие способности к изобразительному или декоративно-прикладному искусству.

Анализ научной литературы по философии, психологии, физиологии, педагогике и др. позволяет предположить, что физиологические и интеллектуальные особенности современной личности требуют нового подхода к формированию и развитию ее духовных и мировоззренческих позиций, вследствие чего возникает необходимость выбора адекватных происходящим изменениям воспитательных, формирующих и развивающих образовательных форм, методов, принципов, средств, включающих творческий аспект.

Вопросы методики обучения декоративно-прикладному искусству как одной из важнейших составных частей подготовки учителей изобразительного искусства привлекали к себе внимание таких исследователей, как Ю.К. Беджанов, В.Ф. Канев, А.А. Сарбагышев, М.В. Соколов и др. В своих трудах они предлагают пути совершенствования преподавания декоративно-прикладного искусства в вузе, в частности, в процессе обучения, но недостаточно уделяют внимания развитию художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов на занятиях декоративно-прикладным искусством.

Современное обучение студентов основам декоративно-прикладного искусства базируется на двойственной природе

работы мозга человека, непосредственно связанной со зрительными образами, которые возникают в правом полушарии головного мозга и занимают такое же место в мыслительном процессе, как вербальный, аналитический, последовательный режим левого полушария. Процесс изображения увиденного или чувственного (т.е. тех образов, которые создало воображение) находится в тесной взаимосвязи с художественным образно-ассоциативным восприятием, творческим образно-ассоциативным мышлением и художественно-творческими способностями (по Канту).

Для нас приобретает особый смысл высказывание Канта о том, что творческая деятельность в искусстве (в частности, декоративно-прикладном) является духовной деятельностью, содержащей в себе высокие эстетические, морально-нравственные принципы жизнедеятельности человека. Именно духовно-нравственные принципы всегда являлись и должны являться в будущем нормой развития личности как будущих учителей изобразительного искусства, так и художников декоративно-прикладного искусства посредством обучения основам декоративно-прикладного искусства и народным промыслам.

Безусловно, формирование и развитие художественно-творческих способностей к декоративно-прикладной деятельности определяется прежде всего наличием соответствующих задатков и предрасположенностью к этому виду художественно-творческой деятельности. Но также следует отметить особую роль потребностно-мотивационных особенностей личности и установок на концентрацию усилий личности для решения поставленной цели в процессе художественно-творческой деятельности.

Декоративно-прикладное искусство содержит в себе уникальные особенности художественно-творческой и духовно-практической деятельности. Эти осо-

бенности состоят в том, что в процессе декоративно-прикладной деятельности художник, как, впрочем, и зритель, не только развивает свои художественно-творческие способности и приобретает знания о мире, но и осваивает эмоционально-ценностные отношения к окружающему миру и к самому себе.

Значение цвета в обучении декоративно-прикладному искусству и дизайну, бесспорно, велико. Изучение основ цветоведения как для дизайнеров и художников, так и для студентов художественно-промышленных и педагогических специальностей имеет большое значение. Однако в обучении данных специальностей и в области дизайна цвет рассматривается в основном с позиций поверхностного ознакомления: основные цвета, их смешение, частичное изучение эмоционального и физиологического значения цвета.

Проблемами колористики занимаются во многих странах, во Франции она давно (с начала 1940-х гг.) приобрела самостоятельное значение. Достаточно сослаться на многолетний опыт французских дизайнерских бюро – консультантов по цвету Ж. Фиасье и Б. Лосюся. Их профессиональная деятельность основана на признании относительной самостоятельности цвета как средства формообразования предметной среды. Эстетические возможности цвета в сфере предметной среды они выявляют и изучают в связи с материалами, используемыми для всех форм предметного окружения, и в связи со светом. Так, в их практике возникли понятия «цвет-материал», «цвет-свет».

Начиная с 1980 г. в Штутгартском дизайн-центре проводится международный конкурс «Цветовой дизайн». Конкурсы с присуждением премий «За проектирование цвета» проводятся с целью выявить и поощрить новые возможности цветового проектирования в области архитектуры, дизайна и дидактики

(последняя подразумевает теорию цвета – цветовые гаммы и цветовые системы, концепции, методы обучения).

Рассматривая вещь как образ и функцию культуры и, соответственно, присущий ей цвет, давно освоенный человечеством и ставший явлением культуры, к сожалению, отечественная практика дизайна цветовому проектированию уделяет мало внимания. Цвет как бы все время обречен на «реабилитацию», на доказательство его необходимости.

Цвет как компонент природного окружения оказывает влияние на формирование человека. Урбанизация отторгла человека от естественной природы, рукотворная среда существования изменила цветовое окружение. Современная социокультурная ситуация формирует зависимость человека от профессиональной средообразующей деятельности.

В жизненном пространстве человека цвет укоренен в городской культуре, выступает эстетическим эталоном, важным критерием качества в оценивании окружающей среды. Рукотворное цветовое пространство, созданное в погоне за модным цветом, игнорирование специфики психологического воздействия цвета и традиции, предписывающей смысловую и ценную значимость цветовому образу, порождает элементы агрессивного поведения, приводит к патологическим зрительным аффектам.

Современные исследования показывают огромную роль цветового воздействия на психику и жизнедеятельность человека. Понимание и осознание влияния цвета и владение знаниями и способами воздействия на психофизиологию человека – очень ответственный аспект в обучении специалиста-дизайнера. Его некомпетентность в символике цвета и цветовых воздействиях на человека может даже нанести вред человеческому здоровью, изменить (уско-

ритель или затормозить) развитие общества в целом.

Колоссальные преобразования в мире, обществе и появление новых материалов и технологий способствуют новому восприятию цветовых констант. Исходя из этого, следует подчеркнуть, что одно из наиважнейших качеств дизайнера – это лабильность творческого мышления, это быстрая реакция мыслительных процессов, направленная на эстетизирование среды, на материализацию такого понятия, как «красота». В свою очередь, чувство цвета является одним из основных компонентов творческого мышления дизайнера. Мы живем в «цветном мире», и цвет является для человечества одновременно той неотъемлемой средой, через которую человек получает различные ощущения и информацию о мире; воспринимает и, соответственно, рефлексирует, отражая и гармонизируя себя через цветовые взаимодействия.

Практика отечественного дизайна не имеет фундаментальных методических пособий по цветовому проектированию. Изданные у нас в последние годы монографии по цвету касаются в основном архитектурной колористики, текстильной колористики, колористики живописи.

Историческая ретроспектива демонстрирует тот факт, что современные успехи и неудачи в решении все тех же проблем корнями уходят в прошлое, к великим именам Платона, Ньютона, Гете, Гельмгольца и др.

Таким образом, одна из главнейших задач в обучении дизайнера – понимать суть цвета через все психофизиологические аспекты жизнедеятельности человека.

Несомненно, эстетическое и утилитарное назначения цвета имеют важное значение для дизайнера, но не менее актуальным является и символическое значение цвета, где в основе

лежат подсознательные генетические информационные структуры. Важны для человека значения цвета, которые основаны на психофизиологических воздействиях и направлены на вызов у человека определенных чувств и эмоций от созерцания или нахождения в цветовой среде.

Исходя из значимости цвета в развитии человека, необходимо по-новому подойти к процессу обучения цвету в подготовке дизайнерских профессий и преподавателей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, следует значительно расширить информацию о влиянии цвета на человека. Появилась необходимость в создании новых методик обучения, способных дать «цветовое образование» в широком понимании. Также как из основных цветов можно составить огромное количество дополнительных цветов и их оттенков, так и, обучая цвету, можно расширить спектр осознания и применения его в дизайн-обучении и в декоративно-прикладном искусстве, повышая уровень цветовой культуры специалистов в данных областях.

Известно, насколько актуальным для образования является поиск новых методов, позволяющих расширять и интегрировать образовательное пространство, готовить специалистов широкого профиля.

Издание методической литературы по специальностям дополнит недостающие знания, поможет студентам преодолеть барьер неуверенности и даст толчок к развитию творческой деятельности.

Таким образом, исходя из заявленной проблемы, возникает актуальность в издании учебно-методического пособия «Основы цветоведения и колористики», содержащего базовые знания в области цветоведения, и учебного пособия «Основы теории декоративно-прикладного искусства», необходимого для подготовки квалифицированных специ-

алистов факультета «Изобразительное искусство».

Целью проекта ставилось создание методической литературы в соответствии с требованиями компетентного подхода в образовании и формирование научно-консультативной базы для научной работы студентов в перспективе.

Задачей проекта явилось изложение основных базовых знаний и создание методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов по следующим направлениям тематики научно-исследовательской практики: цветоведение и колористика, основы теории декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, основной задачей предложенного проекта «Издание методической литературы по направлениям: “Основы цветоведения и колористики”, “Основы теории декоративно-прикладного искусства”» является издание методической литературы: «Цветоведение и колористика» (учебно-методическое пособие с грифом УМО для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052400 «Дизайн») и учебного пособия «Основы теории декоративно-прикладного искусства» с грифом УМО по специальности 050602 «Изобразительное искусство». Предоставленный материал методических изданий основан на исторических знаниях и современных подходах по проблемам изучения названных тем, соответствует государственным образовательным стандартам и учитывает мировые тенденции образования.

Мы предлагаем ознакомиться с основным содержанием предлагаемых пособий:

«Основы цветоведения и колористики» (автор-составитель Е.В. Омеляненко). Представляет собой учебно-методическое пособие (общим объемом 7 п.л.; текст – 6 п.л., цветные иллюстрации – 1 п.л.) в котором рассмотрены различ-

ные точки зрения на природу цвета и его изучения от Платона до XX в. Читателю предлагается ознакомиться с физиологией восприятия цвета, с его психологическими характеристиками, символикой и воздействием на человека. В пособии приводятся высказывания известных художников по данному вопросу.

Серьезное внимание уделено определению основных характеристик цвета, их взаимосвязи с главными принципами построения композиции, определению колорита; прилагаются примеры выполнения студентами художественно-графического факультета ПедИ ЮФУ учебных и творческих заданий. Такое понимание природы цвета, физиологии восприятия и законов составления цветовых композиций необходимо начинающему и практикующему художнику для осознанного подхода к созданию в дальнейшем творческих произведений. Студентам предлагаются такие темы, как «Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета», «Источники и научное понимание света», «Спектральный состав излучения и его виды с цветом», «Изменение характеристик цвета», «Физиология восприятия цвета», «Приемы цветовой гармонизации» и др.; также предложены к рассмотрению темы по проблеме цвета в историко-культурном и психологическом аспектах.

Данное пособие может быть рекомендовано студентам художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних учебных заведений, учащимся художественных школ.

«Основы теории декоративно-прикладного искусства» (авторы: И.В. Алексеева, Е.В. Омеляненко). Представляет собой учебное пособие (общий объем – 28,5 п.л., текст – 26,5 п.л., цветные иллюстрации – 2,5 п.л.), в котором представлены прежде всего основы теории декоративно-прикладного искусства. Авторы пособия исходили из

того, что для достижения высоких результатов в художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности в области декоративно-прикладного искусства прежде всего необходимо знание основ теории декоративно-прикладного искусства.

Уникальной особенностью современной российской художественной школы является сохранение классической традиции как основы художественного образования и бережное отношение к народному творчеству как истокам декоративно-прикладного искусства. Это важно не только для дальнейшего развития художественных промыслов и современного прикладного искусства, но и для обучения, воспитания и развития творческой личности подрастающего поколения.

Предлагаемый в этом учебном пособии теоретический материал изложен в соответствии с дидактическими принципами обучения: научности, доступности, систематичности и последовательности, активности, наглядности, прочности усвоения знаний, развития умений и навыков. Разработанные схемы и таблицы способствуют быстрому запоминанию наглядной, визуальной информации.

В процессе проведения занятий декоративно-прикладным искусством преподавателям рекомендуется сочетать таблицы с наглядным материалом, отражающим содержание текста. Это могут быть иллюстрации произведений народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, фотографии, слайды, видеоматериалы и сами изделия.

В конце предлагается список основной литературы для самостоятельного теоретического изучения рассматриваемых вопросов.

В пособии содержатся знания основ теории декоративно-прикладного искусства, которые позволяют будущим учителям, художникам-педагогам, художни-

кам декоративно-прикладного искусства достичь высоких результатов в творческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности при развитии как своих личных художественно-творческих способностей, так и способностей к декоративной деятельности своих учеников.

Учебное пособие «Основы теории декоративно-прикладного искусства» рассчитано прежде всего на студентов художественно-графических факультетов и художественно-промышленных учебных заведений, а также учащихся детских художественных школ, школ искусств и широкого круга читателей.

Методическая цель обучения основам теории декоративно-прикладного искусства с практикумом заключается в определении студентами базовой модели профессионально-творческого развития их личности в сфере декоративно-прикладной деятельности.

На занятиях по дисциплине «Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом» необходимо учитывать единство и взаимосвязь основных задач обучения.

Образовательные задачи:

- изучение истоков декоративно-прикладного искусства;
- выявление сущности декоративно-прикладного искусства и народных промыслов как целостной художественной структуры в системе культурных ценностей России;
- определение основных терминов и понятий в области народного и декоративно-прикладного искусства;
- изучение классификации видов декоративно-прикладного искусства;
- изучение технологических приемов создания произведения декоративно-прикладного искусства в различных материалах;
- обучение студентов творческому процессу деятельности на занятиях декоративно-прикладным искусством.

Развивающие задачи:

- развитие художественно-творческих способностей студентов на занятиях по дисциплине «Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом»: развитие образно-ассоциативного мышления; развитие декоративно-образного восприятия; развитие эмоционально-чувственной сферы восприятия;
- духовно-нравственное развитие личности студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам;
- развитие интереса и любви к истории прикладного искусства и произведениям народного творчества;
- развитие профессионального мировоззрения будущих специалистов в сфере педагогики и декоративно-прикладного искусства;
- развитие научно-исследовательских способностей студентов в процессе изучения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- развитие активной жизненной позиции в процессе изучения основ декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Воспитательные задачи:

- воспитание эстетического вкуса и культуры личности студентов на занятиях декоративно-прикладным искусством;
- воспитание экологической культуры личности студентов при работе с природными материалами: глиной, камнем, металлом, деревом, берестой, листьями и т.д.;
- воспитание творческого отношения к профессиональной деятельности в

области декоративно-прикладного искусства и педагогики;

- воспитание гармонично развитой личности студентов в процессе обучения основам теории декоративно-прикладного искусства с практикумом.

Известно, что базовые навыки, полученные в процессе обучения, – это личностные и межличностные качества, способности, навыки и знания выпускника вуза. Сочетание ключевых квалификаций и надпрофессиональных расширенных знаний определяет компетентность будущего работника в сфере художественно-педагогического образования. Таким образом, представленные по проекту методические издания объединяет общая тенденция к дидактическому интеллектуальному разрешению проблематики, что и отличает отечественный опыт обучения изобразительной деятельности от рецептурных тенденций обучения в переводных изданиях зарубежных авторов.

Литература

1. *Алексеева, И.В.* Развитие художественно-творческих способностей студентов к декоративно-прикладной деятельности / И.В. Алексеева. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2005.
2. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры // Вестник высшей школы. 1999. № 3.
3. *Гришанова, Н.* О новой парадигме развития высшего профессионального образования / Н. Гришанова // Вестник высшей школы. 2007. № 4.
4. *Карпенко, М.* Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики. Глобализации и депопуляции / М. Карпенко // Вестник высшей школы. 2007. № 9.
5. *Омельяненко, Е.В.* Цветоведение и колористика / Е.В. Омельяненко. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2005.