

УДК 378.147:745/749
ББК Щ12р

ГСНТИ 16.21.27

Код ВАК 13.00.02

Соколов Максим Владимирович,

доктор педагогических наук, профессор, кафедра рисунка, живописи и художественного образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 630126, г. Новосибирск, ул. Вилойская, 28; e-mail: maxma63@mail.ru

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектная деятельность; проектный образ; художественный образ; технологическая форма объекта; художественное воображение; приемы развития воображения; проектный образ в дизайне и декоративном искусстве.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается подход к профессиональной подготовке художников декоративно-прикладного искусства с опорой на развитие художественного воображения как важной составляющей категории проектного образа и овладение профессиональным ремеслом. В рассматриваемой структуре проектной деятельности автор выделяет технологическую форму вещи и проектный образ. Проведен анализ роли художественного образа в проектируемом объекте декоративно-прикладного искусства, а также прослежены сходство и различия в проектном образе в дизайне и декоративном искусстве. Обосновывается, что действенным средством активизации проектной деятельности выступают как приемы развития творческого воображения, направленного на создание особенного художественного образа, так и варьирование современных и традиционных технологий, применяемых для реализации проекта. Автор подчеркивает равноценность обеих составляющих, обращая внимание на существенную роль технологической составляющей при проектировании объектов будущими художниками декоративно-прикладного искусства.

Sokolov Maksim Vladimirovich,

Doctor of Pedagogy, Professor of Department of Drawing, Painting and Art Education, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia.

**PROFESSIONAL TRAINING OF DECORATIVE ARTS SPECIALISTS
THROUGH INCREASED PROJECT ACTIVITIES**

KEYWORDS: project activities; project image; artistic image; shape of the object; artistic imagination; imagination development techniques; project image in design and decorative arts.

ABSTRACT. The article describes an approach to training decorative arts and crafts specialists based on the development of artistic imagination as an important component of the category of project image and mastery of professional craft. In the structure of project activity, the author singles out a technological shape of a thing and a project image. The article presents the results of an analysis of the role of the artistic image in the process of designing an object, and traces similarities and differences in the project image in design and in decorative art. The article also substantiates the fact that both creative imagination development techniques aimed at creating a special artistic image and variation of modern and traditional technologies used to implement the project function as effective means of intensification of project activity. The author stresses equal importance of both components, paying attention to the essential role of the technological component when designing objects by future arts and crafts specialists.

В структуру проектной деятельности дизайнера и художника декоративно-прикладного искусства (ДПИ) входят категории проектной деятельности, сам процесс проектирования и средства художественного конструирования и проектирования. Близость самого механизма создания нового проекта в дизайне и ДПИ позволяет многие методы и приемы художественного проектирования объектов переносить из методики подготовки художников ДПИ в методику подготовки дизайнеров.

К категориям проектной деятельности относят проектный образ, функции объекта, морфологию объекта, технологическую форму объекта.

Дизайнер при проектировании вещи главной своей задачей ставит функциональ-

ную целесообразность и только во вторую очередь – эстетическую привлекательность, иными словами он проектирует в чистом виде функцию объекта, направленную на удовлетворение определенных потребностей человека. Художник декоративно-прикладного искусства проектирует собственно предмет, который, безусловно, несет определенную функцию, но эстетическая ценность этого объекта более значима, чем его область использования. Современное декоративно-прикладное искусство все более приобретает черты декоративного, то есть в большей степени является украшением.

Дизайнер, создавая объекты и предметы, стремится «раствориться» в объекте проектирования. Кроме специалистов, никто никогда не задумывался над тем, на-

пример, кто выполнил дизайн той или иной модели чайника и утюга. В отличие от дизайнера, вещь, спроектированная художником ДПИ, изначально носит индивидуальный характер. Этот характер проявляется в художественном образе вещи и в особенной технологической форме.

Художественный образ – специфический для искусства способ отражения, осмысления и художественной переработки действительности с позиций определенного эстетического идеала в конкретную чувственную форму. Собственно художественный эффект достигается благодаря глубокому проникновению автора в сущность вещи и воплощению этой сущности в соответствующей форме. В отличие от изобразительного искусства, которое изображает мир, ДПИ его преобразует. По меткому замечанию одного из основоположников современной теории декоративного искусства А. Б. Салтыкова, декоративное искусство можно назвать «преобразительным» искусством [3]. Изобразительное искусство, если рассматривать классическую живопись, создает на плоскости иллюзию мира, жизненного пространства, в которое мысленно вовлекается зритель. Декоративное искусство создает и художественно преобразует реальное пространство, в котором физически существует человек. Этим можно объяснить огромное влияние декоративного искусства на всю духовную сферу человека, его эстетические вкусы.

Активизировать проектную деятельность студентов мы можем через развитие художественного воображения. Если говорить о стимулировании самого процесса воображения, то оно проявляется при активном оперировании образами или через подключение бессознательного (ассоциативно-синектический метод) [5]. Существует несколько способов создания образов в искусстве, через осознание и применение которых можно развивать творческое воображение, тем самым влияя на проектный образ [2; 4].

1. Типизация – обобщение существенного через индивидуальное, выделение повторяющегося в однородных фактах, предметах, явлениях и создание сложного целостного образа, носящего синтетический характер. Примером могут быть типичная форма листа, ягод, зеленый цвет травки в орнаменте.

2. Схематизация – абстрагирование от второстепенных признаков, то есть мысленное исключение каких-либо свойств предметов или явлений, представленных в образе, и обобщение представлений, из которых он конструируется. Схематизация применяется при создании символических

изображений (логотипа, орнамента, узора, герба, вензеля, монограммы и т. д.), то есть при создании декоративного художественного образа. В декоративном искусстве этому термину близок термин «стилизация», или поиск конструкции.

3. Реконструкция – создание целостной структуры образа по отдельному признаку или свойству, восполнение недостающих частей образа. Отсутствие важных элементов провоцирует воображение на достраивание в соответствии с представлением, а значит, фактически, появляется новый образ. Воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства осуществляется на основе сохранившихся фрагментов.

4. Агглютинация – синтез, «склеивание» разнородных элементов (свойств, качеств, признаков) предметов и явлений. Использование в одном изделии различных художественно-выразительных приемов или создание образа кентавра.

5. Акцентирование – заострение, подчеркивание определенных признаков предметов и явлений путем их преувеличения (гиперболизации) или преуменьшения (миниатюризации), где учитываются следующие условия: а) количественная характеристика образа (обобщенное изображение птицы, рыбы в росписи); б) пропорциональное соотношение элементов образа (изменение относительных размеров). Гиперболизация и миниатюризация присутствуют в художественном образе одновременно (выделение характерных для птиц формы головы и хвоста, реже крыла).

6. Аналогия – уподобление одного элемента (свойства, качества, признака) другому как по предметным, так и по функциональным особенностям (уподобление формы букв определенных шрифтов узнаваемому силуэту животного). Аналогия тесно связана с ассоциативными процессами.

Все названные операции связаны с психическими процессами ощущения, восприятия и являются приемами создания новых образов, активно влияющих на изменение содержательной стороны возникающих представлений. Развитие содержательной стороны создания образов идет через невербальные приемы создания данных образов и оперирования ими, а значит, существенную роль играют сами способы создания изображений:

1) изменение физических и пространственных свойств предметов (формы, величины, пропорции, конструкции, цвета, тона и т. д.);

2) изменение количества изображаемых предметов (или деталей одного предмета);

3) изменение взаимного расположения предметов;

4) свободное формообразование нового пространственного образа путем соединения различных обобщенных форм (например, геометрических); случайное хаотическое нагромождение масс или упорядоченное соединение форм.

Приведенные выше приемы реализуются в художественном произведении благодаря использованию композиционных приемов введения ритма, симметрии, асимметрии, контраста, нюанса и т. п. Эти приемы являются логической закономерностью природы, увиденной и осознанной человеком. Они способствуют организации пластического мотива, помогая раскрытию задуманного художником образа. Для произведения декоративно-прикладного искусства они являются важной составляющей при выработке самим автором художественного стиля, прояснения конструктивной идеи произведения [7].

Декоративно-прикладное искусство связано с созданием материальных предметов, и в профессиональные обязанности творцов входит владение материалом, техникой исполнения. Технология в декоративно-прикладном искусстве играет преобладающую роль при создании проекта нового объекта. Материал, его пластические свойства, приемы обработки – основы художественного языка декоративного искусства.

Художник ДПИ постоянно экспериментирует с различными передовыми и древними технологиями, которые помогают ему не только освоить язык данного вида ДПИ, но и найти свой особенный язык, стиль, который будет в значительной степени влиять и на образы, решаемые в его предметах. Технологическая форма объекта – это перенос процесса изготовления на материал вещи, когда в структуру и внешнюю форму самого объекта вплетаются способы его создания и преобразования, характерные для материала (так, для металла – это техники литья,ковки, резки и т. п.).

Художник ДПИ воспринимает технологию как один из источников замысла проекта вещи. Проект разрабатываемого предмета в качестве ведущей темы должен выражать природу материала и способы его обработки. В декоративном искусстве принято разделение по материалам, а значит, соответствие художественного решения и материала становится определяющей для традиционных его видов. В образе выражаются и другие смыслы, но доминантой остаются материал и технология. Так, при создании произведения в технике кузнечного искусства основные технологические приемы протяжки, высечки, кручения и гибки, становятся основой

конструкции и фактуры вещи из металла. Конструкция самой вещи ажурная, легкая или, наоборот, массивная, громоздкая – в зависимости от того, какая художественная идеология заложена в основу образного решения объекта.

На начальном этапе формирования будущего художника ДПИ овладение технологией, языком материала имеет большое значение. Поиск выразительных средств материала должен проходить на занятиях одновременно с освоением основных технологических операций. Каждая осваиваемая студентом технологическая цепочка предполагает большое разнообразие новых, новейших, старых приемов при создании проектных поисков. Эти технологические поиски являются важным компонентом, участвующим в формировании из студента профессионала-художника, уверенно владеющего технологией. Особенность подготовки художника ДПИ в нашем вузе заключается еще и в том, что в каждом из представленных видов декоративного искусства студент изучает несколько видов материалов (например, в керамике – фарфор, фаянс, шамот) и несколько основных технологий (например, при работе с металлом – кузнечное и ювелирное дело, эмалирование, чеканку и гравирование). Это, с одной стороны, в значительной степени растягивает процесс освоения обозначенных материалов и техник, а с другой стороны – позволяет творчески переносить технологические приемы, комбинировать их, тем самым развивая профессиональное творчество.

Художник, не освоивший сложное ремесло, не может рассчитывать на получение высокого художественного результата. Мастер ДПИ должен представлять себе сопротивление материала (фаянса, шамота, эмалей, текстильных красителей, плавящегося металла) при определенных технологических операциях. В противном случае он рискует встретиться с большими неожиданностями, когда проект будет воплощаться в жизнь. Способность предвидеть художественные эффекты, получаемые на всем протяжении процесса изготовления вещи, причем эффекты, заведомо неочевидные, непредсказуемые – это показатель профессионализма.

Опытный мастер, экспериментируя, тоже не всегда достигает того эффекта, к которому стремится, не всегда преодолевает расхождение между замыслом и технологическими возможностями его реализации. Однако принципиальное различие между ним и дилетантом заключается в том, что на каждом этапе творческого процесса мастер знает, к чему стремится, способен оценить удачу. Критерием оценки становится

профессиональный навык, знание технологии и материала, которые должны быть заложены в процесс подготовки студентов высшего учебного заведения.

С одной стороны, художник ДПИ, как и дизайнер, ориентирован на массовое производство, что требует и соответствующего подхода к постановке в процессе обучения творческих, проектных и технологических задач. С другой стороны, художник ориентирован на выставочный, уникальный вариант создания произведения искусства, где важен особый художественный эффект, который может быть получен не только закономерно, из знаний и опыта, но и случайно.

Этот дуализм прослеживается, если рассмотреть особенности работы художников на современном художественном предприятии: они разрабатывают образцы для массового производства, где художественный эффект должен быть точно предсказуем в условиях технологии данного производства; параллельно такие художники создают уникальные декоративные произведе-

ния выставочного характера, где полученный эффект носит авторский характер и мало подвержен тиражированию. На предприятиях по изготовлению художественных изделий из металла такое положение закреплено системой производственных выставок, когда на одну экспозицию выставляются и мелкосерийные, и уникальные изделия. Последние выполнены в единственном экземпляре и представляют собой рекламное лицо предприятия. Сами руководители фабрик заинтересованы, чтобы художники его предприятия имели имя и были известны внутри отрасли.

Таким образом, активизация проектной деятельности будущих художников ДПИ должна строиться на двух главных приоритетах: развития художественного воображения как важной составляющей категории проектного образа и овладения профессиональным ремеслом, определяющим технологическую форму вещи и демонстрирующим глубину знания производственного процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дудецкий А. Я. Воображение. Смоленск, 1969.
2. Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. М. : МГУ, 1979.
3. Крамаренко Л. Г. Отечественное декоративно-прикладное искусство XX века. М. : МГХПУ, 2003.
4. Лук А. Н. Психология творчества. М. : Наука, 1978.
5. Новоселов С. А. Ассоциативно-синектическая технология развития креативности субъектов образовательного процесса // Педагогическое образование и наука. 2011. № 1. С. 72-77.
6. Соколова М. С. Декоративно-прикладное искусство в системе культура – искусство – производство // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2007. № 11-2 (76). С. 57-63.

REFERENCES

1. Dudetskiy A. Ya. Voobrazhenie. Smolensk, 1969.
2. Korshunova L. S. Voobrazhenie i ego rol' v poznanii. M. : MGU, 1979.
3. Kramarenko L. G. Otechestvennoe dekorativno-prikladnoe iskusstvo KhKh veka. M. : MGKhPU, 2003.
4. Luk A. N. Psikhologiya tvorchestva. M. : Nauka, 1978.
5. Novoselov S. A. Assotsiativno-sinekticheskaya tekhnologiya razvitiya kreativnosti sub"ektov obrazovatel'nogo protsesssa // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2011. № 1. S. 72-77.
6. Sokolova M. S. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo v sisteme kul'tura – iskusstvo – proizvodstvo // Vestnik Orenburg. gos. un-ta. 2007. № 11-2 (76). S. 57-63.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. С. А. Новоселов.