

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Соколов Максим Владимирович

д–р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой
художественного металла и керамики
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
г. Магнитогорск, Челябинская область

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Аннотация: в статье поднимаются проблемы преподавания декоративно–прикладного искусства в школах и вузах страны, рассматриваются вопросы приоритетного развития направления по подготовке художников ДПИ в системе вузовского образования для художественно–графических факультетов.

Ключевые слова: декоративно–прикладное искусство, народное искусство.

Историю появления художественно–графических факультетов (ХГФ) можно начинать с 1941 года, когда появился первый в рамках Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина. Бурное развитие сети ХГФ на периферии началось значительно позже в 1950–60 годах. В РСФСР 11 художественно–графических факультетов (Ленинград, Ижевск, Кострома, Краснодар, Курск, Нижний Тагил, Омск, Орел, Хабаровск, Чебоксары). Затем открываются подобные факультеты в Белоруссии (Витебск), на Украине (Одесса), в Магнитогорске, Карабаевске и других городах Советского Союза. Преподавание ДПИ на графических факультетах в полной мере отражало отношение к этому виду пластического искусства.

В 1950–е годы декоративное искусство рассматривалось как вид трудовой деятельности, а значит, прежде всего, было ориентировано на развитие ремесленных умений и навыков. Корни такого отношения лежат в «производственном отношении» к кустарной промышленности, а также на узком понимании художественной промышленности только как средства производства товаров утилитарного назначения. Как следствие, трудовые навыки преподаются в рамках предмета «Труд», а изобразительные на предмете «Рисование». Декоративное искусство оказалось «дитем у семи нянек».

Проблемы преподавания декоративно–прикладного искусства (ДПИ) в школах и вузах страны неоднократно попадали на страницы периодической печати, где говорилось о необходимости;

- включить в программу рисования, а также программу предмета «Труд» теоретическое и практическое знакомство с декоративным искусством,
- необходимо теснее связать между собой эти два предмета, и давать элементарные навыки и сведения о декоративном искусстве.

Педагогические вузы всегда чутко реагировали на запросы школы и общества. Значительным толчком в расширении исследований в области методики преподавания ДПИ на ХГФ стали постановления правительства 1958 и 1962 годов. В 1962 г. постановлением правительства на предприятиях народных промыслов и художественной промышленности были образованы художественные советы и специальные конструкторские бюро. Они были призваны отбирать лучшие из представляемых на заседаниях образцов, для последующего их внедрения в производство. В этом же постановлении говорилось о переводе ряда высших художественных учебных заведений на обучение декоративному искусству в качестве профилирующей дисциплины. Обращалось внимание на задачу подготовки кадров с высшим художественным образованием для предприятий художественной промышленности и народных промыслов, а также на необходимость помочь в создании студий декоративно–прикладного искусства на предприятиях и в общеобразовательных школах [10].

Принятие закона «О связи школы с жизнью» в 1958 г. внесло большие изменения в систему подготовки учителей. Эти изменения коснулись содержания и методики обучения изобразительному искусству в школе. Была введена третья специальность – труд, ориентированная в основном на технический труд.

В середине 1960 годов оформился заказ на будущего педагога изобразительного искусства (ИЗО) и труда как специалиста по трем направлениям, который обучал основам ИЗО, давал начальные навыки трудовой деятельности (достаточные для неквалифицированной работы на производстве), и обучал основам чтения чертежа. На ХГФ педвузов в рамках одной специальности стали вести подготовку специалиста по трем направлениям: изобразительное искусство, черчение и труд.

Занятия по подготовке к предмету труд проходил раздельно для юношей и девушек. Эти специфика была обусловлена разделением на мужские и женские ремесла, так девушки осваивали кулинарное дело, вышивку, работу на швейной машине и проч. Юноши проходили основные операции столярного и слесарного мастерства, а также работу на токарных и фрезерных станках. Изделия, которые выполняли студенты в рамках учебного процесса, воспроизводили школьные задания. Однако уже в то время на занятиях инициативные педагоги обучали деревянной резьбе, мозаике, чеканке, художественной вышивке.

Росли и развивались факультеты, на кафедры приходили заинтересованные, ищущие педагоги, копился опыт, представлявший собой сумму определенных методических находок, базирующихся на традициях и возможностях данных факультетов. Разворачивалась огромная исследовательская работа, направленная на изучение влияния национального и народного декоративно–прикладного искусства на эстетическое воспитание подрастающего поколения. Были защищены диссертационные работы Т.Я Шпикаловой, А.С. Хворостова, А.С. Меликсян, С.И. Пономарькова, Р.Г. Ломоносова, и других.

Исследователи отмечали хорошо организованные занятия по декоративно–прикладному искусству в Смоленском пединституте, где много внимания уделяли керамике и художественному оформлению тканей. В Краснодаре отличные

дипломы выполняли в фарфоре. У москвичей сложились хорошие традиции в подготовке студентов по деревянной мозаике, чеканке, керамике. На художественно-графическом факультете Хабаровского пединститута хорошо была представлена работа по созданию деревянной игрушки и росписи тканей.

Если принять за основу классификацию видов творчества от самодеятельного к профессиональному, то можно рассматривать уровень освоения ДПИ в этот период на ХГФ как близкий к самодеятельному творчеству (самодеятельное творчество является частью народного искусства, но имеет слабые связи с местным традиционным искусством).

В конце 1970–х начале 80–х годов меняется социальный заказ на учителя ИЗО и труда. Это связано с переоценкой значимости народных промыслов и народного ДПИ для сохранения основ культуры нации и народностей, населяющих СССР.

Существенную роль в деле укрепления позиций народного искусства и промыслов сыграло постановление Совета Министров 1975 г. «О народных художественных промыслах», в котором подчеркивались главенствующая роль народного мастера–художника, признание ручного творческого труда, уникальности художественных изделий, особой специфики народного искусства. Подчеркивалась важность введения обучения художественному мастерству в общеобразовательных школах с привлечением народных мастеров для ведения практических занятий. С одной стороны, на занятиях по декоративному искусству учащиеся осваивают азы художественной грамоты, с другой – приобретают практические навыки и умения, необходимые при освоении профессии; с третьей – знакомятся с основными видами народных промыслов, составляющими народного искусства

В начале 1970–х годов появляются программы отдельных школ с углубленным изучением предметов эстетического цикла. В этой связи хотелось бы отметить проект такой школы С.М. Темерина [7], в которой изучали изобразительные и прикладные искусства. Экспериментальные программы для общеобразовательной школы НИИ школ совместно с Академией Художеств [6].

В 1970–80 годах на факультетах собираются уникальные технологии в области декоративно–прикладного искусства. В Москве, Ленинграде и ряде областных педагогических институтов появляются кафедры декоративно–прикладного искусства. Теперь в госстандартах на ХГФ по-новому звучит третья специальность – художественный труд [5].

В этот период повышается роль и значение декоративно–прикладного искусства в жизни общества, признается национальный характер народного декоративного искусства, глубже разрабатывается теория народного искусства. Возрастает интерес к декоративно–прикладному искусству в специальных учебных заведениях, но школа и школьные программы отстают от запросов общества [4].

На ХГФ Магнитогорского пединститута в середине 1970–х годов на кафедре рисунка открываются мастерские по прикладному искусству. Виды и техники декоративно–прикладного искусства, осваиваемые на художественно–графических факультетах, были универсальны, в меньшей степени были связаны с региональным искусством. Большинство преподавателей подходили к выбору декоративных технологий с позиций моды как любители. В 1970 повальное увлечение приобрела чеканка по меди в духе грузинских мастеров, геометрическая резьба в духе северных резчиков, и плоскорельефная резьба по дереву в духе кудринских резчиков, роспись под хохлому и т.п.

Тем не менее, по принятой классификации освоение ДПИ на ХГФ в этот период приближается к народному искусству (народное искусство, представленное художественной деятельностью народа, не принадлежащее ни к какой системе производства, но имеющее глубокие традиционные и национальные корни.).

В начале 1990–х годов на фоне распада СССР, растет национальное самосознание. Эти годы характеризуются в декоративно–прикладном искусстве возрастающей ролью народного и прикладного творчества в деле воспитания подрастающего. Происходит осознание важности сохранения и развития региональных видов ДПИ. В обучении и освоении новых приемов и видов прикладного искус-

ства совершенствуется мастерство, приближающееся к уровню профессиональных художников. Шире разворачивается на этом фоне научно–исследовательская и экспедиционно–собирательская деятельности на факультетах по исчезающим видам народного ремесла. К преподаванию и ознакомлению студентов привлекаются народные мастера и умельцы. Студенты и педагоги школ все чаще обращаются к изделиям предприятий народных промыслов как местных, так и известных по всей России (Гжель, Хохлома, Уральские виды росписей, и т.д.)

В 1989 году в Магнитогорском пединституте на ХГФ, в связи с возросшими требованиями к подготовке специалистов в области прикладного искусства, образуется кафедра декоративно–прикладного искусства.

Если до периода 1980–х годов в основе народного декоративного искусства и изделий народных промыслов лежала традиция, устойчивость стереотипа формы, то для художников 90–х, прошедших хорошую художественную школу, – это непрерывное экспериментирование как в области технологии (анилиновые красители в матрешке, филимоновской игрушке, кобальт в гжельской керамике), так и выражение новаторских идей в избранном виде декоративного искусства (интерьерные напольные вазы хохломы, красносельской филиграны) [2].

Новые создатели народного искусства ставят перед собой задачи не только и не столько овладения основами профессиональной грамоты, сколько выражения собственных замыслов, идей и представлений о красоте в жизни и в искусстве. Таким образом, ДПИ этого периода как народное, так и профессиональное, сближается по постановке задач и охватываемых тем.

В освещаемый период кардинально изменилось отношение к преподаванию декоративно–прикладного искусства как части предмета «Изобразительное искусство» в школе, так и как самостоятельной дисциплины. Это в первую очередь связано с изменениями задач образования и воспитания подрастающего поколения.

Введение декоративно–прикладного искусства в образовательный процесс рассматривалось уже значительно шире через решение проблем:

- 1) эстетического и трудового воспитания;

- 2) развития творчества во всех его проявлениях;
- 3) сохранения и развития народного и национального искусства;
- 4) методических и организационных разработок проведения занятий;
- 5) совершенствования подготовки учителя по отдельным видам декоративно–прикладного искусства.

Осознание важности декоративно–прикладного искусства в деле сохранения национального своеобразия, воспитания подрастающего поколения в духе уважения к народных традициям и сохранения народной культуры *выразилось в утверждении в 1995 г. новой педагогической специальности «052300 – Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы»*. Выпускник получал квалификацию учитель декоративно–прикладного искусства с правом преподавания изобразительного. Документы на подготовку специалистов в МГПИ по новому направлению подготовлены заведующей кафедрой ДПИ Р.А. Гильман. На 17–ти художественно–графических факультетах из 28 в России, существовавших на то время, была открыта данная специальность. Этот факт подчеркивает общую положительную тенденцию развития методики преподавания декоративного искусства на художественно–графических факультетах вузов страны, имеющих достаточную техническую и, что очень важно, технологическую базу для данной специальности.

На факультетах в рамках новой специальности глубоко изучаются основы народной культуры, получают широкое развитие и специализацию мастерские в рамках кафедр: так в Москве, С–Петербурге, Ростове, Курске, Магнитогорске, Ижевске и других городах формируются мастерские по художественной обработке дерева, керамики, металла, текстиля.

На художественно–графических факультетах сложились мощные кафедры декоративно–прикладного искусства с прекрасным составом специалистов, обеспечивающих учебный процесс. Особенность выполняемых *выпускных работ* по прикладному искусству состояла в том, что они были представлены не только и не столько теоретическими и методическими разработками, сколько

практическими творческими работами по отдельным видам декоративной деятельности. В процессе дипломного исследования студенты вместе с руководителями изучали, осваивали, а иногда и возрождали утраченные технологии прикладного искусства. Созданные произведения украшали интерьеры и аудитории учебных заведений.

Выпускники приобретали опыт более близкий профессиональным художникам в области ДПИ и дизайна. Качество подготовки студентов и выпускников худграфов позволяло успешно выставляться на профессиональных выставках художников и становиться членами союзов художников и дизайнеров. Уровень освоения ДПИ на ХГФ стал приближаться к уровню НАРОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА (*Народное профессиональное искусство*, представленное творчеством художников–мастеров, получивших специальное профессиональное образование, но работающих на промыслах, а также мастеров, перешедших в объединения Художественного Фонда).

Однако к концу XX века, открывая специальность 052300 учителя декоративно–прикладного искусства не получила должной поддержки в системе общего и дополнительного образования. Набор специалистов в высшие учебные заведения по этой специальности был приостановлен. Прекрасные коллективы преподавателей и наработанные технологии прикладного ремесла, методики подготовки творческих личностей в области декоративного искусства могли оказаться невостребованными. *Вполне логичным стало открытие на ХГФ педагогических вузов и университетов непедагогических специальностей по подготовке «Художников декоративно–прикладного искусства» и «Дизайнеров».* Пакет документов на лицензирование специальности в МГПИ подготовили в 1999 году кандидаты педагогических наук М.С. Соколова, М.В. Соколов и Т.В. Саляева. Основанием для появления специальностей профессионально–художественного направления стали следующие положения:

1. Возрастающий спрос на специалистов в области прикладного искусства в регионах, в связи с бурным развитием к концу 1990–х годов предприятий, выпускающих декоративные изделия.

2. Собранные на кафедрах ДПИ уникальные технологии прикладного искусства.

3. Тесные связи с предприятиями народных промыслов производств, связанных с изготовлением изделий прикладного характера, на которые уходили выпускники.

4. Потребность в дальнейшем профессиональном росте и развитии факультетов в рамках вузов.

В настоящее время практически на всех ХГФ РОССИИ открыты и прошли аккредитацию художественно–промышленные специальности. Необходимость повышения качества подготовки специалистов по направлениям художественного металла, керамики и художественного текстиля способствовало появлению на ФИИД Магнитогорского государственного технического университета двух новых кафедр: кафедры художественного металла и керамики, кафедры дизайна костюма и художественного текстиля.

Кафедры налаживают связи с ведущими в этой области вузами страны (МВХПУ, СПХПА, УралГХАА, Красноярским институтом искусств), углубляют связи с промышленными предприятиями региона Урала и совершенствуют методику подготовки творческого развития художников декоративно–прикладного искусства.

В связи с выходом на уровень подготовки по ДПИ близким к *Профессиональному декоративному искусству*, (представленное на предприятиях художественной промышленности, индивидуальным творчеством отдельных мастеров) кардинально меняются задачи подготовки выпускников для предприятий художественной промышленности:

1. Условия подготовки выпускника должны сближаться с условиями его будущей работы на производстве, а не в школе.

2. Профессиональные навыки в области специальности должны соответствовать уровню современного худ–производства, а не уровню ознакомления учащихся с данным видом ДПИ.

3. Уровень подготовки выпускника должен быть достаточным для решения им самостоятельных художественно–творческих задач, а не на уровне педагогических задач.

4. Степень овладения им современными технологиями и методами поиска новейшей информации в своей области должен соответствовать современным требованиям.

Направление по подготовке художников ДПИ в системе вузовского образования на ХГФ становится приоритетным для художественно–графических факультетов в настоящее время.

Список литературы:

1. Ломоносов Р. Г. Декоративно–прикладное искусство в системе профессиональной подготовки студентов ХГФ: Дис... канд. пед. наук. – М., 1970. – 152 с.

2. Народное искусство и современная культура. Проблема сохранения и развития традиций / Под ред. М. А. Некрасовой, К. А. Макаровой. – М., 1991. – 378 с.

3. Народные основы искусства художественных промыслов: Сб. науч. тр. НИИХП / Отв. ред. Н. В. Черкасова. – М.: НИИХП, 1981. – 126 с.

4. Национальное и интернациональное в предметно пространственной среде меняющегося мира // ДИ СССР. – 1982. – № 12. – С. 2–4.

5. Неменский Б. М. Изобразительные искусства и художественный труд: Концепция и программа непрерывного курса 1–9 класс // «Школа 2100». Образовательная программа и пути ее реализации. – М., 1999. – Вып. 3. – С. 139–147.

6. Программа для общеобразовательной школы (экспериментальная). НИИ Школ и Академия художеств СССР. – М., 1980.

7. Программа средней школы. Изобразительное и прикладные искусства / Проект разработал С. М. Темерин. – М., 1970.

8. Программы для средних общеобразовательных учебных заведений. Программа с краткими методическими рекомендациями. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–8 кл. / Под рук. Б. М. Неменского. – М., 1992. – 160 с.

9. Разина Т. М. О профессионализме народного искусства (о специфике прикладного искусства). – М.: Советский художник, 1985. – 192 с.
10. Решение объединенного Пленума СХ РСФСР и СССР // ДИ. – № 2. – С. 3.
11. Соколов М. В. Профессиональная направленность будущих учителей на занятиях по декоративно–прикладному искусству: теория и практика формирования. – Монография. – М.: Прометей, 2002. – 216 с.