

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА

В статье рассматривается моделирование процесса подготовки художника по металлу с учетом изменяющегося социального заказа. Автор анализирует основные требования художественной промышленности к профессиональным умениям выпускников вуза, конкретизирует содержание дисциплины «Проектирование» и ее взаимосвязь с другими специальными дисциплинами. Соколова М.С. предлагает расширенный подход к трактовке знаний, умений и навыков и их роли в профессиональной подготовке.

Построение аргументированной модели художника декоративно-прикладного искусства квалификации «художественный металл» выпускающей специалистов для художественной промышленности, вызывает ряд обоснованных трудностей. Учебные планы по специальности «Художник ДПИ» основаны на накопленном опыте обучения студентов в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. Однако создание соответствующей модели педагогической деятельности должно основываться на четко разработанной методике преподавания общепрофессиональных, специальных дисциплин в их взаимосвязи и современного социального заказа.

Довольно часто бытует мнение, что достаточно научить студента рисунку, живописи, композиции, и он станет художником. Конечно, этому учить будущих художников необходимо, но если он не будет знать технологию обработки металла, не будет профессионально владеть проектной деятельностью, и работой в мастерских, то из него никогда не получится художника по металлу, способный разработать и выполнить в материале художественное изделие. Тем более что этим задачи художника декоративно-прикладного искусства не ограничиваются. Исходя из заказа художественной промышленности, можно сформулировать современные требования к художнику по металлу, который должен уметь:

1. Творчески:

- разрабатывать оригинальные по художественному замыслу и исполнению произведения;
- решать композиционные, колористические и технические задачи;
- подходить к объекту – обеспечивать взаимосвязь градостроительных, архитектурно-планировочных и социологических факторов в процессе проектирования и создания промышленных образцов, произведений и изделий;
- осуществлять экспериментальные и перспективные разработки, определяющие основные направления декоративно-прикладного искусства и культуры исполнения изделий.

2. Профессионально:

- воспроизводить изобразительными средствами предлагаемые модели и образцы;
- выполнять макеты и готовые произведения в материале;
- учитывать особенности и технические свойства применяемых материалов;
- пользоваться техническими средствами и вспомогательными инструментами.

3. Работа в коллективе:

- принимать участие в подготовке заданий на проектирование новых объектов и образцов;
- работать совместно с конструкторами и технологами;
- сотрудничать с творческими работниками культуры и искусства.

4. Внедряя проекты и образцы в производство:

- рассчитывать экономическую эффективность технических решений и предложений;
- планировать и организовывать художественно-технологические процессы изготовления изделий;
- создавать произведения и промышленные образцы;
- производить необходимые расчеты, соотносясь с конкретными производственными условиями;
- осуществлять авторский надзор.

5. Социально:

- воздействовать на формирование общественного вкуса и эстетической культуры населения;
- оказывать методическую помощь художественным организациям и предприятиям отрасли;
- сотрудничать с творческими работниками культуры и искусства;
- ориентироваться во всем многообразии художественных и культурно-исторических процессов.

6. В научно-исследовательской деятельности:

- сочетать профессиональное мастерство с теоретическим осмыслением творческих исканий;

– применять рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации;

– пользоваться методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным вопросам.

Поэтому не случайно, что Государственные образовательные стандарты и учебные планы высшего профессионального образования в области культуры и искусства наполнены учебными дисциплинами, прямо или косвенно относящимися к профессии. В целом программы и учебные планы не дают целостного представления о выпускнике – художнике декоративно-прикладного искусства как творческой личности, как профессионале. Однако это требует художественная практика. Такое представление должно быть одновременно целостным и детальным, должна быть максимально разобрана палитра методов и аспектов обучения художника — как «вширь», в культурном и художественном кругозоре студента, так и «вглубь», в секреты профессионального ремесла.

Мы подойдем к этому вопросу с позиций и конкретизации модели подготовки специалиста через призму триады «знания, умения, навыки». В нашей педагогической проблеме эту триаду мы пересмотрим с позиций связи ремесла и художественного творчества. При этом конкретизация содержательно будет направлена на раскрытие специфики специальности художника по металлу.

Обработка металла – искусство достаточно древнее. И опыт его отделки и использования в художественных изделиях накопленный с одной стороны тысячелетиями развития этого искусства, а с другой стороны личный педагогический и художественный опыт позволили разработать и внедрить в практику преподавания методику обучения художественной обработки металла. Достаточно сложные технологические приемы ставят нас перед необходимостью предельно уточнять выбранную методику.

Профессия художника по металлу – это, прежде всего профессионализм в овладении свойствами и декоративными возможностями материала из которого создается произведение прикладного искусства. Чем глубже изучение и тоньше понимание свойств металла, тем совершеннее и свободнее использование этих свойств в различных технических приемах для решения художественно-композиционных задач. Освоение каждого нового технологического приема

расширяет и обогащает изобразительный язык художника, увеличивает арсенал средств художественного выражения его творческих замыслов, облегчает поиск наиболее выразительной и адекватной содержанию художественной формы. Высокое чувство материала, тонко продуманное отношение к выбору способа его обработки – залог творческих успехов художника декоративно-прикладного искусства.

Мастера, работающие в области художественной обработки металла, кроме изучения самих металлов, должны знать другие материалы, нередко используемые в сочетании с металлом (эмаль, драгоценные камни, чернь, дерево, пластмассы и т. п.). Они должны уметь ими пользоваться, легко ориентироваться в вопросах, когда и чему дать предпочтение, какого художественного эффекта можно достичь, и др. Немаловажное значение имеет для художника овладение различными способами отделки готовых изделий. Нахождение выразительных соотношений матовых и блестящих поверхностей, различных фактур, применение всевозможных покрытий (оксидировок, патин, и т.п.) которые позволяют художнику достигать необходимой выразительности и желаемой цельности всего художественного произведения, придавая ему законченность и ясность художественного образа.

Художник-металлист, не представляющий себе поведение материала (черных, цветных и драгоценных металлов и т. п.) в процессе их обработки рискует столкнуться с большими неожиданностями: проект, великолепно выполненный на планшете, может кардинально измениться в процессе работы. Способность предвидеть художественные эффекты, получаемые на всем протяжении процесса изготовления изделия из металла, причем эффекты, заведомо не очевидные, порою непредсказуемые, — одна из главных черт художника по металлу как профессионала. И эта профессиональная черта недоступна без огромного комплекса знаний в области материалов и технологий, поскольку именно совокупность химического и физического состава материалов, способов и приемов их обработки, технологических режимов и т. п. и составляет богатейшую палитру художника. Незнание хотя бы основных, первостепенных технологических приемов — гарантия дилетантизма.

Тем не менее, формально приобретенные знания ничего не значат без подкрепления их умениями. В основе художественной обработки металла лежит ремесленничество, рукоделие,

рукотворчество. Отсюда необходимость целого комплекса упражнений в процессе учебы и постоянный труд в дальнейшем, на практике. Профессиональные умения, приобретаемые как в результате учебы, так и в результате дальнейшей работы конкретны.

Рассматривая «навык» как компонент вышеупомянутой триады мы оговоримся, что в художественном творчестве он, как нам представляется, приобретает конкретный профессиональный смысл. Часто этот термин вызывает противоречия, связанные, как нам кажется, с непониманием его содержания. Главное из таких противоречий — устоявшееся в быту и в педагогике организационно-техническое представление о навыке. Навык рассматривается как всего лишь механическое повторение умений, как условно-рефлекторное выполнение заученных операций. Мы же вкладываем в это понятие иное содержание, истекающее из самой сути профессии художника прикладного искусства.

Параллельно-опережающее развитие, с одной стороны, цивилизации, а с другой стороны, культуры, приводит, к их вечному противоречию в истории прикладного искусства. На любом этапе многотысячелетнего формирования искусства на первый план выдвигались то технические достижения общества (например, открытие новых металлов), то культурные достижения (например, стиль модерн в искусстве). Такое противоречие в скрытом виде существует у нас и сегодня. Оно заключается в наличии двух позиций, двух противоположных отношений к прикладному искусству. Одна из точек зрения ориентируется на массовое воспроизводство, и в этом она близка к идеологии дизайна. Эта позиция требует соответственного, достаточно строгого и специфического подхода, как к творческим задачам, так и к средствам их решения. Представителями такой позиции выступают художники-промышленники. Другая позиция отстаивается художниками индивидуалами. Она заключается в том, что важен уникальный художественный эффект, который может получиться не только закономерно, из знаний и опыта художника, но и случайно.

С профессионально-педагогической точки зрения наличие таких разногласий оказывается очень существенным. Возникают простые вопросы. Может ли художник, не освоивший сложное ремесло, надеяться на получение действительно художественного результата? Будет ли тот случайный эффект, на который рассчитыва-

ет художник, действительно художественным? Мы считаем, что ответ на эти вопросы однозначен: художник, не изучивший секреты ремесла, не умеющий предугадывать результат технологического процесса, далек от профессионализма. Конечно, бывает так, что художник, экспериментируя, не всегда получает ожидаемый результат, не всегда может преодолеть противоречие между замыслом и технологическими возможностями его реализации. Однако мастер по металлу отлично знает, чего он хочет добиться, способен проанализировать источник неудач, найти необходимое решение и оценить положительный результат. Критерием этого и является профессиональный навык, формируемый годами сопоставления личного творчества художника с мастерами прошлого, введения себя в историко-культурный процесс существования своей профессии, осмысления своего и чужого образно-художественного и технологического опыта и его осознания в собственных работах. В содержание термина «навык» мы вкладываем весь опыт искусства, опыт технологии этого искусства, его идеалы, и аспекты социологизации личности художника. А это значит, что «навык» не что иное, как профессиональная культура, которая при всей ее двойственности и многозначности, целостна, и потеря любой из ее составляющих, содержащих и технологические знания, разрушает эту целостность.

Таковы отправные предпосылки построения методики обучения студентов промышленного отделения по специальности художник декоративно-прикладного искусства, квалификации художественный металл. Ключевой смысл этой методики — многосторонность охвата учебной задачи. Вторичное от этого содержание методики — подробная временная регламентация всех аспектов и всех этапов работы студента.

Такой подход к методике также достаточно часто подвергается критике. Первостепенный аргумент состоит в том, что художника нельзя ограничивать, нормировать, регламентировать. В нашей методике мы и не ориентируемся на это. Первостепенная творческая задача преподавателя — обеспечить методике гибкость, ориентируясь на различные психотипы студентов. Будущие художники — люди разные по характеру, темпераменту, степени одаренности, и бесспорно, нужен, индивидуальный подход к планированию работы каждого. Поэтому предложенная ниже почасовая методика рекомендует лишь усредненный процесс выполнения учебного задания. Он

Таблица 1. Примерный расширенный календарный план по дисциплине проектирование художественного металла на один семестр

№	Этапы работы	Дата проведения	Содержание, (объем)	Методические задания	Кол-во часов
1	Определение творческой задачи	7 октября	Выдача проектного задания. Проект комплекта металлической посуды целевого назначения (чайный или кофейный сервиз, сервиз для блинов, для десерта, винный сервиз и пр).	Знакомство на примерах классического и народного искусства с подобными изделиями из металла. Конструктивные особенности посуды в зависимости от функции, материала и технологии выполнения. Влияние на формообразование определенного стилового направления. Современный стиль – основа поиска новых форм. Преемственность в создании произведений ДПИ.	2
2	Изучение аналогов	7 октября, 14 октября	Зарисовка аналогов посуды в масштабе (4-5 листов формата А-5)	Овладение знаниями и умениями анализировать и фиксировать с помощью рисунка (линейного и объемного) нюансы формы. Изучение технологических приемов изготовления металлической посуды	6
3		14 октября	Определение состава проекта Работа над 3-4мя параллельными разработками (4-5 листов формата А-4)	Исследование функционального назначения посуды с учетом эргономики. Нахождение начального ритмического строя 3-4 наборов посуды.	2
4	Работа над форэскизом	14 октября, 21 октября	Форэскизы в графическом или пластическом материале Работа над формой, орнаментом, материалом (1 планшет)	Нахождение ритмического строя и образного решения набора посуды	6
5	Эскизная проработка проекта сервиза	21 октября, 28 октября, 4 ноября	Эскизный проект в карандаше в натуральную величину Первичная компоновка на планшетах (2 планшета)	Выявление доминанты в сервизе. Установление ритмической взаимосвязи между конструктивными объектами сервиза	12
6	Эскизная проработка декора на комплекте металлической посуды	4 ноября, 11 ноября	Эскизный проект пластического декора и решения проекта в натуральную величину и в развертках (1 планшет)	Апробация воздействия пластики и масштаба декора на восприятие формы Проверка выразительности пластики на раскрытие образного решения произведения	6
7		11 ноября, 18 ноября	Выработка окончательного соответствия форм предметов сервиза посуды между собой (2 листа формата А-2)	Последовательная прорисовка комплекта посуды от большого изделия к малому для нахождения пластической целостности и ритма функциональных составляющих	4
8		18 ноября, 25 ноября	Выполнение чертежа доминирующего предмета комплекта металлической посуды в натуральную величину Выполнение макета из пластилина, гипса или бумаги (1 лист формата А-2)	Уточнение в объеме найденной в эскизной проработке формы доминирующего предмета комплекта металлической посуды для внесения поправок в чертеж	6
9		25 ноября	Эскиз орнаментально-пластического решения доминирующего предмета комплекта металлической посуды (1 лист формата А-2)	Определение места декора и его пластического решения на объемной форме	4
10		2 декабря	Прорисовка комплекта металлической посуды на планшетах Прорисовка разверток орнамента (2-3 планшета)	Уточнение сомасштабности декора с формой и конструктивными элементами всех предметов комплекта Завершение работы над тектоникой форм	6
11	Работа над проектом	9 декабря, 16 декабря	Отмывка фронтального изображения предметов комплекта посуды	Тональная прорисовка объема предметов комплекта посуды Передача материальности (цвет и фактура)	10
12		16 декабря, 23 декабря	Выполнение отмывки декора на фронтальных изображениях предметов комплекта посуды	Окончательное определение местонахождение декора на форме предметов комплекта посуды	6
13		23 декабря, 30 декабря	Выполнение конструктивных чертежей предметов комплекта посуды	Уточнение конструктивных элементов предметов комплекта посуды с учетом технологических возможностей изготовления металлической посуды	6
14		30 декабря	Выполнение надписей (название, масштаб, аннотация, подписи)	Указание названия комплекта посуды; материалов, технологии изготовления, декорирования Выбор шрифтов, их местонахождение на планшетах, тональное исполнение	2
15	Просмотр		Организация экспозиции	Подбор оптимальной освещенности, выработка умения экспонировать свой проект	
ИТОГО			4 листа А-2, 4-5 листа А-4, 4-5 листов А-5, 6-7 планшето, макет		78

же поможет студентам грамотно рассчитать время, отводимое на выполнение каждого этапа задания. В этой методике, общей для любого предмета, реализована базовая педагогическая парадигма «знания, умения, навык» в очерченном выше смысле.

Предложенная нами структура выполнения проектного задания имеет следующие преимущества:

1. Очерчивает объем учебного задания по проектированию, охватывая в то же время комплекс приобретения теоретических знаний и практических умений.

2. Дает студенту представление о последовательности и объеме всех этапов проектной работы и формировании практических навыков на всех стадиях работы.

3. Организует преподавателя при подготовке занятий в отношении строгой последовательности их проведения по темам и разделам и полноты объема.

4. Дает возможность планировать работу мастеров производственного обучения по подготовке материалов, инструментов и учебных пособий для проведения занятий.

5. Дает возможность другим педагогам вносить необходимые коррективы в свои учебные программы, что служит совершенствованию учебного процесса с целью повышения уровня профессионализма студентов.

Разработка подобных расширенных календарных планов по всем предметам специальных дисциплин (история художественного металла, материаловедение, технология, производственное обучение, основы композиции, проектирование, макетирование и конструирование и пр.) и по всем видам практик (учебной, музейной, производственной и преддипломной), позволяет создать единую систему подготовки профессионалов для художественной промышленности, вооруженных необходимым комплексом знаний, умений и навыков.

Список использованной литературы:

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области культуры и искусства. Специальность: 052300 Декоративно-прикладное искусство. – М., 2003. – 33 с.
2. Ленинградская школа дизайна. Опыт подготовки дизайнеров в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. Методические материалы. – М.: ВНИИТЭ. 1990. – 100 с.
3. Московская школа дизайна. Опыт подготовки специалистов в МВХПУ (б. Строгановском). Методические материалы. – М.: ВНИИТЭ. 1991. – 180 с.