

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ПЛЕНЭР»

Формирование разносторонне образованного, креативно мыслящего, обладающего широким кругозором профессионала в области дизайна является важнейшей задачей, стоящей перед высшей школой. Одной из наиболее действенных форм образовательного процесса является практика «Пленэр». Помимо решения общих задач, будущие дизайнеры включаются в креативную деятельность, основанную на способности к анализу и синтезу, на сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе. В ходе пленэра формируются такие компоненты художественной культуры личности, как компетентность, когнитивность, креативность.

Ключевые слова: *художественная культура личности, историко-культурная территория, объекты природы, памятники архитектуры, пленэр, креативная деятельность, стилизация, трансформация.*

Характерной чертой современной политической и социально-культурной ситуации является переосмысление духовно-ценностных ориентиров молодого поколения. В связи с этим высшая школа не только решает задачи подготовки «образованного и квалифицированного профессионала, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов и ориентирующегося в смежных областях деятельности», но и проводит новую педагогическую установку, направленную на формирование разносторонне образованной, нестандартно мыслящей, обладающей духовно-нравственной и художественно-эстетической культурой личности [1].

Содержание образования должно быть преобразовано в соответствии с концептуальной идеей невозможности «существования российского образования вне духовного контекста», согласно требованию времени в формировании человека, сопрягающего в своем мышлении и деятельности различные, несводимые друг с другом культуры, виды творчества, ценности, смысловые спектры [2].

Каждая личность, тем более творческая, уникальна и неповторима. Она должна развиваться в процессе, способствующем ее свободному саморазвитию и самоактуализации в искусстве. Это в полной мере относится к будущим специалистам в области «Культура и искусство». Однако недостаточность личностного опыта, индивидуальные психофизические особенности, низкий уровень довузовской подготовки, слабые навыки самоорганизации, планирования и контроля творческой деятельности, несформированность профессиональной компетентности осложняют процесс формирования их личностной культуры.

Проблема формирования художественной культуры личности рассматривалась в научных трудах современных теоретиков культуры (А. А. Белик, В. С. Библер, А. Кребер, П. А. Кудин, Ю. М. Лотман, Л. А. Рапацкая, Л. Уайт); психологов

(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, Д. Б. Эльконина); педагогов (М. А. Верб, Е. И. Коротеева, И. В. Кошмина, В. С. Кузин, Б. М. Неменский, Н. М. Сокольникова, Л. В. Школяр, Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов).

На наш взгляд, решению данной проблемы будет способствовать использование в образовательном процессе высшей школы этнокультурного материала, поскольку поиск новой парадигмы развития культуры породил на современном этапе интерес к проблемам этнографии как в государственных масштабах, так и на региональном уровне.

Липецкая область уникальна в этнокультурном отношении. Географически она является частью восточноевропейской историко-культурной провинции и входящей в нее южнорусской историко-культурной зоны (территории бывших Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерний; части Рязанской, Калужской и Пензенской губерний согласно административному делению XIX – начала XX в.). Значительную часть этого пространства географы и этнографы определяют как Центрально-Черноземный регион.

Липецкая область, образованная в 1954 г. путем слияния районов, входящих ранее в состав вышеперечисленных губерний, является продолжателем и хранителем культурных традиций этноса Центрально-Черноземного региона России. История заселения южнорусского региона, начиная с древнеславянских племен, известных здесь еще с I тысячелетия н. э., отразилась в многообразии культурных традиций, восходящих к разновременным периодам исторического развития. С древних времен в сознание южнорусского этноса прочно вошли определенные символы, предметы, орнаменты, знаки окружающей действительности.

На территории Липецкой области сохранилось множество реальных объектов, имеющих историко-культурную ценность и несущих в себе симво-

лическую составляющую, выполняющую этнические и эстетические функции (этноартобъекты).

Одной из наиболее действенных форм, способствующих формированию художественной культуры студентов на этнокультурном материале южно-русского региона, является практика. Государственным образовательным стандартом для специальности «культура и искусство» (специалитет, бакалавриат) предусмотрены следующие виды практик: учебная (пленэр), ознакомительная, производственная и преддипломная.

Учебная практика «Пленэр» проводится в условиях природы, производства с открытым характером работ, мест, отличающихся разнообразием архитектурных мотивов, и является частью целостного процесса в системе подготовки будущих специалистов в области дизайна и народной художественной культуры.

В ходе практики «Пленэр» решаются такие учебные задачи, как закрепление и углубление специальных знаний, умений и навыков по живописи, рисунку и композиции, а также развитие творческой активности и инициативы студентов, их творческой мотивации, художественных потребностей и эстетического вкуса.

Помимо решения общих задач происходит формирование таких компонентов художественной культуры студентов, как компетентность, когнитивность, креативность, выражающихся в интеллектуальном развитии личности, готовности создавать качественно новый продукт, способности к всестороннему исследованию окружающих реальных объектов. Для формирования вышеперечисленных компонентов художественной культуры студентов были выделены следующие историко-культурные объекты: историко-культурные территории (зоны), исторические города и исторические поселения, историко-культурные комплексы, единичные этноартобъекты [3].

Прохождение практики «Пленэр» организовано таким образом, чтобы максимально охватить историко-культурные объекты Липецкой области. Первая часть практики для студентов факультета дизайна Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина проходит в Задонском районе Липецкой области, на спортивно-оздоровительной базе университета.

На территории Задонского района в центре Северо-Донского реликтового ботанического района расположены историко-природная зона «Галичья гора» и туристско-рекреационная зона «Задонщина». Историко-культурные зоны характеризуются нерасчленимостью, целостностью сотворчества человека и природы, где объекты историко-культурного наследия и природный ландшафт объединены значительной территорией.

«Галичья гора» – один из самых маленьких заповедников мира, памятник природы и ботанический феномен. Сегодня это крупный региональный научно-исследовательский центр, находящийся в ведении Воронежского государственного университета Министерства образования и науки Российской Федерации. На шести участках-кластерах (Быкова Шея, Воргольское, Воронов Камень, Галичья Гора, Морозова Гора, Плющань) расположены наиболее ценные природные объекты верхнего Дона. Основные объекты охраны в заповеднике – уникальная флора, характерные лесостепные сообщества и группировки петрофитов на обнажениях девонского известняка. Заповедник известен своей необычайно богатой растительностью и уникальной фауной. Скалы, липняки, степи, нагорные березняки и дубравы образуют красочные растительные группы и являются эталонами природы этого региона России [4].

В рамках учебных заданий студенты выполняют наброски и зарисовки растительных (деревья, кустарники, растения и их фрагменты) и ландшафтных (камни, рельефы, облака) элементов, пишут этюды «на состояние» природы (время суток, погодные явления), «на отношения» (небо-земля, небо-вода, небо-земля-вода).

Рис. 1. Река Дон. Акварель. Учебная работа

В работе над пейзажем студенты совершенствуют умение целостно воспринимать окружающие объекты и находить большие цветовые отношения в определенном тоновом и цветовом масштабе, выявлять линией, тоном и цветом характерные особенности определенного типа рельефа и основные живописно-пластические свойства деталей пейзажа, использовать в работе знания законов линейной и воздушной перспективы, а также методически грамотно умело чередовать обязательные и самостоятельные задания и темы этюдов и зарисовок. Так, в ходе практики было выявлено, что работы этюдного характера лучше выполнять в первой

половине дня, постановки натюрморта, фигуры человека в пленэре – во второй, а зарисовки, наброски – в процессе основной работы и в вечернее время (рис. 2).

Рис. 2. Фигура на пленэре. Учебная постановка

Будущие дизайнеры демонстрируют свою компетентность и креативность, используя зарисовки растительных элементов в качестве мотивов для росписи ткани с последующим созданием кроков (образцов текстильной продукции). Такая деятельность, основанная на способности к анализу и синтезу формы, сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе и ее компонентах, является важнейшей составляющей профессиональной компетентности специалиста в области дизайна костюма. Студентам также предлагаются задания по разработке образа коллекции моделей на основе какого-либо растительного элемента. В создании фор-эскизов успешно используется трансформация формы (67%) и цвета (33%) источников творчества. Одним из наиболее популярных приемов творческой переработки является геометризация. Плавные линии, несимметричные элементы, сложные формы переводятся в математическую плоскость и дают начало проектной деятельности. Знание основных законов формообразования, конструирования и технологии позволяет студентам-дизайнерам выполнять макеты костюмов из природных материалов (листья растений, кора и ветки деревьев, цветы, плоды, водоросли и др.). Таким образом, студенты-дизайнеры не только креативно перерабатывают материал историко-природной зоны, но и находят ему практическое применение.

Поскольку костюм проектируется с учетом антропологических особенностей фигуры человека, студенты-дизайнеры должны в совершенстве знать анатомическое и пропорциональное строение фигуры и владеть умением передавать пластику дви-

жений человека при рисовании с натуры. Поэтому в тематику выполняемых на пленэре заданий включены постановки фигуры человека при естественном освещении и ежедневные наброски фигуры человека в движении.

Специфика подготовки будущих специалистов в области народной художественной культуры требует акцентирования внимания студентов на процессе стилизации источника творчества. Сущностная особенность их творчества определяется традиционностью природных материалов, технических приемов, сюжетов, колористических решений.

Мастера народного творчества южнорусских регионов, используя стилизацию, отображали красоту окружающей действительности в своих произведениях, преобразовывали ее, создавая новые художественные образы народной игрушки, кружевоплетения, вышивки, художественной керамики, ковки, деревянной резьбы. Эти произведения как часть национального достояния вносят поэтичность и красоту в повседневность быта, сочетают в себе декоративные и утилитарные качества (рис. 3, 4).

Рис. 3. Ирисы. Батик

Рис. 4. Храм. Кружевоплетение

Образному мышлению славян было свойственно одушевление объектов природы. По мнению ведущих ученых этнографов, искусствоведов, фольклористов (А. Афанасьев, А. М. Астахова, И. И. Земцовский, Б. Н. Путилов, Н. Н. Светловская, Ф. М. Селиванов, В. К. Соколова, Д. Д. Фрэнгер, М. И. Шахнович), языческие символы проявлялись в славянском фольклоре (упоминание в эпических песнях, сказаниях, былинах названий божеств, былинных богатырей, персонажей, олицетворяющих стихийные силы), в узорах украшений (персонажи языческой мифологии – Перун, Велес, Берегиня), в мотивах древнерусской вышивки и зодчестве (сакральные знаки, антропоморфные орнаменты). Язык искусства также обладает специфической знаковостью, «знак есть чувственно воспринимаемый предмет, обозначающий другой предмет и замещающий его в целях коммуникации» [5].

Народное искусство обладает способностью вносить в жизнь с помощью символов и знаков яркие краски, позитивные эмоции, утверждать поло-

жительные идеалы у формирующейся личности. Декоративность, выразительность цвета, пластика орнамента, разнообразие фактур – это характерные особенности произведений народного искусства, созвучные эстетическим чувствам и восприятию студентов. Как и в произведениях народного искусства, в их творчестве используются растительные и антропоморфные мотивы, яркие локальные цвета, четкие ритмы композиции.

Для будущих хранителей традиций народной художественной культуры работа на пленэре является уникальной возможностью поиска новых мотивов декоративных композиций лаковой росписи, деревянной резьбы, вышивки, кружевоплетения, росписи ткани. Собранный материал служит основой лабораторных занятий и курсовых проектов.

Вторая часть практики проходила на территории исторических городов и исторических поселений (города, села, деревни, обладающие значительной историко-культурной ценностью планировки и застройки).

На территории Липецкой области на сегодняшний день насчитывается более ста исторических сел и деревень (Троекурово, Стрелец, Долгоруково, Баловнево, Вешаловка, Талица, Конь Колодезь и др.) и семь городов: Елец, Задонск, Липецк, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, Данков.

Культурным и духовным центром Липецкой области по праву считается город Елец, впервые упоминающийся в летописи в 1146 г. Возникший как оборонительная крепость на одном из притоков реки Дон, на южных рубежах Елецкого княжества, город имеет многовековую историю и вплоть до середины XX в. входил в состав Орловской губернии. До революции в городе насчитывалось тридцать три храма, два монастыря, сорок две часовни. Среди памятников федерального значения Вознесенский кафедральный собор (архитектор К. Тон), Храм Успения Пресвятой Богородицы, Дом воеводы, Владимирская церковь и др. Город уникален своей планировкой, сохранившейся с XIX века [6].

Елец – город, где проводятся знаменитые международные пленэры имени липецкого художника В. С. Сорокина, конкурсы молодежного творчества имени Николая Климова, елецкого художника, преподавателя отделения живописи елецкого колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова, Международный конкурс живописи имени И. А. Бунина и др.

Историко-культурные комплексы – группы памятников одного или нескольких видов, объединенных единой территорией, имеющих историческую градостроительную, этническую или иную связь. Это монастырские и культовые комплексы, городские и сельские усадьбы, археологические комплексы, комплексы объектов, связанных с во-

енно-историческими событиями, историей развития промышленности, здравоохранения, образования и др.

В Липецкой области полностью или частично восстановлены многие историко-культурные комплексы: более десяти монастырей (Рождество-Богородицкий, Богородице-Тихоновский, Свято-Тихоновский, Знаменский, Благовещенский, Петропавловский, Свято-Троицкий и др.); усадьбы Стаховичей, И. А. Бунина, П. П. Семенова-Тян-Шанского; мемориалы и памятники; объекты археологического, архитектурного и градостроительного наследия; памятники искусства.

Рисуя с натуры старинные улицы, архитектурные сооружения, фрагменты декора зданий, студенты развивают пространственное мышление через определение пропорциональных отношений между целым и частным и изучение законов композиционного расположения объемов.

Старинная архитектура – неисчерпаемый источник творчества дизайнера. Так, коллекция М. Бобылевой «Стороже» возникла из образа архитектуры древней Елецкой крепости. В разработанных моделях легко прослеживаются образы деревянных сторожевых башен XII в., а в качестве материала автор привлек традиционные для Ельца лен и войлок (рис. 5).

Рис. 5. Коллекция «Стороже». Лен, войлок

Во многих курсовых и дипломных работах студентов специальности «народная художественная культура» (декоративные шкатулки, подносы, предметы быта, панно) прослеживается влияние пленэрной практики при разработке сюжета с использованием архитектурных мотивов. Особенно популярны памятники архитектуры г. Ельца и Липецкой области: Вознесенский собор (архитектор К. Тон), Знаменский монастырь на Каменной горе, Великокняжеская церковь, Введенский храм, Задонский мужской монастырь Владимирской иконы

Божией Матери, Липецкий Христо-Рождественский собор и др.

В качестве отчетности при прохождении пленэра практикуются ежедневные просмотры студенческих работ, в ходе которых проводится сравнительный анализ студенческого творчества, выявляются самые работоспособные студенты, определяются лучшие этюды, наброски, творческие разработки. С их помощью легко прослеживается индивидуальный рост каждого участника пленэра, вырабатывается стратегия по преодолению различного рода недостатков в работах. Проведение итогового просмотра в сентябре дает студентам возможность дополнить необходимый для аттестации объем самостоятельным творчеством. С 2003 года успеваемость студентов по учебной практике «Пленэр» составляет 100 %, качество знаний – от 92 до 100 %.

В моделях, разработанных студентами самостоятельно на основе материала, собранного в ходе пленэра, гармонично сочетаются этнографические мотивы и авторские стилистические находки, используется традиционная для южного комплекса цветовая гамма (красный, желтый, белый, черный). Virtuозно владея техникой, студенты активно, образно и логически познают бесконечное богатство окружающего мира. Они фиксируют свои многочисленные проектно-художественные, прикладные, научные и технические идеи на пути их выполнения. Средний процент конкурсно-выставочных студенческих работ, выполненных на материале пленэрной практики, составляет 34 % от общего числа. (Ежегодно в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах и выставках принимает участие в среднем 370 работ. Это коллекции моделей одежды, произведения народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, макеты, фор-эскизы и др.)

Конечная цель работы в условиях пленэра – формирование компонентов художественной культуры (ХК) личности (компетентность, когнитивность, креативность), понимание и умение изображать природные и архитектурные формы и пространство, окружающую среду с натуры и по воображению, выработать умение свободно выражать свою мысль графическими и живописными средствами.

В таблице представлены результаты сформированности компонентов художественной культуры студентов факультета дизайна на начало практики «Пленэр» и после ее прохождения (таблица). В качестве показателей были определены знания из области композиции, линейной и воздушной перспективы, материаловедения, техники и технологии живописи и графики, избирательность и эмоциональность восприятия, ассоциативность, креативность, образность мышления, творческая ори-

гинальность, новизна, продуктивность изобразительной деятельности.

Компоненты ХК	Компетентность	Когнитивность	Креативность
Начало практики	11.2 %	12.0 %	27.4 %
Конец практики	32.8 %	43.2 %	50.4 %

По всем показателям была зафиксирована высокая результативность, а также были отмечены позитивные изменения в мыслительных, психиче-

ских, деятельностных процессах, направленных на создание творческого продукта.

Таким образом, практика «Пленэр» является одним из значимых компонентов, формирующих художественную культуру будущего специалиста в области «Культура и искусство», повышающих его творческий потенциал и способствующих его конкурентоспособности в современном социально-экономическом пространстве.

Список литературы

1. Захарова М. А., Карпачева И. А., Мезинов В. Н. Формирование профессиональной мобильности будущего специалиста сферы образования в условиях педагогической практики // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 13 (115). С. 218–225.
2. Бермус А. Г. Модернизация образования: философия, политика, культура: Научная монография. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. 384 с.
3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). URL: <http://base.garant.ru/12127232/4/>
4. Сарычев В. С., Скользнев Н. Я. Заповедник «Галичья гора». Тула, Лев Толстой: Издательство ВГУ, 1993. 12 с.
5. Новиков А. М. Методология художественной деятельности. М.: Издательство «Эгвес», 2008. 72 с.
6. Горлов В., Новосельцев А. Елец веками строился. Липецк: Липецкое изд-во, 1993. 440 с.

Мальцева В. А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой.

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.

Ул. Коммунаров, 28, Елец, Липецкая область, Россия, 399770.

E-mail: diztory@mail.ru

Материал поступил в редакцию 11.05.2012.

V. A. Maltseva

FORMING THE COMPONENTS OF ART AMONG THE STUDENTS-DESIGNERS DURING THE PRACTICE “PLEIN AIR”

Forming an all-round well-educated, creatively thinking, having the lateral thinking expert in the sphere of design is the most important task for higher school. One of the most effective forms of educational process is practice “plein air”. Besides solving the general tasks the future designers are involved in the creative activity, based on the ability to analysis and synthesis, on the comparison of proportional, constructive, tonal and color relations in nature. During the “plein air”, such components of personal artistic culture as competence, cognitive development, creativity are formed.

Key-words: *personal artistic culture, historical and cultural area, objects of nature, historic landmark, “plein air”, creative activity, stylization, transformation.*

Yelets State Bunin University.

Ul. Kommunarov, 28, Yelets, Lipetsk Region, Russia, 399770.

E-mail: diztory@mail.ru