

Е.А. Горячева

**ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ИСКУССТВА**

Горячева Елена Анатольевна – кандидат социологических наук, доцент Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, e-mail: eagorva@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития творческой личности студентов в культурно-образовательном пространстве искусства. Излагается и обосновывается успешный опыт работы автора в изучении данной проблемы и развитии творческого потенциала личности студентов с применением инновационных технологий в процессе овладения основами традиционного и современного искусства.

Ключевые слова: искусство, творческая личность, культурно-образовательное пространство, студенты.

Особое внимание современного общества уделяется раскрытию творческого потенциала личности молодого поколения.

Ведущие ученые изучают проблему развития личности, не отделяемой от социальной среды, проблему становления личности в современном социуме со всеми его цивилизационными особенностями и новейшей технологической базой информационного общества. Ю.Г. Волков, основоположник социологии креативности и креативного класса, в монографии «Креативность: исторический прорыв России» исследует состояние развития российского общества, рассматривая идею креативности как социальной перспективы и развития креативного класса в рамках гуманистического подхода в русле инновационной модернизации общества [1]. Развивая идею формирования креативного класса, данный автор раскрывает содержание понятия «креативная личность»: «Ясно одно – творческая личность противостоит

массе, она связана с гениальностью, с прорывом в будущее, она живет сопереживаниями и ориентируется на постижение мира всей совокупности социальных ценностей и идеалов» [2].

Направленность современного образования на формирование личности студента, сформулированная в инновационных подходах и принципах личностно ориентированного обучения, находит логическое применение на занятиях художественного цикла. Педагоги описывают мотивацию творческой деятельности людей, помогающую раскрыть имеющиеся задатки, раскрыть способности, реализуя свой потенциал, и чем раньше это происходит, тем гармоничнее ощущает себя человек. «Развитые способности дают возможность не только творить в области художественного творчества, что делает счастливой саму личность, но и обеспечивают личности созидательный образ жизни, что благодатно для всего общества. Жизнь может быть либо творческая, созидающая, либо потребительская, которая ведет к разрушению личности и многим разрушительным процессам в обществе. Потребительский образ жизни – направление ложное и опасное. Можно сказать, что художественное образование выполняет защитную функцию в обществе, удерживая личность от ложных жизненных путей» [3, с. 5]. При профессиональной подготовке студентов специальностей «Педагогическое образование» с профилем подготовки (специализацией) «Изобразительное искусство» в вузе решается задача наиболее полного раскрытия творческого потенциала каждой отдельной личности студента. Важную роль в этом процессе выполняет блок дисциплин декоративно-прикладного искусства в силу следующих особенностей: 1) истоки декоративно-прикладного искусства лежат в народном искусстве, которое содержит как совершенные знания технологий, так и культурные традиции, освещенные глубоким духовным смыслом; 2) декоративно-прикладное искусство ввиду своей специфики является одним из элементов искусственной среды, которой себя осознанно окружил человек, создавая свою жизненную среду и украшая ее; 3) различные виды декоративно-прикладного искусства в процессе овладения ими позволяют освоить технологические приемы создания изделий, глубже изучить символику применяемого декора и найти тот материал (текстиль, металл, керамика, дерево), в работе с которым личностный творческий потенциал может быть реализован наиболее полно. «Постижение духовной стороны народной культуры, воплощенной в символике, образах, традиционных орнаментах, и усвоение знаний в области технологий декоративно-прикладного искусства обогащают внутренний мир личности, формируя и обогащая

личностную картину мира и способствуя самореализации личности и ее развитию в целом» [4, с. 84].

Приступив к профессиональной творческой или педагогической деятельности в роли студента-практиканта, а затем выпускника, каждый обучавшийся по данной схеме, пройдя все этапы художественно-творческой и педагогической деятельности, имеет возможность с большей долей вероятности достичь профессионального успеха. В зависимости от получаемой квалификации обучающихся: бакалавр, специалист, магистр, организовывается процесс обучения декоративно-прикладному искусству. Каждая из квалификаций имеет свои особенности.

Система структурирования дисциплин блока ДПИ в процессе обучения студентов может выстраиваться различным образом, но в строгой логической последовательности – от азов до углубленного изучения курса, раздела. Один из вариантов структуры организации учебного процесса по ДПИ содержит три основных этапа: 1-й – обязательное изучение теоретических и технологических основ художественной обработки различных материалов, т.е. включение различных разделов ДПИ в процесс обучения (бакалавр, специалист); 2-й – углубленное изучение одного из разделов по выбору студента (специалист); 3-й – включение в учебный процесс интегрированных курсов как по ДПИ, так и междисциплинарных (специалист, магистр). Другим вариантом специализации студентов по ДПИ может быть целенаправленное изучение одного из разделов ДПИ после краткого ознакомления с остальными.

Изучив основные разделы декоративно-прикладного искусства, студент получает необходимый объем технологических знаний и определяется в дальнейшем направлении своей творческой специализации.

Задача следующего этапа изучения декоративно-прикладного искусства – совершенствование в технологическом процессе и синтез различных материалов в творческих работах. Например, в разделе «Текстиль» ставится задача создания изделий, соединяющих техники художественного шитья, аппликации, ткачества, низания и плетения бисера в сочетании с кожей, керамикой, металлом, природными материалами (ракушки, шишки, перья и др.) – по аналогии с изготовлением и декором элементов народного костюма, предметов быта и обрядовых вещей и др.

Создавая авторские формопластические образы, студенты могут выполнять отдельные изделия, реализовывать проекты, используя различные сочетания материалов, или создавать комплекты, наборы (если

позволяет количество учебного времени, отведенного на данный курс), объединенные одной тематикой, технологией, направлением и назначением (стилизация одежды и ее аксессуаров, декор интерьера и др.).

Приступив к педагогической деятельности в роли студента-практиканта, а затем молодого специалиста, каждый обучавшийся по данной схеме, пройдя все этапы художественно-творческой и педагогической деятельности, имеет возможность с большей долей вероятности достичь профессионального успеха. Он может творчески развиваться сам и приобщать учащихся к творческой деятельности.

Объем программного материала и реализация социального заказа в воспитании молодого поколения требуют от молодого специалиста не только синтеза специальных и гуманитарных знаний, но и личностной рефлексии, в результате чего рождаются авторские разработки, программы, инновационные методики как в применении к декоративно-прикладному искусству, так и в любом виде творческой деятельности. Например, будущий учитель может творчески развиваться в таких сферах деятельности, как художественно-творческая, научно-методическая, культурно-просветительская, а на педагогической практике и в дальнейшей профессиональной деятельности – преподавательская.

Важную роль в проявлении творческого потенциала играет культура, искусство, традиции и красоты природы родного края. В процессе обучения декоративно-прикладному искусству необходимы натурные материалы: пейзажи сельские, городские, памятники архитектуры, жильё, изображения флоры, фауны. А также изображения цветов, листьев, деревьев, кустарников, птиц, диких зверей, домашних животных, рыб, земноводных, насекомых – обязательный материал для выполнения различных заданий, творческих композиций и проектов на тему природы, родного края и др. Все эти натурные материалы для работ, выполняемых в разных видах декоративно-прикладного искусства, необходимо подвергнуть приемам стилизации.

С целью применения компьютерных технологий в учебном процессе и для ускорения работы над эскизами при небольшом количестве аудиторных часов, можно, например, эскизные поиски обработать в программе Photoshop (фильтры).

Компьютерные технологии применяются на аудиторных занятиях, для самостоятельной работы студентов используется разработанный автором статьи электронный учебник по ДПИ текстовой с соответствующим сервисом (наличие ссылок, закладок, поиск по ключевым словам, элементы аудио- и видеоанимации, тесты с электронной обработкой, встроенный практикум с графическим интерфейсом и ин-

терактивностью). Ресурсом создания этого учебника в виде электронной книги послужили многолетний опыт автора в области изобразительного искусства, дизайна и декоративно-прикладного искусства, в разработке учебной и учебно-методической литературы в полиграфических и электронных изданиях, а также в области Интернета и веб-технологий, умение работать в различных программах обработки изображений, а также разработки графических и электронных изданий (Photoshop, Corel Draw, Publisher).

Он содержит информацию по истории, теории, технологии изготовления основных видов художественного текстиля как части декоративно-прикладного искусства. Подготовленный материал учебника основан на многолетнем опыте преподавания: знании истории и технологии предмета, современных подходов по проблемам изучения названных тем, нравственно-эстетических аспектов воспитания в художественном творчестве. В учебнике расписаны в удобной для изучения форме практически все основные виды художественного текстиля и подробно изложена поэтапная методика овладения представленными технологиями с иллюстрациями, схемами, таблицами. Важной задачей создания данного учебника явился сбор разрозненного материала по художественному текстилю в одну книгу, в доступной и комфортной для обучения студентов форме электронной книги.

В электронном учебнике представлены, помимо текста с историей, теорией, технологией, встроенный практикум с интерактивностью, графическим интерфейсом для удобного управления с наличием ссылок, закладок, поиска по ключевым словам; видеоуроки с элементами аудио- и видеоанимации; тесты с электронной обработкой результатов. Электронный учебник – инновационная, современная, наиболее удобная форма обучения сложным технологическим приемам работы в самостоятельные часы без присутствия преподавателя. Такая форма и содержание учебника позволяют обеспечить эффективность и качество художественно-педагогического образования в вузах, духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов, что необходимо в подготовке высококвалифицированных компетентных выпускников.

Высшая школа и конкретно профессиональное обучение и художественно-педагогическое образование в настоящее время призваны решать глобальные проблемы подготовки специалистов и их нравственно-эстетического воспитания в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна для средних специальных учебных заведений, колледжей, лицеев, общеобразовательных и детских художественных школ.

Основная цель подготовки дизайнера и учителя изобразительного искусства, а также в области ДПИ, в вузе заключается не только в высокопрофессиональной подготовке специалиста, но и в развитии его индивидуальных творческих способностей в области эстетизации себя и окружающего мира в своей преподавательской и творческой деятельности. «Декоративно-прикладное искусство способствует формированию эстетического отношения к действительности. Это отношение является устойчивым качеством общения с прекрасным, в умении чувствовать, понимать, оценивать, творить» [5, с. 3]. Профессиональная подготовка специалиста предполагает овладение специальными знаниями, умениями и навыками, что связано с высоким уровнем не только преподавания, но и обеспечения специальной литературой учебного процесса и самостоятельной работы студентов. Художественный текстиль как раздел декоративно-прикладного искусства, в силу доступности и широкой распространенности в окружающей каждого человека среде, является наиболее легким в освоении, привычным материалом и средством для художественного и эстетического воспитания молодого человека. Многообразие видов художественного текстиля обеспечивает высокую вероятность совпадения творческих интересов личности с содержанием учебника.

В условиях возрастания социальной роли личности учителя и дизайнера как носителя национальных традиций художественной культуры и овладения им основами традиционных технологий необходимо видеть в соединении с современными техническими возможностями и материалами. Создание и использование электронной формы учебника, методических рекомендаций по художественному текстилю и другим видам ДПИ соответствуют образовательным задачам, мировым стандартам обеспечения учебного процесса учебной и методической литературой. Оно органично вписывается в современные интерактивные способы обмена информацией в компьютерных сетях, которые активно используются молодежью, что дает возможность свободного и беспрепятственного, комфортного приобщения к художественному творчеству и раскрытия нравственного и творческого потенциала личности молодежи. Такой учебник, размещенный в сети Интернет (в виде одного файла), можно загружать на свой компьютер одним файлом, отправлять по электронной почте, копировать на носители информации и свободно переносить на другие компьютеры.

Обучение в магистратуре предусматривают изучение следующих учебных циклов: общенаучного; профессионального, что позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для

успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Научно-исследовательская работа как одна из основных видов учебной деятельности в магистратуре связана со способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в области профессионально-педагогической деятельности и учиться решать их с помощью современных технологий и использовать отечественные и зарубежные базы, а также изучать чужие и создавать собственные научные тексты, статьи, доклады, презентации. Участвовать в научных конференциях, семинарах, мастер-классах, выставках, обогащая багаж знаний и приобретая опыт научно-творческой деятельности.

Эти исследования связаны с отдельными проблемами истории, теории, технологии декоративно-прикладного искусства и дизайна, которые могут выражаться в итоге обучения как в текстах диссертаций, так и в реализации художественно-творческих проектов.

Колоссальные преобразования в мире, обществе и появление новых материалов и технологий производства способствуют формированию новых техник и приемов создания и декора художественного текстиля, керамики, стекла и т.д., новому выражению творческих идей в формах, совмещении материалов, создании инсталляций, использовании компьютерных программ и виртуального пространства.

Овладение традиционными и современными технологиями декоративно-прикладного искусства позволит студентам развивать свой творческий потенциал, ощутить красоту народного художественного творчества, овладеть современными материалами и технологиями, создавать авторские работы, развивая свой творческий потенциал в созидательной деятельности, преобразуя себя, окружающую среду предметами, гармоничными и создателю, и культурным традициям, и современности.

Литература

1. Волков Ю.Г. Креативность: исторический прорыв России. М., 2011.
2. Волков Ю.Г. Креативная личность // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2011. № 2–4. URL: http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_science/gid86/pg0/ (дата обращения: 11.08.2015).
3. Картавцева О.Д., Аникина С.И. Технологии развития способностей учащихся к изобразительной деятельности: учеб.-метод. пособие. Ростов н/Д., 2015.

References

1. Volkov Yu.G. Kreativnost': istoricheskiy proryv Rossii. M., 2011.
2. Volkov Yu.G. Kreativnaya lichnost' // Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2011. № 2–4. URL: http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_science/gid86/pg0/ (data obrashcheniya: 11.08.2015).
3. Kartavtseva O.D., Anikina S.I. Tekhnologii razvitiya sposobnostey uchashchikhsya k izobrazitel'noy deyatel'nosti: ucheb.-metod. posobie. Rostov n/D., 2015.

4. *Горячева Е.А.* Декоративно-прикладное искусство в формировании творческой личности студента // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф., 29 ноября 2013 г.: в 7 ч. Ч. V. М., 2013.

5. *Буровкина Л.А.* Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2010.

4. *Goryacheva E.A.* Dekorativno-prikladnoe iskusstvo v formirovanii tvorcheskoy lichnosti studenta // Perspektivy razvitiya nauki i obrazovaniya : sb. nauch. trudov po materialam mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 29 noyabrya 2013 g.: v 7 ch. Ch. V. M., 2013.

5. *Burovkina L.A.* Teoretiko-metodologicheskie usloviya khudozhestvennogo obrazovaniya uchashchikhsya v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya : avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. M., 2010.