

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2021.97.66.036

Формирование опыта художественно-прикладного творчества студентов в процессе обучения ювелирному дизайну

Сидорова Лилия Егоровна

Кандидат педагогических наук,
доцент,

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
677000, Российская Федерация, Якутск, ул. Белинского, 58;
e-mail: likas-fti2010@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы формирования опыта художественно-прикладного творчества студентов в процессе обучения ювелирному дизайну профессиональной деятельности студентов физико-технического института, осваивающих образовательную программу направления высшего образования «Технология художественной обработки материалов». Процесс обучения студентов ювелирному дизайну будет более эффективным, если рассматривать его с точки зрения формирования опыта художественно-прикладного творчества, который служит средством решения целого комплекса задач воспитания, образования, развития. Как мощный воспитательный фактор, опыт прикладного искусства в процессе обучения ювелирному дизайну, позволяет использовать дидактические возможности для приобщения студентов к национально-культурным ценностям, сохранению этнической самобытности народов, уважению национальных традиций, любви и потребности к творческому труду, умению принимать самостоятельные решения и реализовывать их. Автор приходит к выводу, что формирование опыта декоративно-прикладного творчества в процессе обучения ювелирному дизайну, является наиболее эффективной формой приобщения студентов к национальной культуре своего народа, знакомства их с различными видами декоративно-прикладного творчества, которым присуще эффективное решение творческих задач в профессионально значимой деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях

Сидорова Л.Е. Формирование опыта художественно-прикладного творчества студентов в процессе обучения ювелирному дизайну // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 5А. С. 450-456. DOI: 10.34670/AR.2021.97.66.036

Ключевые слова

Творчество, художественно-прикладное творчество, декоративно-прикладное искусство, ювелирный дизайн, национальная культура.

Введение

Процесс модернизации в современном образовании направлено на реализацию новых приоритетов, на развитие творческой личности, ориентированной на инновационную деятельность, способной к самосовершенствованию и саморазвитию.

Отечественная система образования требует реформирования создания условий в области художественно-прикладного творчества для формирования у молодежи креативного мышления, развития творческого потенциала для целостного развития личности.

Данное положение особенно актуально для студентов технического вуза с художественным направлением, которых суть их будущей профессиональной деятельности заключается в способности создавать и генерировать новые идеи, трансформироваться и изменяться в условиях стремительных и глобальных изменений инновационного общества, что еще больше подчеркивает актуальность целостного научного решения данной проблемы.

В условиях социально-экономических преобразований, развития предпринимательства и появления конкуренции на рынке труда обществу нужны люди, способные творчески решать практические задачи и адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

В системе высшего образования должны быть созданы условия, обеспечивающие реализацию обучающимися в процессе обучения своих интересов и формирования творческих способностей профессиональной деятельности, в том числе художественно-прикладного творчества.

Основная часть

Вопросы творчества рассматриваются в неразрывной связи с общими проблемами развития духовно-нравственной культуры личности. Творчество и его место в системе формирования личности, проблема его активизации, развития творческих способностей всегда интересовали философов, психологов, педагогов.

В настоящее время вопросы творчества рассматриваются в неразрывной связи с общими проблемами развития духовно-нравственной культуры личности.

Творчество – деятельность, порождающее нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью, общественно-исторической уникальностью [Вишнякова, 1999]. С точки зрения некоторых ученых, творчество – это генерирование новой информации в той или иной области науки, техники, производства, искусства или жизнедеятельности людей в целом [там же].

Творчество и его место в системе формирования личности, проблема его активизации, развития творческих способностей всегда интересовали философов, психологов, педагогов. Проблема изучения творчества заключается в огромном многообразии человеческих способностей, вариативности их сочетаний, проявлений и применений.

Обществу необходима самостоятельная, инициативная личность, способная к «производству» идей и их воплощению в жизнь. Анализ философской и психолого-педагогической литературы показал, что большинство авторов трактуют творчество, прежде всего, как деятельность личности, направленную на создание и производство нового, оригинального (Т.В. Кудрявцев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спиркин, А.Г. Шумилин и др.).

По определению С.Л. Рубинштейна, творчество как деятельность, которая создает нечто новое, оригинальное, что потом входит в историю развития не только самого творца, но науки и искусства.

Значительный вклад внесли научные труды П.Н. Андрианова, Г.С. Альтшуллера, М.М. Зиновкиной, В.Д. Путилина, которые посвящены обоснованию оптимальных методов, средств, организационных форм и педагогических условий, развивающих творческое мышление студентов технического вуза.

В общеметодологическом плане мы опирались на исследования Л.В. Выготского, А.Л. Леонтьева, Я.А., Ю.Н. Кулюткина, Пономарева, В.А. Сластенина, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона и др.

Л.С. Выготский кратко рассматривал сущность творчества как создание нового [Выготский, 1997]. А. Маслоу считал, что подлинное творчество – креативность, проявляется у человека и в повседневной реальной жизни, каждодневном выборе жизненных ситуаций, и равных формах самовыражения [Маслоу, 2019]. Ю.Н. Кулюткин отмечает, что наиболее важным признаком творчества, наряду с новизной процесса или результатом деятельности, является полнота самореализации личности в деятельности. «Под творчеством понимается такой процесс, в котором личность реализует и утверждает свои потенциальные силы и способности и в котором она сама развивается» [Кулюткин, 2002].

Я.Н. Пономарев, исходя из содержания творческого процесса, подтверждает, что личность, стремящаяся к творчеству, характеризуется оригинальностью, инициативностью, высокой самоорганизацией, огромной работоспособностью. И выдвинул гипотезу согласно которой «...творчество в самом широком смысле выступает как механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию» [Пономарев, 1976]. Мы придерживаемся гипотезы А.Я. Пономарева о том, что креативность является не только показателем сформированности личностных качеств, но и влияет на все компоненты структуры личности, тем самым способствуя ее развитию.

Идеальная модель личности XXI века – это личность многомерная, вбирающая в себя и реализующая достоинства творчески саморазвивающейся, самодостаточной и конкурентоспособной личности [Андреев, 2013].

«Технология художественной обработки материалов» – направление подготовки, объединяющее художественные и технологические дисциплины, создающее условия для гармоничного развития молодых людей, реализации их способностей, как в техническом, технологическом, так и в художественном творчестве.

Художественное направление заложено в самом названии «Технология художественной обработки материалов», поэтому является ключевым в системе подготовки инженера-технолога.

В процессе обучения по данному направлению подготовки в Северо-Восточном федеральном университете студенты помимо дисциплин технической направленности, также изучают дисциплины с выраженной творческой направленностью, такие как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Дизайн», «Дизайн эксклюзивных ювелирных изделий», и др. Кафедра готовит к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая; художественно-производственная; научно-исследовательская; проектная; организационно-управленческая для гранильной и ювелирной промышленности Российской Федерации.

Деятельность инженера-технолога ювелирных изделий – это творческий вид трудовой деятельности, требующий богатого воображения, широкого кругозора, умения решать задачи во всех областях. Ювелирное дело как вид декоративно-прикладного искусства способствует развитию творческих способностей студентов, совершенствует различные качества личности, открывает большие возможности для самореализации, самоутверждения и творчества, роста познавательного интереса к национальной культуре, формирования национального самосознания.

Объекты ювелирного дизайна представляют собой не только продукт воображения художника, но и воплощение идеи в сочетании с абсолютно конкретными задачами, поставленными перед ним. Эмоционально окрашенный творческий процесс неразрывно связан с инженерным и интеллектуальным подходом к решению проблем.

Основная идея ювелирного дизайна заключается в создании эстетичного продукта путем генерации с использованием новейших технологий. В дизайне образ включает себе идеи, отвечающие конкретным материальным и духовным потребностям человека. При наличии таких идей дизайн-проект приобретает более глубокий, образно-содержательный характер.

Превращение рисунка в готовое изделие – задача, с которой студент должен научиться справляться в стенах учебного заведения. Именно на достижение этой цели направлена система упражнений и заданий по различным дисциплинам, построенная таким образом, что каждое последующее задание усложняется и приобретает все большее количество фиксированных компонентов. С точки зрения реальной проектной практики важнейшими факторами успешного выполнения задачи являются высочайшие профессиональные навыки и креативность мышления проектировщика [Заева, 2019].

Процесс обучения студентов ювелирному дизайну будет решаться более эффективно, если рассматривать ее с позиции опыта художественно-прикладного творчества, которая служит средством решения целого комплекса задач образования, воспитания, развития. Именно опыт художественно-прикладного творчества рассматривается нами не только как признак гармоничной, сформировавшейся личности, но и как движущийся фактор развития личностных качеств.

Под опытом художественно-прикладного творчества студентов понимается совокупность знаний, умений и навыков студентов, приобретаемых ими при изготовлении ювелирных изделий.

Ювелирные изделия, изготовленные студентами технического университета, характеризуются художественно-эстетическими качествами, имеют непосредственное практическое применение в жизни человека и основаны на народных традициях.

Иногда причиной творческого подхода к решению проблем и выполнению ювелирного дизайна является отсутствие определенного уровня знаний и практического опыта. Не имея их, студент вынужден создавать собственные способы решения возникающих перед ним задач и тратит свою энергию там, где она вовсе не продиктована необходимостью. В процессе простого подражания, усвоения чужого опыта творчества, студент становится способным к собственному творчеству.

Для формирования опыта художественно-прикладного творчества в процессе обучения ювелирному дизайну наиболее эффективной формой является приобщения студентов к национальной культуре своего народа, ознакомления их с различными видами художественно-прикладных видов работ.

Используя термин «формирование», следует отметить, что в педагогике существует несколько трактовок этого понятия. «Формирование» рассматривается как «процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без исключения факторов: экологических, социальных, экономических, идеологических, психологических и т.д.» [Подласый, 2007] и как «процесс целенаправленного педагогического воздействия на обучающегося с целью развития у него определенных качеств личности» [Ожегов, 2017].

Возрождение национального самосознания и приобщения молодежи к национальной культуре необходимо осуществлять не столько через политизацию общественной жизни, сколько через искусство, которое в цикле учебных предметов занимает одно из ведущих мест

по силе эмоционально-чувственного, воспитывающего, развивающего влияния на формирование духовно-нравственных качеств личности.

Возрождение национального самосознания и приобщение молодежи к национальной культуре должно осуществляться через искусство, которое в ряду учебных предметов занимает одно из ведущих мест по силе эмоционального, воспитательного, развивающего воздействия на формирование духовно-нравственных качеств личности.

Ознакомление студентов с исконно народными ремеслами, усвоение ими основ народного мастерства будет только способствовать повышению общего и культурного уровня обучаемых, осмыслению значения культурных ценностей каждого народа, формировать опыт художественно-прикладного творчества. Сформированность опыта художественно-прикладного творчества можно рассматривать как путь самосовершенствованию, путь для достижения наиболее эффективной творческой деятельности. Народное декоративно-прикладное искусство является носителем традиций, в ее недрах накапливается и передается из поколения в поколение лучший творческий и эмоционально-ценностный опыт, знания и умения. Именно поэтому необходимо обращать особое внимание на региональные очаги народного искусства, стремиться сохранить их этническое своеобразие и культурную целостность.

В основу разработки концепции ювелирного дизайна для формирования опыта художественно-прикладного творчества можно выделить следующие требования: взаимосвязь с историческими, культурными, художественными, национальными традициями декоративно-прикладного искусства своего региона; согласованность содержания проекта ювелирных изделий с теоретическим материалом этнокультурной направленности; присутствие в технологическом процессе изготовления ювелирных изделий элементов старинных технологий, традиционных инструментов и материалов; практико-ориентированная направленность содержания обучения (изделия должны иметь личную и рыночную ценность).

В контексте данного исследования особую значимость приобретают труды историков, этнографов, искусствоведов о традиционной культуре народов Якутии (Р.С. Гаврильева, П.И. Докторов, Л.Н. Расторгуева, В.Л. Серошевский).

К региональным исследованиям в области приобщения молодежи к национальной культуре своего народа относятся работы Д.А. Данилова, Е.П. Жиркова, А.П. Оконешниковой, Н.Д. Неустроева, Б.Н. Попова, М.М. Прокопьевой, К.Д. Уткина, раскрывающие этнокультурные особенности в обучении и воспитании личности.

Особенности региональной образовательной среды, что, безусловно, имеет педагогическое значение и оказывает большое влияние на развитие личности [Данилов, 1993]. Большое значение для реализации творческого замысла и идеи имеет использование фольклорных произведений; непосредственное общение с народными умельцами, ремесленниками, охотниками, таксидермистами; походы на выставки и в музеи – поездки (очные, заочные) в музеи, места народных промыслов, художественной промышленности и т.д.

Нет сомнения, что ознакомление студентов с исконно народными ремеслами, усвоение основ народного мастерства будет только способствовать повышению общего и культурного уровня, осмыслению значения культурных ценностей каждого народа, более органичному переходу их от национальной культуры к культуре народов совместного проживания, а затем к мировой [Жирков, 1991]. Для закрепления и заинтересованности формирования опыта художественно-прикладного творчества в процессе обучения ювелирному дизайну необходимо также активно заниматься исследовательской деятельностью в виде выступлений на конференциях, семинарах, творческих мероприятиях.

Заключение

Таким образом, формирование опыта художественно-прикладного творчества в процессе обучения ювелирному дизайну, влияет на раскрытие и реализацию творческого потенциала личности, активизирует поиск творческих процессов к созиданию. Студенты смогут не только изображать, разрабатывать ювелирные изделия, но и подбирать современные материалы, технологии их обработки с учетом художественных закономерностей, изготавливать художественные и ювелирные изделия на основе опыта художественно-прикладного творчества. Ювелирные изделия будут отличаться выразительностью образов, индивидуальностью и ассоциативностью. Прежде всего, ювелирные изделия будут выполнять эстетическую функцию, выражающую внутренний мир, мировоззрение и творческие идеи, придавая философский смысл, выражая глубинную суть явлений.

Как мощный воспитательный фактор, опыт художественно-прикладного творчества в процессе обучения ювелирному дизайну, позволяет использовать дидактические возможности для приобщения учащихся к национально-культурным ценностям, сохранению этнической самобытности народов, уважению национальных традиций, любви и потребности к творческому труду, умению принимать самостоятельные решения и реализовывать их.

Библиография

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс. Казань, 2013. 500 с.
2. Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М., 1999. С. 330.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: Союз, 1997. 96 с.
4. Данилов Д.А. Народная педагогика – основа развития науки о воспитании // Народное образование Якутии. 1993. № 1. С. 32.
5. Жирков Е.П. Как возродить национальную школу // Шаги Республики Саха (Якутия): статьи и материалы. М.: Просвещение, 1991. 239 с.
6. Заева Н. А. Проектирование современных ювелирных изделий с подготовкой конструкторско-технологической документации. Кострома, 2019. С. 15.
7. Кулюткин Ю.Н. Изменяющийся мир и проблема творческого потенциала. СПб., 2002. 83 с.
8. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2019. 400 с.
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и Образование, 2017. 1375 с.
10. Подласый И.П. Педагогика. М.: ВЛАДОС, 2007. 463 с.
11. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976. 304 с.
12. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. М., 2009. 149 с.

Formation of artistic and applied creativity experience of students in the process of training in jewelry design

Liliya E. Sidorova

PhD in Pedagogy,
Associate Professor,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov,
677000, 58, Belinskogo str., Yakutsk, Russian Federation;
e-mail: likas-fti2010@mail.ru

Abstract

The article considers the problems of forming students' experience of art and applied creativity in the process of teaching jewelry design to students of the Institute of Physics and Technology, who are mastering the educational program of higher education called "Technology of Artistic Material Processing". The process of teaching students of jewelry design will be more effective, if we consider it from the point of view of forming experience of art and applied creativity, which serves as a means of solving a whole set of tasks of upbringing, education, development. As a powerful educational factor, the experience of applied art in the process of education in jewelry design allows to use didactic possibilities to familiarize students with national and cultural values, the preservation of ethnic identity of peoples, respect for national traditions, love and need for creative work, the ability to make independent decisions and implement them. The author concludes that the formation of experience of decorative and applied art in the process of training in jewelry design, is the most effective form of familiarizing students with the national culture of their people, familiarizing them with various types of decorative and applied art, which are inherent in the effective solution of creative tasks in professionally significant activity.

For citation

Sidorova L.E. (2021) Formirovanie opyta khudozhestvenno-prikladnogo tvorchestva studentov v protsesse obucheniya yuvelirnomu dizainu [Formation of artistic and applied creativity experience of students in the process of training in jewelry design]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (5A), pp. 450-456. DOI: 10.34670/AR.2021.97.66.036

Keywords

Creativity, arts and crafts, decorative art, jewelry design, national culture.

References

1. Andreev V.I. (2003) *Pedagogika vysshei shkoly. Innovatsionno-prognosticheskii kurs* [Higher education pedagogy. Innovative prognostic course]. Kazan.
2. Danilov D.A. (1993) Narodnaya pedagogika – osnova razvitiya nauki o vospitanii [Folk pedagogy: the basis for the development of the science of education]. *Narodnoe obrazovanie Yakutii* [Public education of Yakutia], 1, p. 32.
3. Kulyutkin Yu.N. (2002) *Izmenyayushchiysya mir i problema tvorcheskogo potentsiala* [The changing world and the problem of creativity]. St. Petersburg.
4. Maslow A.G. (1987) *Motivation and Personality*. Longman.
5. Ozhegov S.I. (2017) *Tolkovyi slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow: Mir i Obrazovanie Publ.
6. Podlasyi I.P. (2007) *Pedagogika* [Redagogy]. Moscow: VLADOS Publ.
7. Ponomarev Ya.A. (1976) *Psikhologiya tvorchestva* [Psychology of creativity]. Moscow: Nauka Publ.
8. Ustin V.B. (2009) *Uchebnik dizaina. Kompozitsiya, metodika, praktika* [Design tutorial. Composition, technique, practice]. Moscow.
9. Vishnyakova S.M. (1999) *Professional'noe obrazovanie: Slovar'. Klyuchevye ponyatiya, terminy, aktual'naya leksika* [Professional education: Dictionary. Key concepts, terms, current vocabulary]. Moscow.
10. Vygotskii L.S. (1997) *Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste* [Imagination and creativity in childhood.]. St. Petersburg: Soyuz Publ.
11. Zaeva N.A. (2019) *Proektirovanie sovremennykh yuvelirnykh izdelii s podgotovkoi konstruktorsko-tekhnologicheskoi dokumentatsii* [Designing modern jewelry with the preparation of design and technological documentation]. Kostroma.
12. Zhirkov E.P. (1991) Kak vozrodit' natsional'nyu shkolu [How to revive the national school]. In: *Shagi Respubliki Sakha (Yakutiya): stat'i i materialy* [Steps of the Republic of Sakha (Yakutia): articles and materials]. Moscow: Prosveshchenie Publ.