

УДК 745/749

**ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)**

Дробышева Н.В.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: nataliaart@list.ru

Основными вопросами данной работы являются инновационные образовательные технологии, направленные на развитие таланта, воспитание целостной, духовно-нравственной и творческой личности, конкурентоспособной на рынке труда. В условиях стремительной интеграции России в мировое сообщество и всеобщей глобализации рынка труда реформа системы высшего художественного образования является актуальной и социально востребованной. Только образование высшего качества позволит отечественным бакалаврам и магистрам в полной мере раскрыть свой потенциал, реализовать на практике творческие концепции, опираться в своей работе на богатые традиции русского искусства и, преломляя их через собственное художественное видение, выдавать результаты, способные приобрести признание в международном сообществе.

Ключевые слова: инновация, концептуальное проектирование, декоративно-прикладное искусство, экспериментальное материаловедение, творчество, выпускник, компетенция, дизайн

**THE INNOVATION IN HIGH ART EDUCATION SYSTEM
(AS IN THE EXAMPLE OF SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY)**

Drobysheva N.V.

The Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: nataliaart@list.ru

The main questions of the presented work are innovational education technologies that are directed to developing talent, upbringing of the holistic, moral, creative personality, competitive on the labor market. In the conditions of impetuous integration of Russia into the world society and overall globalization of labor market, reform of system of higher artistic education is actual and socially demanded. Only the education of the highest quality will allow domestic bachelors and masters to fully open their potential, practically embody creative concepts, rely on the rich traditions of Russian art in their work and, changing them with their own artistic view, give us results that will be able to earn acknowledgement in the world society.

Keywords: innovation, conceptual design, decorative and applied art, experimental materials, creation, graduate, competence, design

Художественное профессиональное образование представляет собой многомерное, сложносоставное социокультурное явление. Оно всегда связано с социальным и культурным контекстом и носит конкретно-исторический характер. Сегодня, в условиях стремительной интеграции России в мировое сообщество и всеобщей глобализации рынка труда реформа системы высшего художественного образования является как никогда актуальной и социально востребованной. С учетом ориентации России на инновационное развитие науки значительные усилия государственной политики направлены на существенные изменения системы профессионального образования. Прежде всего, это повышение качественного уровня образования. Назрела потребность в переосмыслении философии образования и разработке иной концепции развития отечественной системы высшей профессиональной школы. Модернизация образования в стране уже сегодня влияет на преобразование экономической структуры на рынке высшего образования, усиливает связь между вузом и предприятием, и, конечно же, дает возможность молодым талантливым профессионалам – художникам

и дизайнерам заявлять о себе как на внутрироссийском, так и на международном уровне. Безусловно, только образование высшего качества позволит нашим бакалаврам и магистрам в полной мере раскрыть свой потенциал, реализовать на практике творческие концепции, опираться в своей работе на богатые традиции русского искусства и, преломляя их через собственное художественное видение, выдавать результаты, способные приобрести признание в международном сообществе. Внедрение инновационных технологий в систему художественного образования повышает общее качество высшего образования в России и способствует выведению его на международный уровень и популярности наших специалистов на мировых профессиональных рынках. В сфере искусства это так же актуально, как и в любой другой профессиональной среде, способствует качественному творческому развитию художника, расширению профессиональных возможностей и личностному росту. Также признание отечественной художественной школы на международном уровне способно привлечь заслуженное внимание к нашим бакалаврам и магистрам и обеспечить им достойные

перспективные предложения о сотрудничестве в их дальнейшей творческой карьере.

Кафедра декоративно-прикладного искусства факультета дизайна и искусств Южного федерального университета в системе высшего профессионального образования имеет статус «определяющей» в развитии региональной Южно-российской художественной школы. Основываясь на достижениях материальной и духовной культуры, науки, технологии, а также авторской концепции, профессорско-преподавательский состав кафедры уже 20 лет обеспечивает подготовку художников, способных к творческой деятельности, направленной на создание эстетически совершенных, высококачественных, оригинальных произведений декоративно-прикладного искусства, ориентированных на формирование целостной предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека. День за днем, развивая творческий потенциал, кафедра вышла на уровень, признанный профессионалами в художественном образовании. Еще первые выпуски специалистов в 2000–2001 годах показали удивительные результаты. Дипломные и курсовые проекты, а также изделия, выполненные в материале, демонстрировали творческие возможности студентов и выпускников. Большинство из них были отмечены дипломами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Более того, студенты кафедры под руководством преподавателей кафедры ежегодно участвуют в мастер-классах, pro-flash акциях, передвижных выставках на лучших площадках города (Фестиваль науки Юга России, «Арт-Ростов», отдел искусств ДГПБ и др.).

Сегодня кафедра декоративно-прикладного искусства ведет подготовку бакалавров декоративно-прикладного искусства (4 года), магистров дизайна и декоративно-прикладного искусства (2 года), а также специалистов декоративно-прикладного искусства (6 лет). Обучение проходит по пяти профилям подготовки: «Художественный текстиль», «Художественная керамика», «Художественная обработка дерева», «Художественное стекло», «Художественная обработка металла». Каждый профиль представлен замечательными педагогами – художниками, постоянной целью которых является воспитание творческой личности, способной решать любые художественные задачи в практической деятельности. Следует особо подчеркнуть, что на кафедре декоративно-прикладного искусства работают ведущие специалисты декоративно-прикладного искусства, члены Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Союза дизайнеров России, лауреаты и ак-

тивные участники международных, всероссийских, региональных и областных фестивалей, конкурсов и выставок. Коллективом кафедры при поддержке учебного отдела ЮФУ разработаны собственные учебные планы и исследовательские программы в соответствии с потребностями региона. Сочетание науки и практики в ходе обучения, тесная связь образовательной политики и нужд региона превратила кафедру декоративно-прикладного искусства в «кузницу» молодых талантливых художников-декораторов, способных к творческой деятельности, ориентированной на формирование гармоничной предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека. В настоящее время кафедра декоративно-прикладного искусства факультета дизайна и искусства ЮФУ развивает систему «дуального образования», принципиальная суть которой – совмещение практического обучения в учебно-творческой мастерской и теоретическое обучение в аудитории. Методологические принципы «дуального образования» заключаются в сохранении и развитии традиционной педагогики декоративного искусства, обогащении идейно-творческих основ исполнительских, научных и творческих школ. Основываясь на системе «дуального образования» профессорско-преподавательский коллектив кафедры разработал авторскую концепцию инновационного художественного образования, представляющую собой совокупность целей, задач, принципов, условий, технологий и критериев ее эффективности. Результаты разработок внедрены в основную образовательную программу подготовки бакалавра декоративно-прикладного искусства по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Главной особенностью организации основной образовательной программы являются специализированные курсы: «Концептуальное проектирование» и «Экспериментальное материаловедение».

Инновационный характер дисциплины «Концептуальное проектирование» определяется уникальной сферой художественной практики, направленной на профессиональную подготовку художников, способных гармонизировать среду жизнедеятельности человека и предметного мира концептуальными художественными средствами декоративно-прикладного искусства. Например, расширенное изучение «формальной композиции», моделирование арт-объектов, проектирование «энвайромента» среды на основе ассоциативной, абстрактной и ассоциативно-образной композиции, а также особое внимание уделяется аналитической работе. Разработаны оригинальные методи-

ки создания сложных декоративных орнаментов. Дисциплина формирует у будущих художников представление о концептуальном проектировании и нестандартном выполнении задач. Изучение программного материала осуществляется в ходе практических занятий. Также предусмотрена самостоятельная творческая работа студентов с последующим контролем на занятиях. Курс ориентирован на современные тенденции в изобразительном, прикладном искусстве и дизайне, искусствоведении, менеджмент в художественной деятельности. Цель данной инновации – обеспечить профессиональную подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства нового образца, способных решать в процессе проектирования изделий и произведений декоративно-прикладного искусства весь комплекс задач: эстетических, функциональных, экономических, общекультурных, а также, творческих в любом виде художественно-творческой деятельности. Актуальность инновации обнаружена в острой необходимости развития креативного, концептуального творчества будущих художников, на основе общих и индивидуальных траекторий обучения в соответствии с современными тенденциями в области декоративно-прикладного искусства и глобальных мировых проблем общества. В перспективе инновации профессорско-преподавательский состав кафедры ожидает: формирование нового образа художника декоративно-прикладного искусства, опирающегося на современные научные и технические знания, актуальные тенденции культуры и искусства, общечеловеческие проблемы. Развитие гармоничной личности, духовной и созидательной, способной донести свой замысел до зрителя, максимально реализоваться в выбранной сфере профессиональной деятельности. В методическую основу дисциплины заложен компетентный подход. Основными компетенциями, формируемыми в результате освоения дисциплины «Концептуальное проектирование», являются:

□ способность разрабатывать художественные проекты на основе социального заказа с учетом средовых, функциональных, культурно-исторических, эстетических, конструктивно-технических, экономических факторов, гармонизации и оптимизации среды;

□ способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;

□ способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; научно обосновать

свои предложения и составить подробную спецификацию требований к проекту; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи.

Инновационный характер курса «Экспериментальное материаловедение» определяется оригинальной индивидуально направленной методикой, формирующей у студентов комплексную систему практических навыков реализации в художественном материале собственных концептуальных идей. В процессе прохождения дисциплины студенты находятся в творческой мастерской, в непосредственном контакте с материалом и технологически необходимым оборудованием (муфельные печи для обжига, ткацкие рамы, воско-нагреватели, деревообрабатывающее оборудование и т.д.), получают полный объем знаний и технологий создания уникальных авторский изделий декоративно-прикладного искусства.

Задачей педагога является максимальное вовлечение студента в учебный процесс, раскрытие его творческого потенциала, помощь в овладении всеми доступными навыками и умениями, применяемыми в работе художника декоративно-прикладного искусства. Преподаватели кафедры, закрепленные за дисциплиной «Экспериментальное материаловедение», являются практикующими специалистами в художественно-творческой сфере и способны на личном примере показать необходимые профессиональные приемы работы. Методика работы со студентами включает в себя постановку творческой задачи или проблемы с обязательным рассмотрением всех способов ее решения путем освоения различных приемов и навыков работы с материалом. Интересным и, безусловно, эффективным способом работы со студентами является совместная творческая работа преподавателя с вовлечением всей группы в решение творческих вопросов и задач, практическая работа преподавателя в присутствии студентов, способного на личном примере показать приемы работы с материалом. В процессе творческой работы со студентом преподаватель должен деликатно оценивать границы своего вмешательства в ход изготовления учебной работы. С одной стороны, личный опыт и авторитет преподавателя помогут студенту избежать грубых технологических и эстетических ошибок в работе, а с другой стороны, только личный опыт даст возможность студенту вырасти в профессиональном плане и выработать собственный художественный язык и практические методы воплощения своих творческих идей.

Итак, несомненными слагаемыми качествами инновационной образовательной технологии являются: вовлечение студентов и преподавателя в совместную творчески активную работу, использование современных средств коммуникации и максимального творческого общения, погружение в художественно-практические занятия на базе учебно-творческой мастерской. В результате освоения данной дисциплины у студента формируется целый ряд компетенций, основными из которых являются:

□ способность к креативному и нестандартному мышлению;

□ способность к эксперименту и творческому поиску;

□ способность к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению;

□ способность нести ответственность за качество изделий декоративно-прикладного искусства.

При рассмотрении и анализе тенденций развития художественного образования на кафедре декоративно-прикладного искусства факультета дизайна и искусства ЮФУ, можно утверждать, что инновационное художественное образование предполагает обязательное воспитание целостной, духовно-нравственной и творческой личности, конкурентоспособной на рынке труда творческих профессий. Задачей инновационного художественного образования является формирование у студентов мышления, способного не только к освоению абстрактных или теоретических знаний, развитию природных дарований, но и к усвоению практики продвижения результатов собственного творческого труда. Компетенции выпускника наряду с талантом и одаренностью определяются его умением рассчитывать собственные интеллектуальные, творческие и организационные ресурсы. Все это позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к рынку творческих профессий, к тем условиям, которые предъявляет работодатель, моделировать индивидуальную траекторию творческого развития на основе концепции – образование «через всю жизнь», которая и является одним из основополагающих постулатов инновационного образования.

В целом для образовательных технологий, развивающихся на кафедре декоративно-прикладного искусства, характерно особое сочетание инноваций и традиций преподавания, ориентированных на то, что каждый человек талантлив, лишь мера таланта разная. Вся педагогическая политика кафедры нацелена на:

– активизированное развитие таланта и способностей студентов;

– сохранение качественных основ отечественного художественного образования, закрепление их в государственных требованиях (образовательных стандартах) и наряду с этим создание программ и учебно-методических комплексов, позволяющих учитывать как интересы личности, так и новые экономические требования жизни;

– поддержка инициатив по созданию иных образовательных инноваций.

Список литературы

1. Зива В.Ф. Проблемы развития научно-методической работы в вузах художественно-промышленного профиля. Социально-гуманитарные знания. – М., 2009. – С. 306–310.
2. Зива В.Ф. Болонский процесс в системе художественного образования в России. Культурологическое образование нового тысячелетия. – М., 2005. – Вып. 7. – С. 12–16.
3. Коржув А.В. Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании. – М.: Изд-во Московского университета, 2009. – С. 14–47.
4. Лазарев В.С., Мартыросян Б.П. Педагогическая инноватика. – М.: Изд-во «Просвещение», 2006. – С. 235.
5. Народное искусство России. Традиции и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Вологда: Изд-во «Арника», 2008. – 269 с.
6. Попков В.А., Коржув А.В. Учебный процесс в вузе: состояние, проблемы, решения. – М.: МГУ, 2000. – 432 с.
7. Профессиональная педагогика: учебник / под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. – 3-е изд-е, перераб. – М.: Ассоциация «Проф. образование», 2010. – 456 с.

References

1. Ziva V.F. Research and Methodological work problems of development art industry universities. M., 2009. pp. 306–310.
2. Ziva V.F. Bolognese process in art education system in Russia., Cultural studies development of new Millenium. M., 2005. pp. 12–16.
3. Korzhuev A.V. Traditions and innovations in high professional development. M.: Prosveshenie, 2006. pp. 235.
4. Materials of all-Russian scientific conference «National art of Russia, traditions and modernity», Vologda- publishing house, Arnika, 2008. pp. 269.
5. Russian folk art. Tradition and Modernity: Materials of All-Russian scientific-practical conference. Vologda: Publishing House «Arnica», 2008. 269 p.
6. Popkov V.A., Korzhuev A.V. Education process in university: state, problems, decisions., M.: Moscow State University, 2000. pp. 432.
7. Professional pedagogy. Textbook. Redacted by: Batyshcheva S.A., Novikova .A.M. The third edition, 2010. pp. 456.

Рецензенты:

Пищулина В.В., доктор архитектуры, профессор, руководитель Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, заведующая кафедрой истории архитектуры, искусства и реставрации, г. Ростов-на-Дону;

Карпова Г.Ф., д.п.н., профессор кафедры основ архитектурного проектирования Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону.

Работа поступила в редакцию 19.07.2013.