

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

На правах рукописи

Ю4.20 0.9 0540 1

**ДРОНОВ Дмитрий Сергеевич**

**СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В  
ОБЛАСТИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА**

13.00.08 - теория и методика профессионального образования

**Диссертация на соискание ученой степени  
кандидата педагогических наук**

Научный руководитель -  
Академик РАО,  
доктор педагогических  
наук,  
профессор  
**Максимович  
Валентина Федоровна**

Москва - 2009

## Содержание

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1. Исторический опыт и теоретические предпосылки развития профессионального образования в ювелирном искусстве.....</b>	<b>15</b>
1.1. Особенности зарождения, становления и развития профессионального образования в ювелирном искусстве.....	15
1.2. Теоретические предпосылки развития профессионального образования в ювелирном искусстве.....	50
1.3. Выводы к I главе .....	75
<b>Глава 2. Педагогическая модель современного профессионального образования в ювелирном искусстве.....</b>	<b>77</b>
2.1. Концептуальные основы современной педагогической модели профессионального образования в ювелирном искусстве.....	77
2.2. Опытнo-экспериментальная работа по внедрению педагогической модели в учебный процесс.....	115
2.3. Выводы по II главе .....	144
Заключение.....	146
Список литературы.....	149
Приложение.....	161

## ВВЕДЕНИЕ

Богатое историческое прошлое русского ювелирного искусства, развивавшегося в общем русле национальной и мировой культуры, его возрождение в настоящее время и несомненный расцвет в будущем требуют коренного пересмотра педагогической модели профессионального образования для повышения квалификации кадровых ресурсов и конкурентоспособности отечественной ювелирной продукции. Это определяется рядом экономических, социокультурных и психолого-педагогических факторов.

Среди экономических факторов необходимости совершенствования профессионального образования ювелиров наиболее значимы:

1) наличие большой сырьевой базы драгоценных металлов и драгоценных камней (по уровню добычи золота Россия входит в первую шестерку государств мира, является крупнейшим продуцентом металлов платиновой группы и занимает ведущее место в мире по добыче, разведанным запасам и прогнозным ресурсам ювелирных алмазов);

2) ярко выраженная экспортная сырьевая ориентация, характерная в настоящее время для отраслей, добывающих драгоценные металлы и камни и производящих огранку алмазов;

3) важность расширения ювелирного производства, которое является одной из приоритетных отраслей развития России, т.к. ювелирная промышленность является завершающей в процессе переработки стратегически важного сырья.

Социокультурные факторы, обуславливающие потребность в модернизации профессионального образования ювелиров, связаны с общественным запросом, отраженным в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.», на подготовку конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Таким образом, в

настоящее время существует необходимость при сохранении традиций русского ювелирного искусства, способного противостоять низкопробной массовой продукции, более продуктивно использовать в профессиональном образовании достижения новейших технологий ювелирного производства.

За период с начала 2000-х гг. был создан ряд диссертационных работ, посвященных различным аспектам организации профессионального образования в области художественных ремесел.

Так, Е.М. Локотникова раскрыла педагогические основы подготовки молодежи к ремесленному труду в системе начального профессионального образования (2006г.). А.Н. Сенькина посвятила свое исследование проблеме развития профессионального образования как механизму сохранения и трансляции культурных ценностей и традиций на примере Калужской губернии конца 19 - начала 20 в. (2006г.). Т.В. Толбузина выявила составляющие системы непрерывного профессионального образования в сфере народного декоративно-прикладного искусства (2007г.).

Д.М.Чавушьян описал технико-технологические и художественные особенности московской скани конца XVIII – начала XX вв. (2008 г.).

Несмотря на то, что вопросы организации процесса профессионального образования в педагогической науке исследованы достаточно широко, можно констатировать, что эти проблемы в большинстве своем рассматриваются в контексте приобретения студентами профессиональных качеств специалистов широкого профиля.

Практически не разработанными остаются содержательные и методические аспекты развития профессиональных умений и способностей художников - мастеров в традиционном ювелирном искусстве. Между тем основная задача учебных заведений традиционного прикладного искусства - выпустить высокопрофессионального специалиста, способного к созданию высокохудожественных произведений не только задуманных и спроектированных, но и выполненных собственными руками.

В данном исследовании мы исходим из понимания профессионального образования будущих мастеров-ювелиров как динамичного процесса, включающего несколько компонентов (освоение профессиональных, культурологических, искусствоведческих знаний; закрепление профессиональных умений, развитие культурного и профессионального опыта, развитие стремления к самоактуализации в профессии художника-мастера ювелирного искусства) и основанного на взаимодействии таких направлений, как углубление содержания процесса профессионального образования, активное использование педагогического потенциала интеграции традиционных и инновационных форм и методов в обучении художников-мастеров, поэтапное формирование у студентов профессиональных умений в области ювелирного искусства.

Особенно актуально внесение в профессиональное образование нового содержания, ориентированного на формирование системы личностно-культурологических, художественно-прикладных, творческих умений. Решение выдвинутых задач требует постоянного совершенствования системы профессионального образования, создания современных учебных программ с учетом интеграции дисциплин художественно-эстетического и прикладного цикла, опоры на новые тенденции в развитии российской и зарубежной художественной культуры, в целом, и ювелирного искусства, в частности.

Исследование теоретических предпосылок развития профессионального образования в области ювелирного искусства позволило сделать вывод о том, что только сочетание творческих способностей, теоретических знаний с прикладными умениями и навыками следует считать критерием профессионализма в ювелирном искусстве. Творческий поиск в этом направлении детерминирован необходимостью разрешения ряда противоречий, характерных для современной системы профессионального образования будущих мастеров-ювелиров: между возрастающими потребностями рынка квалифицированных специалистов и недостаточной

готовностью специальных учебных заведений к подготовке таких специалистов; между потребностью студентов в профессиональном становлении, творческом развитии и недостаточной проработанностью в учебном процессе содержания, технологий, методов и форм обучения, дидактических, методических и диагностических средств для удовлетворения этих потребностей.

С учетом указанных противоречий обозначена **проблема исследования**: какова педагогическая модель, реализация которой оптимизирует процесс профессионального образования в области ювелирного искусства? Состояние теории и потребность практики в разработке педагогической модели профессионального образования студентов-ювелиров обусловили выбор **темы диссертационного исследования**: «Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства».

**Объект исследования**: профессиональное образование будущих мастеров-ювелиров как многокомпонентный, ориентированный в будущее, динамичный процесс.

**Предмет исследования**: педагогические основания совершенствования профессионального образования в области ювелирного искусства.

**Цель исследования**: выявить, научно обосновать и экспериментально проверить педагогическую модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства.

**Задачи исследования**:

1. На основе всестороннего анализа психолого-педагогических, философско-эстетических, искусствоведческих и методических исследований выявить теоретические (историко и психолого-педагогические) предпосылки создания современной педагогической модели профессионального образования будущих мастеров-ювелиров и определить педагогические условия ее реализации в учебно-воспитательном процессе.

2. Апробировать теоретически обоснованную педагогическую модель

профессионального образования будущего мастера-ювелира; обосновать ее цель и принципы; выявить условия и критерии эффективности ее реализации.

3. Разработать учебные программы по мастерству, специальной композиции, проектированию и систему творческих заданий, основанных на взаимосвязи этих дисциплин.

4. Изучить и обобщить результаты опытной апробации разработанной модели. На этой основе создать научно-методические рекомендации, раскрывающие условия и описывающие процесс эффективной реализации модели профессионального образования будущих мастеров-ювелиров.

**Гипотеза исследования:** Профессиональное образование мастеров-ювелиров будет соответствовать требованиям модернизации подготовки конкурентоспособного на рынке труда специалиста, если в образовательном процессе:

- продуктивно используется опыт традиционного отечественного и зарубежного образования в области ювелирного искусства и одновременно учтены новейшие тенденции в развитии российской и зарубежной художественной культуры и ювелирного искусства;

- внедряются современные учебные программы, созданные на принципах интеграции дисциплин художественно-эстетического и прикладного цикла;

- создаются условия для творческого поиска будущих мастеров-ювелиров на основе единства интеллектуального, эмоционально-образного начала при высокохудожественном исполнении разработанных студентами проектов;

- реализуется педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства, включающая углубление содержания процесса профессионального образования; использование педагогического потенциала интеграции традиционных и инновационных форм и методов в обучении художников-мастеров;

позапное формирование у студентов профессиональных умений в области ювелирного искусства.

**Методологическая основа исследования:** теория о деятельностной сущности человека (А.Н. Леонтьев, А.В. Бакушинский); культурно-историческая концепция психологического развития личности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); совокупность научных знаний о психологии саморазвития личности (А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн); современные подходы к проблеме профессионального образования (Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин и др.); положения, раскрывающие инновационные представления о роли отдельных компонентов профессионального образования в целостной системе подготовки специалистов (М.В.Кларин, В.Д. Шадриков и др.); психологическая теория профессионального развития личности (А.К. Маркова, Л.М. Митина); идеи интеграции в образовательном процессе (А. Я. Данилюк, Б.П. Юсов и др.); концепции обучения в области традиционного декоративно-прикладного искусства (Б.И. Арватов, И.Я. Богуславская, В.М. Василенко, В.Ф. Максимович, А.И. Некрасов, О.В. Федотова и др.); исследования в области истории развития ювелирного искусства (И.И. Гончарова, Т.Н. Мунтян, М.М. Постникова-Лосева, И.Ю. Перфильева и др.); исследовательские работы по теории и практики ювелирного дела (А.И. Андриющенко, Э. Бреполь, В.И. Марченков, А.В. Флеров и др.).

**Методы исследования:** изучение и теоретический анализ философской, психолого-педагогической, методической литературы по вопросам обучения художественным дисциплинам; анализ учебных планов всех уровней профессионального образования в области традиционного прикладного искусства и учебных программ по специализации «Ювелирное искусство»; анализ учебного процесса, обобщение педагогического опыта преподавателей ювелирного искусства, изучение учебной деятельности студентов на уроках мастерства, композиции и проектирования, метод диагностирующих контрольных тестов, итоговых просмотров и результатов

творческих конкурсов профессионального мастерства; опрос, анкетирование студентов и преподавателей профессиональных учебных заведений ювелирного искусства, проведение педагогического эксперимента; ретроспективный анализ педагогической работы автора в качестве преподавателя специальных дисциплин на кафедре «Ювелирное искусство».

**Опытно-экспериментальная база:** государственное высшее учебное заведение «Высшая школа народных искусств (институт)» в г. С.-Петербурге, Институт традиционного прикладного искусства (г. Москва). В общей сложности экспериментальным исследованием было охвачено 150 будущих мастеров-ювелиров.

**Этапы исследования.** На первом «аналитическом» этапе изучались необходимые теоретические источники по проблемам развития ювелирного искусства, систематизировались данные о современном состоянии отечественного и зарубежного ювелирного искусства, особенностях преподавания художественных дисциплин «Мастерство», «Специальная композиция» и «Проектирование ювелирных изделий». На втором «формирующем» этапе обосновывалась актуальность исследования, формулировались гипотеза, цели, задачи и определялись методы исследования; происходила теоретическая разработка педагогической модели профессионального образования будущих мастеров-ювелиров, которая одновременно апробировалась в опытно-экспериментальной работе, что сопровождалось регулярной фиксацией и анализом полученных данных. Также проходила экспериментальная проверка эффективности разработанных программ, системы методов и форм организации профессионального образования будущих ювелиров. На третьем «обобщающем» этапе осуществлялись оценка данных экспериментальной работы, итоговая обработка, анализ, систематизация, интерпретация и обобщение результатов исследования, формулирование выводов и завершение письменного оформления материалов диссертации.

**Научная новизна исследования.** Впервые систематизирован и теоретически обобщен опыт традиционного профессионального образования в области ювелирного искусства, определена его периодизация: от «ученичества» в ювелирных мастерских до подготовки узко специализированных мастеров для крупных мануфактур и ювелирных заводов, раскрыты закономерности и возможности совершенствования образовательного процесса на основе опоры на достижения педагогического опыта и использования потенциала новейших тенденций в развитии российского и зарубежного ювелирного искусства. Научно обоснована значимость создания в учебно-воспитательном процессе условий для творческого поиска студентов в единстве интеллектуального, эмоционально-образного начала при высокохудожественном исполнении самостоятельно разработанных проектов.

Теоретически обоснована и апробирована в практике педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства, оптимизирующая процесс подготовки художника-мастера, отвечающего требованиям к современному конкурентоспособному специалисту.

Определены основные направления реализации данной модели:

1) углубление содержания процесса профессионального образования, включая развитие у студентов мотивации к самореализации в профессии художника-ювелира, навыков профессионального мастерства, потребности в самосовершенствованию в области декоративно-прикладного искусства;

2) активное использование педагогического потенциала интеграции традиционных и инновационных форм и методов в обучении художников-мастеров;

3) поэтапное формирование у студентов профессиональных умений в области ювелирного искусства.

**Теоретическая значимость исследования:** Разработаны теоретико-методические направления обновления организационно-педагогической

структуры и содержания профессионального образования в области ювелирного искусства, содержащие целесообразную систему действий, основанные на профессиональных и культурологических знаниях.

Теоретически и методически обоснованы содержание, структура и основные принципы модели профессионального образования будущих мастеров-ювелиров: связь теоретических знаний с практикой; создание условий для творческого поиска студентов в единстве интеллектуального, эмоционально-образного начала при высокохудожественном исполнении самостоятельно разработанных проектов; взаимодействие чувственно-наглядных средств; развитие активности и творческой самостоятельности; целостность художественной, психолого-педагогической и практической подготовки; сотворческий способ построения образовательного процесса.

Определены ведущие критерии эффективности реализации педагогической модели профессионального образования студентов в области ювелирного искусства: высокий уровень осмысления и применения достижений художественных традиций декоративно-прикладного искусства; готовность к самоопределению в области ювелирного искусства в условиях рыночной экономики; мотивация к самостоятельной творческой деятельности художника-мастера ювелирного искусства. Научно обоснован педагогический потенциал эстетической среды профессионального общения, созданной в учебном заведении.

**Практическая значимость исследования:** Разработаны педагогические условия внедрения педагогической модели, направленные на совершенствование профессионального образования в области ювелирного искусства, способствующие развитию у студентов навыков самостоятельной исполнительской и творческой работы художника-мастера.

Созданы научно-методические рекомендации и программы по повышению профессионального мастерства ювелиров: «Специальная композиция», «Проектирование ювелирных изделий», «Макетирование», «Пластическое моделирование». Результаты данного исследования могут

быть использованы при разработке курсов повышения квалификации и педагогического мастерства в преподавании ювелирного мастерства. Теоретические выводы и практические разработки, предложенные в диссертационном исследовании, могут стать основой для создания ряда программ и лекционных учебных курсов, пособий для студентов, рекомендаций по проведению творческих проектов, конкурсов и просмотров.

**Достоверность исследования** обеспечена его широкой теоретической и практической базой, опорой на фундаментальные труды в области педагогики, психологии, философии, искусствоведения, а также совокупными методами исследования, его продолжительностью, практической проверкой основных положений на широкой экспериментальной базе, охватывающей разнообразные педагогические учреждения. Эксперимент проводился лично соискателем в процессе педагогической работы в ряде высших учебных заведений.

**Апробация результатов и внедрение результатов исследования** проводились в процессе подготовки художников-мастеров в Московской школе художественных ремесел, Высшей школе народных искусств в Санкт-Петербурге, Красносельском училище художественной обработки металла, Уральском училище прикладного искусства; на ювелирных предприятиях г. Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Проверка материалов и выводов исследования осуществлялась на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «РДМК-2007» (Москва, 2007), «Традиционное прикладное искусство и образование» (С.-Петербург, 2007), «Традиционное прикладное искусство и образование» (Москва, 2008) и др.; Международных ювелирных выставках в Москве (2004, 2008), Самаре (2005), Нижнем Новгороде (2005), Казани (2006), Воронеже (2005), Сочи (2007) и др.

**Основные положения диссертации, выносимые на защиту:**

1. Необходимость совершенствования современного профессионального образования художников-мастеров в области ювелирного искусства определяется потребностью общественного развития в подготовке

конкурентоспособных специалистов, а также существенными изменениями в системе профессионального образования мастеров-ювелиров, когда при сохранении традиций ювелирного искусства важно более продуктивно использовать достижения новейших технологий ювелирного производства.

2. Наиболее значимыми направлениями в современном профессиональном образовании будущих ювелиров являются: углубление содержания процесса профессионального образования, связанное с развитием у студентов мотивации к самореализации в профессии художника-ювелира, навыков профессионального мастерства, потребности в самосовершенствованию в области декоративно-прикладного искусства; активное использование педагогического потенциала интеграции традиционных и инновационных форм и методов в обучении художников-мастеров; поэтапное формирование у студентов профессиональных умений в области ювелирного искусства.

3. Педагогическая модель профессионального образования будущих мастеров-ювелиров опирается на принцип организации учебно-воспитательного процесса с учетом взаимосвязи проектирования и развития навыков профессионального мастерства, что обеспечивает эффективное развитие профессионального интереса к будущей профессии. Педагогические условия, позволяющие наиболее продуктивно реализовать данную модель, включают опору на позиции деятельностного и личностно-ориентированного подходов, взаимодействие адаптивного, модульного, проблемно-развивающего методов обучения и активных форм творческой самореализации (проекты, просмотры, выставки, конкурсы профессионального мастерства), а также создание эстетической среды профессионального общения.

4. Ведущими критериями эффективности реализации педагогической модели профессионального образования студентов в области ювелирного искусства являются: высокий уровень осмысления и применения достижений художественных традиций декоративно-прикладного искусства; готовность к

самоопределению в области ювелирного искусства в условиях рыночной экономики; мотивация к самостоятельной творческой деятельности художника-мастера ювелирного искусства.

**Структура диссертации.** Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

## **Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ**

### **1.1. Особенности зарождения, становления и развития профессионального образования в ювелирном искусстве**

Ювелирное искусство – это своеобразный вид декоративно-прикладного искусства, имеющий самобытные духовные и стилевые национальные традиции. История возникновения ювелирного дела на территории России можно связывать с периодом V - III веков до нашей эры, которыми датируются изделия художественного металла из скифских курганов северного и северо-восточного Причерноморья. Особый расцвет это искусство получило в X-XI века, в то время в Киевской Руси. Конечно, нашествие на Россию монголо-татарских войск серьезным образом сказалось на развитии всей культуры Древней Руси, однако к XVI веку художественная обработка металла и ювелирное дело достигла своего расцвета (79, 80). В шестнадцатом - семнадцатом веках уже окрепло Русское централизованное государство. В этот период для украшения дворцов, дворцовой утвари требовались специалисты. К великокняжескому, а позднее царскому двору съезжались лучшие мастера. При оружейной палате Московского Кремля открылись специальные мастерские, и большое значение при изготовлении изделий из металла придавалось художественной обработке. Естественно более значимыми становятся требования к уровню художественного образования мастеров в этот период, который характеризуется в мире стремлением обосновать общую педагогику и различные ее направления как самостоятельную область (80). В качестве преподавателей для обучения ювелирному делу русских ремесленников приглашались лучшие мастера - художники зарубежных стран. Окончательно

ученичество укрепилось в России в основном в начале XVIII века. М. И. Пыляев (119) в своей монографии «Драгоценные камни» писал: «Иоанн Грозный проявлял горячие заботы о вывозе иностранных мастеров в Россию. Во всех сношениях с западными государствами, постоянной целью было приглашение в Москву различных художников и ремесленников, которые могли бы обучать русских ремесленников». Приезды иностранцев не прекращались до времен Петра Великого; и не одни только западные, но нередко являлись в Москву и восточные художники. Так при царе Алексее Михайловиче в 1659 году «был у нас турчанин черневого дела мастер Антон Федоров, а также греки: Константин Мануйлов, Филипп Павлов, которые привезли к нам художество восточное, турецкую финифть и чернь и выучили наших мастеров. В 1860 году иноземец Иван Гебдан по царскому Указу вывез из-за моря двух алмазников, двух золотых дел мастеров, двух серебряников. В конце XVII и в первые годы XVIII столетия, при царском дворе находились многие немецкие мастера» (119). Целая группа художников – ювелиров, начиная со знаменитых Иеремии Позье и Людовика – Давида Дюваля, обслуживала двор Екатерины II, создавая исторические произведения, которые мы можем увидеть в Алмазном фонде России. Каждый приглашенный мастер имел несколько учеников-подмастерьев, которые в дальнейшем становились мастерами и также обучили немало талантливых русских мастеров (142).

Для России конец семнадцатого – начало восемнадцатого века явился переломным периодом. Проблемы обучения ювелирному делу становятся все более значимыми. Появляются новая ювелирная специальность – так называемый «знаменщик», создающий на бумаге композицию, которую затем мастер – исполнитель изготавливает в металле. В этот период роль «знаменщика» еще не велика, но сам факт разделения труда подготовил в будущем отделение творческих процессов от чисто исполнительских (80).

В начале восемнадцатого века была создана первая ремесленная школа для подготовки отечественных мастеров при Оружейной палате. Это

был значительный шаг в развитии ювелирного искусства. Система подготовки заключалась в наглядном обучении, и имела много общего с ученичеством, которое преобладало в мастерских Древней Руси. «Но уже вводились такие предметы, как арифметика, грамота, рисунок. Успехи воспитанников постоянно контролировались Кабинетом императорского двора, периодически рассматривались и отбирались лучшие художественные образцы (80)». Работники Золотой и Серебряной палат делились по узким специальностям. Таким образом, над более или менее сложным предметом, в изготовлении которого применялись разные техники, трудились обычно несколько лиц, возглавлявшихся опытными мастерами (80). Мастерским и ремесленной школе при Оружейной палате придавалось настолько большое значение, что царь сам лично следил за их работой и обучением: проверял искусство приезжих преподавателей и их учеников, беспощадно отсылал на родину тех, кто не удовлетворял художественным требованиям Московского двора, награждал и повышал оклады за понравившиеся ему работы и даже иногда утверждал рисунок предмета, прежде чем мастер приступил к изготовлению (117,118). Ювелирное дело всегда было связано с народным искусством, так как своеобразие золотого и серебряного дела в основном обусловлено тем, что его корни уходят глубоко в народное творчество. Мастера, работавшие в кремлевских мастерских, в значительной мере были регламентированы сложившейся традицией, но и в этих условиях создавали высокохудожественные памятники, отличающиеся от западноевропейских и восточных своеобразием форм и орнаментацией.

Для оживления искусства эмали правительство Русского государства принимало различные меры. Одной из них было привлечение для работы в Москве северных мастеров. В 1745 году было организовано обучение искусству чернения у приехавшего из Сольвычегодска Якова Попова. Московские резчики и приезжие мастера были отданы в полное распоряжение мастера на 10 лет (118). Для поднятия на должную высоту искусства эмали правительством были проведены и другие мероприятия.

Начиная с 1735 года к торговым караванам, которые каждые три года направлялись в Китай с русскими товарами, начали присоединять специально для этого выделенных мастеров-серебряников из Москвы и сибирских городов - Иркутска и Тобольска. Главная их задача заключалась в изучении художественных ремесел, в том числе искусства изготовления художественных эмалей. Первым был послан Осип Мясников, который трижды совершил путешествие в Пекин и обратно. Во время поездок Мясникову удалось выучиться «составлять из разных материй флюсты (эмали) цветные, а именно белый, вишневый, лазоревый, зеленый, которые и пробовал через огонь». Вместе с Мясниковым в Пекин в качестве учеников были отправлены Дмитрий Попов и Алексей Курсин. В доказательство того, что они в совершенстве овладели искусством финифти, по возвращении на родину они представили сделанные ими серебряный эмалевый подносик и чарку. Из Китая они вывезли материалы для изготовления эмали и были отпущены на небольшой срок в Сибирь с заданием разыскать «в Иркутской провинции к деланию финифтяного художества матерьяло». В 1757 году А. Курсину и Н. Попову было дано для обучения четыре ученика, которым было назначено жалованье. В 1764 году мастера - эмальеры, вместе с домом, в котором они работали, и всем инвентарем, были переданы из Сибирского приказа в ведение Главного магистрата, который впредь должен был наблюдать за производством и «размножением сего художества» (118). В течение всего XVIII века в Петербурге работали многочисленные мастера, происхождение и национальность которых были очень разнообразны. Среди них были шведы, финны, прибалтийские немцы, французы, швейцарцы и многие другие. Почти все они входили в иностранный цех, куда принимали только иностранных поданных. Иностранцы имели своих подмастерьев и учеников, которые родились в России (7,10).

В восемнадцатом столетии важную роль в становлении образования в народном декоративном искусстве сыграла Академия художеств, которая ставила более сложные задачи образования - систематическое воспитание

достаточно эрудированных художников, имеющих к тому же прочную и технологически безукоризненную ремесленную подготовку. Определенная направленность курса обучению художественному мастерству к концу восемнадцатого века была достаточно разработана и в методическом плане.

Таким образом, первый педагогический опыт не исчез бесследно, а нашел свое выражение в педагогике специализированных художественно-ремесленных школ первой половины девятнадцатого века, преподавателями в которых были выпускники Академии художеств (142). В 1725 году по приказу Петра I в Петергофе была построена мельница на 40 рам для обработки самоцветов. Перед организаторами этого проекта стояла задача «не только научить русских мастеров тесать, резать и полировать камни, но и зажечь творчеством и научить творить прекрасные ювелирные изделия» (119). В течение двух столетий фабрика являлась рассадником культуры камня, школой художников и мастеров (17). Вслед за Петергофом, в 1765 году была открыта Императорская гранильная фабрика в Екатеринбурге (97), а затем Колыванская шлифовальная фабрика. В начале девятнадцатого века все образование и художественная жизнь в области народного декоративно-прикладного искусства оставались в поле зрения Академии художеств. Разработанные и одобренные Академией художеств программы и методики, успешно использовались при обучении ювелирному делу в ремесленных школах при Екатеринбургской и Колыванской фабриках. При каждой фабрике происходило обучение ювелирному и гранильному искусству. На обучение принималась местная молодежь и в зависимости от талантов и способностей в дальнейшем их обучали какому-то конкретному ремеслу. При каждой фабрике существовали рисовальные классы. При обучении копировались рисунки Растрелли, Камерона и Воронихина (141). Это было время расцвета русского камнерезного и ювелирного дела; в пышности и роскоши дворцов зарождались идеи новых видов обработки металла и камня, большое значение придавалось художественному уровню изготовления изделий. Ювелирное дело всегда в России было творчеством,

искусством и чуждалось механических однообразных черт ремесла. Тонкая неподражаемая красота, прекрасная в своей непосредственности, изумительная по линиям и краскам, проходит через все русские ювелирные изделия, будь они созданы в столицах или в провинции. Несколько поколений российских мастеров создали самобытный и непревзойденный стиль ювелирных изделий, в основе которого, по мнению художника Ф.Н. Бирбаума, было сочетание двух факторов - «национального художественного творчества и культурных потребностей эпохи» (140).

В конце XVIII века в Россию пришел новый этап в обработке камня и ювелирного ремесла – кустарное производство. В различных регионах на основе народных ремесел возникают кустарные художественные промыслы, где создаваемые изделия отражают древние традиции русского прикладного искусства в простоте формы, ясности пропорций, красивой строгости и пластичности силуэта. Именно к этому времени уже складывается производство красносельских ювелиров-филигранщиков, финифтяных миниатюрных икон в Ростове Великом, каслинского художественного литья.

Страницы архивных документов академика А.Е. Ферсмана(142) раскрывают картину работ в глуши Уральской тайги, в деревнях Поволжья и Олонецкого края. Энергичными мастерами – умельцами были созданы многочисленные гранильные и ювелирные мастерские, в которых каждый мастер имел несколько учеников-подмастерьев. В подмастерья брали детей десяти одиннадцати лет. Их обучение, в среднем, занимало до 7 лет.

Процесс обучения мастеров в системе народных художественных промыслов специфичен. Последовательность и формы его вырабатывались в течение всего периода существования каждого промысла. Основывалось обучение, прежде всего на преемственности традиций. Практика традиционного декоративно-прикладного искусства дает богатейший материал о различных сторонах педагогики в этой области. Исторически сложилось следующие формы образования в народном искусстве:

-семейное обучение, где искусство создавать высокохудожественные изделия передавалось от родителей детям;

-ученичество, когда, выполняя очередную работу, мастер попутно передавал ученику необходимые навыки и умения, или ученик закрепляется за наставником на предприятии и обучается тем приемам, которыми владеет мастер;

-обучение через образовательные школы, путем введения занятий по конкретному виду традиционного искусства;

-организованное обучение через профессиональные учебные заведения;

- смешанная форма подготовки мастеров-исполнителей, когда обучение ведется как в учебном заведении, так и через ученичество на предприятии.

Семейная форма обучения воспитывала терпение, усидчивость, аккуратность, трудолюбие, доказывая каждый раз, что работа художника прикладного искусства не только определенная цепь вдохновения, но и продолжительный. Монотонный и напряженный труд, которому и учили настойчиво конкретными методами: убеждения (этическая беседа, показ, разъяснение, пример, упражнение), принуждения (поручение, внушение, требование, осуждение, наказание), стимула (похвала, поощрение), подведение итогов (испытание) (79,80).

Во второй половине XIX века в селах и деревнях Костромской губернии быстро растет и развивается производство мелких серебряных изделий. Некоторые мастера достигали исключительного совершенства своих работ. Их изделия широко распространялись в городах России, практически всегда в большом ассортименте они предлагались на Нижегородской ярмарке. Основными мотивами отделки изделий кустарей было копирование природных орнаментов и многократное повторение одних и тех же изделий. Но все же основной массе изделий недоставало художественности и разнообразия замысла. Это связано с тем, что

провинциальные мастера и особенно кустари были поставлены в крайне неблагоприятные условия, пройдя весь курс ученичества в малых, плохо оборудованных мастерских, они усваивали самые элементарные технические приемы, с которыми весьма часто так и остаются навсегда. Практически нигде молодежь не обучалась рисунку и основам проектирования изделий из металла и камня. В это время уже нельзя говорить об индивидуальном творчестве отдельных мастеров, в основном это были дешевые ремесленные изделия для широкого рынка. В воспоминаниях главного художника фирмы Фаберже Ф. Бирбаума (140) дается общая картина развития ювелирной отрасли в России «Если перейти к самому ремеслу, то главным тормозом его развития следует признать недостаток художественных и технических познаний у мастеров, отсутствие специальных школ и художественно-технической литературы. Существующие художественно-промышленные школы не выполняют своей прямой задачи — художественного и технического образования ремесленников, а создают либо художников, либо учителей рисования. Производству же нужны, прежде всего, образованные мастера-ремесленники. За границей помимо многочисленных специальных школ и курсов для ремесленников существует еще обширная художественно-техническая литература, и выходят периодические издания по отдельным производствам. В России нет не только оригинальных трудов по этим вопросам, но нет даже переводов с зарубежных изданий. При таких условиях нужно удивляться не тому, что производства наши отстали, а тому, что они еще могут бороться с зарубежной конкуренцией. Если иногда удается им выйти победителями в этой борьбе, то исключительно индивидуальными работами отдельных мастеров. Встречаются отдельные мастера, но нет кадра, нет той армии хороших ремесленников, которой держится производство. Создание этого кадра образованных ремесленников есть первое и главное условие развития производства, и залог успешной борьбы с иностранной конкуренцией (6).

А.Н. Андрющенко нижегородский губернский пробирер, горный инженер призывал в 1900 году к устройству учебно-показательных выставок и мастерских, а также технических школ и учебников (6). Как пишет А. Андрющенко в своей книге о качестве знаний русских мастеров «русские мастера были лишены возможности получать сведения по мастерству из книг, и приобретали их исключительно на практике. Подобный способ изучения мастерства как односторонний, нельзя признать рациональным. Этим объяснял автор отсутствие у мастеров сознательного отношения к тем или иным техническим приемам (6). Им же в 1904 году было написано «Руководство золотых и серебряных дел мастерства»(6). До издания этой книги на русском языке не существовало специального руководства по ювелирному делу.

В своих мемуарах Ф.Бирбаум (140) характеризует особенности русского ремесленника: «По способностям он, безусловно, превосходит своих европейских коллег, но чего ему недостает – это сознательности, вытекающей из образования и общего развития. Отсюда халатность, недобросовестное отношение к работе, отсутствие выдержки и прилежания. Отсутствие системы в процессе работы также сильно понижает продуктивность нашего ремесленника. В то время как западный ремесленник, методичный во всех приемах работы, избегает благодаря этому многих неожиданностей и дефектов, русский ремесленник беспорядочен, непоследователен в приемах и теряет бесполезно много времени. Потомственные ремесленники – редкое еще явление в России; большая часть ремесленников сделались ими случайно. Это элемент, пришедший из деревни, с минимумом образования, если не совсем его лишенный. Дети этих осевших в городе ремесленников, получив некоторое образование, никогда не продолжали дело отцов, а находили для себя выгоднее и почетнее всякое другое занятие. При таком положении дела становится невозможным образование кадра традиционных ремесленников, а так как традиции играют важную культурную роль в развитии

художественных ремесел, то отсутствие их понижает общий художественный уровень работ» (140).

При посещении в 1914 году Ф. Бирбаумом Екатеринбургского художественного училища выяснились причины художественной отсталости производства:

- полная оторванность школы от производителей;
- недостаток средств училища;
- низкий уровень заработка на месте, который удерживал учеников от желания посвятить себя камнерезному делу.

Для обеспечения нормального развития он предложил ряд мер при государственной поддержке, к ним относятся командирование наиболее способных учеников училища в петербургскую мастерскую и субсидирование их обучения, как фирмой, так и училищем (140).

Со второй половины XIX века общественность и государство российское стали всячески поддерживать и развивать народное искусство. Большую роль в возрождении, сохранении и развитии народных ремесел сыграла деятельность С.Т. Морозова, С.Т. Мамонтова, выдающихся представителей русской художественной интеллигенции: Поленовых, Васнецовых, С. Малютина и др. Значительную работу по поддержке народных промыслов выполняло русское земство организацией разнообразных кустарных мастерских и ремесленных училищ. На последние годы девятнадцатого века приходятся первые разработки концепции учебных заведений народного декоративно-прикладного искусства, так называемого «нового типа». В этой концепции отмечается, что «новая школа будет построена на основе бесконечного уважения к творчеству обучающихся», а в занятиях «изобразительными искусствами – лепкой, рисованием, резьбой и другими художественно-ремесленными предметами, обучающиеся найдут полный выход своей потребности к действию» (80).

Именно в эти годы были открыты класс технического рисования (1896г.) и художественная мастерская (1904 г.) в селе Красном.

В России с первой четверти XIX века начался процесс укрупнения мелких ювелирных мастерских. Владельцы ювелирных фирм привлекали к сотрудничеству самых известных художников, скульпторов и архитекторов того времени. Павел Овчинников «не довольствовался только приглашением искусных художников для заказа им моделей и рисунков, а признавал необходимым, чтобы «каждое лицо его мастерской имело некоторую степень художественной подготовки». П. Овчинников первым среди русских ювелиров-фабрикантов открыл при производстве школу с классами прикладного рисования и с практическими занятиями по изучению приемов серебряного дела. В 1845 году при фабрике П. Сазикова было открыто особое отделение для обучения серебряников и золотых дел мастеров на 80 человек (97).

С 1872 года при фабрике А. Постникова открылась рисовальная школа на 47 учеников, находившаяся под покровительством великого князя Сергея Александровича; рисунки и композиции учеников для изготовления ювелирных изделий школы заслужили на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве диплом Второго разряда (97).

По мнению современников, в произведениях русских ювелиров «совершенно ясно проступала обдуманная цель пользоваться, насколько это возможно, русскими мотивами в орнаментации, в эмалировании, в подборе рисунков и сюжетов, при замечательном совершенстве техники». Прилежное изучение «старинных наших памятников» во всей их полноте и цельности стало в последней четверти XIX века осознанной необходимостью. Н.К. Рерих, отмечавший, сколь важное влияние стало оказывать прикладное искусство на жизнь, считал обязательным «для художника - ремесленника серьезное ознакомление и изучение бесчисленных памятников минувшего». Не случайно ювелиры и художники крупнейших

русских фирм стали тщательно изучать коллекции Императорского Эрмитажа, Оружейной палаты и Исторического музея, делать копии отдельных экспонатов, воспроизводя их детали, овладевая приемами мастерства своих предшественников. Первые работы начинают экспонироваться на международных выставках в Париже, Вене и других европейских городах. Выставки в художественном образовании являются одним из значимых показателей необходимости и качества обучения. Качество русской ювелирной работы было иногда очень высоко. Например, фирма Сазикова неоднократно получала награды на лондонских выставках. Произведения этой фирмы вывозились для сбыта за границу (97, 140).

Именно в эти годы началось развитие профессионального образования в декоративно-прикладном искусстве. Так в императорском Строгановском центральном художественно-промышленном училище в Москве готовили художников прикладного искусства. Это училище было основано в 1825 году графом С.Г. Строгановым и первоначально именовался «Рисовальная школа в отношении к искусствам и ремеслам». В 1918 году Строгановское училище было преобразовано в Свободные Государственные художественные мастерские, затем во ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, который в 1930 году разделился на несколько самостоятельных институтов. В 1945 году Строгановское училище было воссоздано как «Московское высшее художественно-промышленное училище».

В 1876 году по респекту Александра II на средства, пожертвованные банкиром и промышленником бароном А.Л. Штиглицем было основано Центральное училище технического рисования, ныне Санкт-Петербургская Государственная художественно-промышленная академия им. В.И. Мухиной. Цели и задачи училища перекликались с концепцией реформы художественно-промышленного образования, предложенной Г. Зеплером, предложившего создание специальных учебных заведений, программы которых опирались бы на синтез художественных и технических дисциплин и практический опыт прошлого. Для изучения художественного опыта

прошлых эпох при училище был создан музей произведений прикладного искусства, который уже к началу XX века стал одним из крупнейших в своем роде музейных собраний Европы. Учебный курс училища включал общеобразовательные, художественные и технические дисциплины, его выпускники получали разностороннее образование, позволяющее быть в курсе культурного и технического прогресса. Выпускники училища фактически создавали дизайн изделий, выпускавшихся всеми крупными фабриками и заводами России. Большинство художников столичных ювелирных фирм (к примеру, В.Зуев - в дальнейшем преподаватель Императорского Александровского лицея и художник – миниатюрист фирмы К.Фаберже) учились в Центральном училище технического рисования барона Штиглица и были лучшими выпускниками. В 1918 году училище было реорганизовано в Петроградские государственные художественно-технические мастерские, в 1922 году преобразованные в Училище по архитектурной отделке зданий. В 1945 году школа воссоздается как многопрофильное учебное заведение. С 1953 году ЛВХПУ носит имя В.И. Мухиной (44).

Школа Народного искусства была образована в 1912 году. С декабря 1913 года название меняется на "Школа Народного Искусства ея Великой Государыни Императрицы Александры Федоровны". Главной причиной основания Школы Народного Искусства явился ощущаемый в то время недостаток "в знающих свое дело и художественно образованных мастерицах-инструкторшах по разнообразным отраслям кустарной художественной промышленности"(79).

Многие фабриканты предпочитали давать художественное образование своим детям за рубежом (140). Так Ф.. Бирбаум – главный художник-композитор и художник – миниатюрист фирмы К. Фаберже закончил ювелирное отделение Фрайбургского горного политехникума в Германии, некоторые ювелиры, которые затем основали свои мастерские в России учились в Венской Академии художеств (97).Так, к примеру, оба

брата Фаберже, получившие художественное образование за границей, в основном в Италии и в Австрии (8), не замедлили приложить свои знания на практике. Карл Густавович, убежденный поклонник классических стилей уделял им все свое внимание, Агафон Густавович искал вдохновение всюду: в произведениях старины, в восточных стилях, еще мало изученных в то время, и в окружающей природе. Сохранившиеся его рисунки говорят о проделанной работе, о непрерывных исканиях. Часто на одном месте мы находим по десяти и более вариантов на один и тот же мотив. Как бы просто ни была задуманная вещь, он ее рассматривал со всех точек зрения и не приступал к ее исполнению, пока не исчерпал всех возможностей и не рассчитал все эффекты. Достаточно сказать, что в ювелирных работах он редко довольствовался рисунком, но лепил восковую макетку и распределял на ней нужные камни, заботясь проявить красоту каждого из них. Крупные камни ждали неделями своих оправ. «Надо было дать каждому камню наиболее для него выгодное назначение, не безразлично, будет ли он вставлен в брошку, кольцо или диадему; в одном предмете он может пройти и незамеченным, в другом, наоборот все его качества будут выделены. Затем нужно решить вопрос его антуража, то есть чем он будет окружен. Антураж должен не умалять его качества, а выделить их, скрывая в то же время возможные его недостатки. Наконец, нужно придать ему то положение, при котором он отбрасывает наибольшее количество лучей» (97).

В годы революции ювелирные предприятия почти прекратили работу, ученики были распушены. Такая же участь постигла и кустарные промыслы по обработке самоцветов и производству ювелирных изделий.

После революции большую просветительскую работу по возрождению ювелирного и камнерезного дела вел академик А.Е. Ферсман. В 1936 году академиком А.Е. Ферсманом проводилась большая научная работа по популяризации русского камнерезного и ювелирного искусства. Академик А.Е.Ферсман изучил много источников, начиная с Геродота, Теофраста, Страбона, Плиния, Тацита, Понта Эвксинского о зарождении скифо-

сарматской культуры, собрал за многие годы исследований определенный материал о развитии ювелирного и камнерезного искусства на территории нашей страны в различных музеях, как нашей страны, так и Запада. На своих лекциях А.Е. Ферсман призывал к тому, что отношение к самоцветам должно рассматриваться как необходимый элемент жизненной красоты и гармонии и развивать в России «культуру камня» (142). Эти лекции во многом способствовали тому, что в 1919 году вновь были открыты Петергофская гранильная фабрика (в советские годы переименована в ювелирный завод «Русские самоцветы») и шлифовальная фабрика старого Екатеринбурга (Свердловска) (в советские годы переименована в ювелирный завод «Ювелиры Урала»). При этих фабриках были открыты курсы по обучению ювелиров и огранщиков. Занятия по мастерству проводили старые мастера. Кроме обучения пайке и другим основным монтировочным операциям, ученики получали задания по копированию в свои альбомы рисунков уже произведенных дореволюционных работ. Особо талантливые ученики получали дополнительную подготовку по гравированию. Материалом для обучения гравировщиков и ювелиров служила латунь. Учебные задания строились на копировании гравюр старых мастеров. По окончании обучения проводилась аттестация, особо талантливые оставались преподавателями мастерства при этих фабриках. В зависимости от способностей выпускникам курсов присваивались различные рабочие разряды.

В 20-е года прошлого века в Москве были созданы Высшие Государственные художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), предназначенные для подготовки специалистов «производственного искусства» (по современной технологии-дизайна) высшей квалификации. Перед ними ставилась задача создания радостных вещей, преобразования предметов быта и элементов среды. И хотя экономическая и техническая отсталость страны не позволили в то время реализовать эти установки в натуре, многие разработки той поры (работы В. Татлина, А. Родченко, Л.

Поповой и других) и сегодня считаются эталоном творческих достижений в предметном дизайне. В 1927 года ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН - Высший художественно-технический институт. В программу учебных занятий входили циклы научных и художественных дисциплин. В его методике и программах особенно ярко проявились идеи художественного авангарда, противопоставившие себя академическому искусству. Отличительной чертой творческой направленности и методов обучения было, прежде всего, взаимодействие различных видов искусства. К сожалению, в 30-е годы это направление развития отечественного дизайна из-за переориентации страны было закрыто (44).

Вновь оживший интерес к ювелирным украшениям способствовал открытию в конце 1940 года в Симферополе производства ювелирных изделий и профтехшколы при этой фабрике. В профтехшколе учащиеся изучали основные навыки по ручному изготовлению украшений с использованием крымских самоцветов и цветников. В качестве преподавателей были приглашены уральские ювелиры и гранильщики

Аналогичное производство было также открыто в городе Кировске Мурманской области. Производство и профтехшкола специализировались на производстве украшений из местных цветных камней – беломоритов, гранатов и яшм (118).

Московская школа художественных ремесел начала свою образовательную деятельность в 1938 году. В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны работа школы временно приостанавливается, а в 1943 году решением Совета Народных Комиссаров возобновляется. С самого начала деятельность школы была направлена на подготовку специалистов для предприятий народных художественных промыслов и ориентировалась на традиции народного декоративно-прикладного искусства Российской Федерации и отечественной художественной педагогики. Многолетний опыт педагогического коллектива Московской школы художественных ремесел стал основой для создания

многоуровневого образовательного учреждения высшего профессионального образования – Высшей школы народных искусств. Многие заслуженные ювелиры России окончили Московскую школу художественных ремесел. И здесь важно отметить практический многолетний опыт ювелиров-педагогов, которые впервые разработали учебные программы по «мастерству» и «спец. технологии и материаловедению» В.Д. Борисова и Севрюкову Н.В. разработавшую учебную программу по «спец. композиции» и «проектированию ювелирных изделий».

В постановлении Совета Народных Комиссаров «О мероприятиях по восстановлению и развитию народных художественных промыслов в РСФСР» от 7 февраля 1943 года было принято решение о восстановлении художественных профтехшкол, в списке значилась и «Московская городская школа по художественным ремёслам...». Согласно архивным данным обучающихся было в 1943 г. — 100 человек (8).

С самого начала деятельность педагогического коллектива была направлена на подготовку специалистов для предприятий народных художественных промыслов и ориентировалась на традиции народного декоративно - прикладного искусства Российской Федерации и отечественной художественной педагогики.

В 70-80-е годы XX века традиционные народные художественные промыслы были взяты под защиту государства. В связи с этим была разработана программа возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов. Непременным условием развития которой является единство научного и профессионального подхода к непрерывному профессиональному образованию и воспитанию нового поколения мастеров.

Возрождение и развитие народных художественных промыслов в 1975-1991 гг. стало возможным благодаря вниманию со стороны государства, благодаря деятельности НИИ художественной промышленности, основной

задачей которого являлось изучение культурного наследия в регионах, возрождение и развитие прикладного искусства России.

Срок обучения на ювелирном отделении Московской школы художественных ремесел в 1960-1990 годы составлял 3 года. По окончании обучения учащемуся, сдавшему выпускные квалификационные экзамены присваивалась квалификация «Ювелир-монтажник». Монтажкой в ювелирном производстве считается не только сборка, но и весь процесс подетального изготовления. Весь процесс от полуфабрикатов до полировки и закрепки камней - монтаж. За время обучения на ювелирном отделении изучались нижеследующие предметы: рисунок, живопись, композиция, лепка, спецтехнология, материаловедение, эстетическое воспитание, народные художественные промыслы, обществоведение, основы права, основы экономических знаний, начальная военная подготовка, производственное обучение и физическое воспитание.

Специальные дисциплины включали в себя: спецтехнологию, материаловедение, производственное обучение и композицию.

Учебная программа по предмету «Производственное обучение» включала в себя разделы: заготовительные операции (плавка, прокатка и волочение, вальцовка), монтажные операции (разметка, правка, пайка, отбеливание, опиление, выпиливание лобзиком, сверление, шабрение); монтажные операции (изготовление кастов, изготовление верхушек и рантов, изготовление колец, изготовление серег, изготовление брошей и кулонов, закрепка камней); отделка и художественная обработка ювелирных изделий (полировка, фактуровка, чеканка, гравирование, эмалирование, оксидирование) (8).

Начинался курс производственного обучения с организации рабочего места монтажника – как одного из важнейших условий качественного труда, сокращения потерь драгоценных металлов. Каждому обучающемуся прививался принцип – сохранности металлов. Рабочий должен соблюдать экономию материалов и расходовать их в соответствии с нормами расхода.

Большое внимание на занятиях производственного обучения уделялось изучению причин возникновения дефектов при производстве ювелирных изделий и возможностям их устранения. Учебным материалом при практическом обучении ювелирному делу служила латунь марки Л62 и Л68, так как механические свойства латуни сходны с золотыми сплавами 583 пробы. При обучении паяльным работам использовались припой ПСр72 и ПСр70. При обучении мастерству существовала коллекция учебных образцов, выполненных из латуни, которые учащиеся должны были повторить в материале под руководством мастера производственного обучения. Перед изучением каждого нового раздела учебной программы проводился обмер образцов изделий из учебной коллекции с использованием измерительных инструментов. Полученные замеры переносились на предварительно подготовленные заготовки из латуни. При изучении темы «Закрепка камней» большое внимание в учебных заданиях уделялось подготовке и обработке гнезда по форме и размерам камня. Работа оценивалась по надежности закрепки камня в изделии. Дефектами, за которые снижалась оценка, являлись: криво закрепленный камень, неодинаково обработанные крапана, недостаточно четко нанесена гризантная насечка, нечисто сделана подрезка вокруг камня, неровно обжат камень, недостаточно чисто сделана фаден-гризантная разделка. В понятие мастерства входило трудолюбие, аккуратность исполнения тренированность рук, приобретенный опыт. При обучении учащихся технологии изготовления филигранных изделий учитывались то, что при визуальном осмотре филигранных изделий бросаются в глаза различия в сложности сканного узора. Может возникнуть предположение, что более сложный узор и более трудоемкий. Но это не всегда так. Узор может занимать довольно высокое место на шкале визуальных, эстетических оценок, но быть сравнительно нетрудоемким, и наоборот. Анализ обучения навыкам сбора сканного узора, показал, что существенные различия в сложности работ проистекают не из их особенностей как таковых, а из необходимости обеспечить визуальную

идентичность результатов работ на различных уровнях: одинаково смотреться должны и однородные сканные элементы, размещаемые в различных частях изделия, и повторяющиеся законченные фрагменты узора.

Источник различий в трудоемкости связан с отклонениями в размерах изделий в пределах допусков. Эти узаконенные и неизбежные отклонения в параметрах и форме изделий, на поверхности которых набирается узор, как раз и создают трудности в обеспечении идентичности. Асимметрия, нарушение пропорций изделий, возникающие в результате этих отклонений, приводят к тому, что приходится деформировать в разной степени элементы узора, его участки и орнамент. Именно в степени этих деформаций для различных узоров заключается фактор длительности работ и квалификация рабочего. При обучении гравированию учебные задания строились от простых к сложным и определялись по следующим параметрам: монограммы, надписи, отдельные изображения, отделка поверхности штихелями; глубокая гравировка с чеканкой на комбинированных изделиях.

Учебные задания по разделу «Чеканка» включали в себя учебные задания: чеканка простого орнамента в деталях, выполненных методом литья; расчеканка контура расходником, различных форм и размеров, разделка фона конфарниками, просечка фона; чеканка геометрических и растительных узоров на плоскости с трехплановым рельефом; чеканка двуплановых рельефов с растительным или геометрическим узором на объемных предметах несложной конфигурации; чеканка по литью рельефных изображений из растительных и геометрических форм.

Учебная программа по предмету «материаловедение» включала в себя разделы: металлы и сплавы (черные металлы, цветные металлы и сплавы, драгоценные металлы, сплавы драгоценных металлов); ювелирные камни (квалификация и свойства ювелирных камней, описание ювелирных камней, имитации ювелирных камней); вспомогательные материалы (кислоты, соли, огнеупорные материалы, смолоподобные вещества и фиксирующие пасты).

Учебная программа по предмету «Спецтехнология» включала в себя разделы: «Классификация и ассортимент ювелирных изделий»; «Литье ювелирных изделий»; «Изготовление филигранных изделий», «Классификация чеканных работ», «Виды эмалирования», «Особенности изготовления изделий с чернью».

Учебная программа по предмету «Композиция» включала в себя разделы: «основы построения орнамента (геометрический орнамент, растительный орнамент); симметрия в композиции (симметрия в ювелирных изделиях); асимметрия в композиции (ассиметричная композиция ювелирного изделия); проектирование отдельных ювелирных изделий (проектирование кулона, проектирование серег, проектирование колец, проектирование броши, проектирование браслета, проектирование колье). Практические задания включали в себя построение композиции орнамента или ювелирного изделия в черно-белом исполнении на бумаге тушью и акварельными красками. Домашние задания включали в себя разработку эскизов композиций орнаментов и ювелирных изделий по заданным темам. В процессе обучения композиции студентов знакомили с образцами из методического фонда Московской школы художественных ремёсел и специальной литературой (8). Данная система и уровень подготовки на ювелирном отделении обеспечила возможность выполнения выпускной дипломной работы «Изготовление по собственной композиции гарнитура». Квалификация по окончании Московской школы художественных ремёсел присваивалась экзаменационной комиссией в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих».

С 1943 года вновь также были открыты профессионально - технические школы художественного литья в Каслине, гранильно-ювелирного производства в Свердловске. Однако восстановление богатейших традиций XVII – XVIII веков оказалось трудным, многолетним делом. К 1950 году складываются методические программы, просуществовавшие в учебных заведениях декоративно – прикладного

искусства до начала 1970-х годов (6). Подготовка ювелиров-монтировщиков осуществлялась в специализированных художественных школах (Красносельское художественное училище), в специализированных СПТУ (№ 84 и др.), а обучение модельеров велось в Московской школе художественных ремесел, а подготовка художников велась в Высшем художественно-промышленном училище (бывшей Строгановское) на отделении подготовки мастеров.

Многие заводы и мастерские по изготовлению ювелирных изделий по индивидуальным заказам брали учеников непосредственно на технологические участки. Анализ исторических материалов показал, что существенной отличительной особенностью всех учебных заведений, является тот факт, что весь учебно-методический комплекс (учебные программы, методические рекомендации к ним) всегда создавались преподавателями каждого учебного заведения, соответственно методический уровень преподавания в большинстве учебных заведений был недостаточен, учебные планы предельно лаконичны, а учебные программы примитивны. Одним из негативных факторов, общим для всех учебных заведений народного декоративно-прикладного искусства во все периоды их существования – отсутствие по большинству специализаций должной связи между профессионально-художественным и художественно-педагогическим образованием преподавателей (79).

Шестидесятые-восьмидесятые годы для учебных заведений народного декоративно-прикладного искусства стали переломными: разрабатываются учебные планы по каждой специализации и учебные программы по всем предметам как профессионально-технических, так и средних учебных заведений. Основной упор в профессионально-технических школах делали на подготовку мастеров-исполнителей высокой квалификации по конкретному виду художественной обработки металла. В Ленинграде в 1980 году в институте ВНИИЮВЕЛИРПРОМ проводились многочисленные научно – исследовательские работы по вопросам совершенствования

ювелирной отрасли и разработке методических рекомендаций по обучению специалистов отрасли, которые в зависимости от квалификации делились на следующие группы (112,113):

- рабочие, которые в зависимости от узкой специальности называются ювелирами-монтажниками, филигранщиками, эмальерами, штамповщиками;

- модельеры, т.е. рабочие высшей квалификации, выполняющие первые (эталонные) образцы моделей по заранее разработанным проектам художников;

- художники, имеющие специальное (высшее или среднее) образование, но не владеющие навыками изготовления изделий.

С начала 70-х годов XX века регулярно выпускаются учебные пособия по ювелирному делу. В 1975 году была издана книга Э. Бреполя «Теория и практика ювелирного дела» (20). Учебник охватил широкий круг вопросов, связанных с обработкой сплавов на основе благородных металлов и с процессами производства ювелирных и декоративных изделий. Усилия автора были направлены на то, чтобы по возможности тесно связать научные познания с практическим опытом, так как единство теории и практики необходимо, так как от ювелиров высокой квалификации требуется овладение как теоретическими знаниями, так и практическими навыками в изготовлении ювелирных изделий. В конце 70-х годов в СССР вышла книга того же автора «Художественное эмалирование» (21). Сложные проблемы состава эмалей, обжига и сцепления, а также другие технические вопросы, разобранные в этом учебном пособии, помогли понять процессы, происходящие при эмалировании, и позволили судить о причинах технологических ошибок. Подробный исторический обзор, содержащий хронологическое изложение развития техники эмалирования знакомил с художественным наследием мастеров прошлого.

В 1981 году А.В. Флеров создал учебник для студентов высших и учащихся средних художественно-промышленных учебных заведений «Материаловедение и технология художественной обработки металлов» (144). Учебник охватил широкий круг вопросов, связанных с художественной обработкой металлов, а также с процессами создания произведений декоративно-прикладного искусства из металла. Он состоял из трех разделов: «Материаловедение», «Ручные приемы художественной обработки металлов», «Механические способы производства художественных изделий». Содержание и порядок размещения материала соответствовало утвержденной программе одноименного курса для высших художественно-промышленных учебных заведений. Особый интерес для подготовки ювелиров-модельеров заслуживают главы «Ручные приемы художественной обработки металлов» и «Механические способы производства художественных изделий». В них подробно описываются особенности технологий гравирования, филиграни, финифти и различные виды литья как по выплавляемым моделям так и в земляные формы.

В 1976 году В. И. Марченков написал учебник для профессионально-технических училищ «Ювелирное дело» (93). В учебнике разбираются вопросы материаловедения ювелирных металлов и камней, особенности серийного и ручного изготовления ювелирных изделий. В книге методически продуманно разбираются особенности проведения заготовительных и монтажных операций. В разделе «Изготовление ювелирных изделий» подробно разбираются особенности изготовления кастов, верхушек, рантов, колец, серег, брошей, кулонов и закрепка камней. Очень полезный материал дается по организации труда ювелиров и технике безопасности. В 1991 году было издано учебное пособие В.П.Новикова и В.С. Павлова. «Ручное изготовление ювелирных украшений» (107). Книга была рекомендована как учебное пособие при подготовке ювелиров-монтажников и ювелиров-закрепщиков. В ней подробно разбираются технологические свойства материалов для изготовления ювелирных изделий,

инструменты и приспособления, а также операции ручного изготовления. Отдельная глава посвящена классификации, ассортименту и конструкции ювелирных украшений, ювелирной моде. В разделе «Изготовление деталей ювелирных украшений» приведен перечень инструмента для изготовления каждой операции, методически грамотно приводятся рисунки и даются рекомендации по изготовлению накладок, шинок, кастов, рантов, швенз, замков, шарниров, крючков, петель, стоек, ушек, зерни. Кроме этого в отдельный раздел вынесены рекомендации по изготовлению колец, серег, брошей, кулонов, цепочек, браслетов, заколок, колье. Подробно разбирается технология отделочных операций и особенности декоративной обработки изделий, техника филигрانی.

В 1982 году вышел перевод книги К.Тойбла «Ювелирное дело» с чешского языка (134). Книга написана с целью дать работниками, специализирующимся на изготовлении драгоценностей из благородных металлов, сжатый, всесторонний обзор профессиональной информации о материале и наиболее важных операциях по всем участкам работы ювелира.

В последние десятилетие были открыты многочисленные коммерческие курсы подготовки ювелиров. Рационалистическая модель обучения на кратковременных курсах ориентирована на выполнение узкопрактических задач – изучению выполнения простейших монтировочных операций для изготовления серийной продукции. Несмотря на техническое развитие (совершенствование специального оборудования, появление новых материалов, новейших технологий и пр.), основным в изготовлении эксклюзивных ювелирных изделий, как и раньше, остается ручной художественный труд, который придает каждому кольцу, браслету, колье и др. изделиям некую оригинальность. В таких условиях одноуровневое образование с одной узкой специализацией не только осложняет трудоустройство выпускников, но и теряет свою востребованность. Система подготовки не соответствует потребностям

демократического общества, поскольку повторяет путь формирования неизменной личности с фиксированными обязанностями.

Несмотря на то, что последняя учебная литература в ювелирном искусстве выпускалась более двадцати лет назад, тем не менее, интересными являются содержания учебных программ разработанных в области профессионального образования в ювелирном искусстве в период с 1985 года. Так учебные программы Московской школы художественных ремесел по мастерству, композиции, спецтехнологии и материаловедению являются основополагающими при профессиональной подготовке ювелиров.

Программа обучения ювелирному мастерству разработанная В.Д. Борисовым, А.С. Будановым, М.Ю. Спириной (19) является авторской. Она апробирована в практической педагогической деятельности и научно обоснована. Программа состоит из двенадцати разделов, каждый из которых содержит несколько учебных заданий. Обучение построено по принципу от простого к сложному. Изучение технологических приемов ювелирного производства студенты начинают с изготовления простейшего ювелирного инструмента, которым им впоследствии придется пользоваться. Далее они обучаются изготовлению основных видов ювелирных изделий: колец, серег, брошей, ювелирных цепей, браслетов. Основным материалом для этого является латунь, а камни имитирует стекло, которое пока в изготавливаемых изделиях не закрепляется. Студенты приобретают навыки изготовления кастов различных видов, замков, которые применяются в серьгах и брошах; осваивают технологические операции по изготовлению разнообразных ювелирных цепей. Завершается первый год обучения изготовлением жесткого и мягкого браслетов.

Второй год обучения начинается с овладения студентами приемами закрепления камней в глухих и крапановых кастах. Для таких тренировочных упражнений используются изделия, выполненные на первом году обучения. Затем студенты овладевают технологическими приемами новых видов художественной обработки металлов и их сплавов. К таким учебным

заданиям относится выполнение граверных работ по предлагаемым преподавателем и самостоятельно разработанными рисункам. Затем студенты изучают основы эмальерных работ, а также приобретают практические навыки исполнения ювелирных филигранных изделий. Одновременно они совершенствуют навыки путем выполнения более сложных ювелирных изделий, более сложной (фадан-гризантной) закрепки камней. Образцами при выполнении таких учебных заданий служат изделия из методического фонда учебного заведения.

Задачам совершенствования практических навыков ювелирного дела служат учебные задания по изготовлению сложных ювелирных изделий. Здесь несколько меняются формы работы со студентами: они получают большую самостоятельность. Образцами при выполнении учебных заданий могут служить не только серьги, кольца, броши, браслеты и другие изделия из методического фонда учебного заведения. Возможно, и рекомендуется использование проектов композиций сложных ювелирных изделий, самостоятельно разработанных студентами на занятиях по предмету «Проектирование и моделирование».

Завершается процесс обучения мастерству ювелира приобретением студентами практических навыков исполнения в материале самостоятельно разработанных проектов композиций авторских ювелирных изделий.

Каждое учебное заведение обязательно предусматривает инструктаж о правилах техники безопасности при выполнении тех или иных работ в учебно-производственных мастерских, использовании различного оборудования, инструментов и приспособлений. Отдельно студентов необходимо предупредить о правилах пожарной безопасности, а также рассказать им о методах оказания первой медицинской помощи в случае получения производственной травмы.

Тематический план включает в себя основные темы:

Тема 1. Правила техники безопасности при работе в учебно-производственных мастерских.

Тема 2. Изготовление ювелирного инструмента.

Тема 3. Изготовление колец.

Тема 4. Изготовление серег.

Тема 5. Изготовление брошей.

Тема 6. Изготовление ювелирных цепей.

Тема 7. Изготовление браслетов.

Тема 8. Выполнение граверных работ.

Тема 9. Эмальерные работы.

Тема 10. Изготовление ювелирных украшений средней сложности.

Тема 11. Выполнение филиграни.

Тема 12. Изготовление сложных ювелирных изделий.

Тема 13. Изготовление авторских ювелирных изделий.

Тема 14. Изготовление сложных авторских ювелирных изделий.

Одновременно с обучением мастерству в производственных мастерских учебного заведения студенты изучают дисциплину «Проектирование и моделирование» по программе разработанной Н.В. Севрюковой (124) в 2002 году. Предлагаемая программа носит авторский характер и апробирована в течение почти десяти лет преподавания. Отличительной ее чертой является постоянное обращение к жизненным впечатлениям, сохраняющимся в зарисовках или зрительной памяти, поэтому в программу включаются обязательные посещения музеев и выставок, постоянная работа со специальной литературой. Главной задачей курса «Проектирование и моделирование» является усвоение традиций русского ювелирного искусства и приобретение умений на основе традиций разрабатывать собственные композиционные проекты ювелирных изделий, отвечающих требованиям современного дизайна. Дисциплина изучается сочетанием теоретических бесед и выполнением практических заданий по проектированию ювелирных изделий различного назначения. Проекты разрабатываются на основе предварительно выполненных зарисовок с натуры, копий выдающихся произведений ювелирного искусства,

разнообразных методических пособий из методического фонда учебного заведения. Особое внимание при выполнении каждого учебного задания уделяется анализу эскизов и уже разработанных проектов. Главное условие успешной работы по проектированию и моделированию произведений ювелирного искусства - индивидуальный подход к каждому студенту.

Работа над выполнением учебных заданий строится на освоении и применении художественных принципов народного искусства: декоративности, выразительности форм, целесообразности, своеобразия цветовых отношений, умелом размещении орнамента, тесной связи материала с техникой исполнения. Развитие ювелирного искусства напрямую зависит от требований архитектуры, социальных условий, общего развития культуры и современной моды. Внимание студентов должно быть обращено на стилевое разнообразие произведений художников-ювелиров, ознакомление с национальным путем развития ювелирного искусства.

Практические занятия предусматривают самостоятельную работу студентов по разработке эскизов и проектов, по сбору и переработке натурального материала, конструктивному построению ювелирных изделий и чистовому исполнению проекта на планшете. Включается в процесс освоения учебного материала и макетирование проектируемых изделий. Законченные работы оцениваются на регулярно проводимых промежуточных и экзаменационных просмотрах. Лучшие работы рекомендуются в методический фонд учебного заведения.

Тематический план включает в себя разделы:

Введение.

Раздел 1. Основные понятия и законы орнаментальной композиции.

Раздел 2. Проектирование отдельных ювелирных украшений.

Раздел 3. Проектирование ювелирных изделий с более сложной композицией.

Раздел 4. Проектирование авторских ювелирных изделий

Раздел 5. Проектирование авторских ювелирных изделий повышенной сложности.

По завершению обучения студенты владеют историей декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, знают художественно-стилевые особенности различных видов художественной обработки металлов и их сплавов и профессиональную технологию на основе материаловедения, специальной технологии их обработки.

Эти знания позволяют им завершить обучение темой «Изготовление сложных авторских ювелирных изделий». Эта тема включает в себя следующие задания: Изготовление ювелирной парюры. Выполнение в материале брошь-трансформера по собственной композиции. Изготовление по собственной композиции объемного ювелирного изделия. Выполнение в материале авторского проекта серии колец

Изготовление комплекта современных ювелирных украшений по собственной композиции.

Разработанные в Московской школе художественных ремесел методические указания, тематические планы и учебные программы курсов по специальности 05.23.00. «Декоративно-прикладное искусство» (специализация «Ювелирное искусство») позволили овладевать профессиональными умениями и навыками в ювелирном искусстве. Студенты, успешно завершившие обучение умели применять знания в области материаловедения, специальной технологии при выполнении собственными руками ювелирных изделий (их копировании, вариантном исполнении и по собственным композициям).

Изучение исторического опыта образования в ювелирном искусстве, его анализ и периодизация позволили сделать вывод, что его организация и цели на каждом этапе общественного развития были связаны с изменениями в социокультурной и политической жизни общества, что, в свою очередь, определяло содержание и методы обучения.

Сегодня меняются приоритеты всего профессионального образования.

На первый план выходит гуманизация образования, которая обеспечивает становление собственно человеческого в человеке. Научить чему-либо, сделать его социально полезным — техническое средство для главной функции образования. Важно, чтобы человек обрел свою сущность и мог ее реализовать. Это особенно касается личности, ориентированной внутренне на профессиональное образование в традиционном декоративно-прикладном искусстве — в этом нам видится истинный гуманизм всей системы ориентационной работы в профессиональном образовании в ювелирном искусстве.

Профессиональное обучение по специальности «ювелирное искусство» с учетом реальных общественных и личностных потребностей, новых тенденций в развитии российской художественной культуры сегодня можно получить в Высшей школе народных искусств, которая была открыта в Петербурга в 2004 году. Вновь открытый институт представляет собой многоуровневое государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Высшая школа народных искусств включает в себя институт, готовящий художников декоративно-прикладного искусства по специальности «Декоративно-прикладное искусство»; колледж, выпускающий художников-мастеров по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2003 года Московская Школа художественных ремёсел передана из Минкультуры России в Минобразование России и преобразована в Московский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования — Высшей школы народных искусств (института), обретя статус высшего учебного заведения (8).

В Институте традиционного прикладного искусства работает уникальный коллектив специалистов, накопивших богатейший опыт образовательной деятельности в сфере традиционного прикладного искусства и

ведущих активную научно-исследовательскую работу. 40% из числа преподавателей составляют выпускники разных лет данного учебного заведения. Среди профессорско-преподавательского состава института — 5 докторов и 20 кандидатов наук, 10 человек имеют почётные звания, почти 80% преподавателей являются членами творческих союзов художников и союза дизайнеров.

Преподавателями института защищены докторские и кандидатские диссертации по проблемам образования, именно в народных художественных промыслах, 10 преподавателей получили почётные звания «Заслуженный учитель РФ» и «Заслуженный работник культуры РФ». На сегодняшний день ведется активная научно-исследовательская работа по проблемам художественного образования в области традиционного прикладного искусства, многие преподаватели являются аспирантами и соискателями в открывшейся аспирантуре Высшей школы народных искусств и Институте художественного образования Российской Академии образования.

Профессорско-преподавательским составом института разработаны авторские учебные программы по всем специализациям. Большинство программ созданы впервые в истории отечественной педагогики, их отличает глубокая научная обоснованность, творческое развитие художественно-эстетических и педагогических традиций, применение инновационных технологий в обучении, теснейшая связь с требованиями современного социально-экономического и образовательного пространства России. Преподавателями художественных дисциплин разработаны методические пособия по всем предметам учебного плана, отвечающие основным положениям государственных образовательных стандартов сфере высшего профессионального образования. Учебно-методической документацией и научно-методическими разработками профессорско-преподавательского состава института пользуются учебные заведения государств ближнего зарубежья и многих регионов Российской Федерации: автономных образований, различных краев, областей, городов России (8).

За годы своей активной образовательной деятельности заведение участвовало в многократных выставках народных художественных промыслов, в том числе, проводившихся за рубежом.

Профессорско-преподавательский состав института воспитывает своих студентов на опыте отечественной художественной педагогики, традициях русского декоративно-прикладного искусства, пробуждает в них национальное самосознание, любовь к Отчизне, воспитывает активную патриотическую и гражданскую позиции. Институт ведёт большую деятельность по популяризации народных художественных промыслов в современном социуме, формированию национального самосознания через собственную многовековую культуру, способствует развитию толерантности человека, его воспитанию в патриотическом духе к нашей стране. Выпускники института естественно вписываются в социально-экономическое и культурное пространство современной России. Они продолжают и развивают традиции отечественного декоративно-прикладного искусства, своим творчеством способствуют сохранению национального эстетического и этического идеалов, связи прошлого, настоящего и будущего, подготовке новых молодых кадров, обеспечению самобытного места России в мировой художественной культуре. Студенты принимают участие в студенческой жизни, выездных экспедициях, научной работе, научных конференциях и семинарах.

И самое основное в системе довузовской подготовки — это возможность получения государственного диплома о среднем профессиональном образовании по специальности 070802 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Студенты этой ступени обучения получают образование за 2 года и 10 месяцев (после 11 класса) или 3 года и 10 месяцев (после 9 класса).

Выпускники, закончившие обучение по программам среднего профессионального образования, получившие профессиональное образование по профилю и квалификацию художник-мастер, имеют возможность поступать в Институт традиционного прикладного искусства

сразу на третий курс, обучаясь по программам высшего профессионального образования в сокращенные сроки, пройдя предварительное собеседование. Выпускники школ, имеющие полное общее образование поступают на обучение на 6 лет. По завершению обучения выпускники получают диплом государственного образца с присвоением квалификации «Художник декоративно-прикладного искусства».

С 2007 года в Высшей школе народных искусств существует послевузовская подготовка. У выпускников есть возможность поступления в аспирантуру на специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (141).

Преподаватели кафедры ювелирного искусства дают студентам глубокие теоретические знания, прививают им умения и навыки высокопрофессионального исполнительского мастерства. Учебные, курсовые, дипломные работы студентов постоянно экспонируются в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В этих изделиях сохраняются и развиваются декоративно-технические приемы русского ювелирного искусства. Они созвучны идеям времени, его духовным и культурным запросам, но могут также предвосхищать перспективные направления развития ювелирного творчества.

Выпускники кафедры могут трудиться мастерами-исполнителями, ведущими художниками и художниками творческих групп, заниматься индивидуально-творческой, дизайнерской, предпринимательской, экспертной деятельностью, вести преподавание специальных дисциплин и исполнительского мастерства в учебных заведениях среднего, дополнительного и профессионального образования разного уровня.

Современный этап развития образования в России характеризуется качественными изменениями содержания, форм и методов обучения и воспитания на основе идей гуманизации и гуманитаризации. Особенно актуально внесение в профессиональное образование нового содержания, ориентированного на подготовку специалистов, способных к созданию

высокохудожественных произведений, не только задуманных, но выполненных собственными руками, что требует совершенствования системы обучения, создания современных учебных программ с учетом взаимосвязи предметов, ориентированных на профессиональную подготовку по мастерству и проектированию. Важным условием реализации гуманистической парадигмы выступает активизация творческого фактора в содержании профессионального образования в ювелирном искусстве.

## **1.2. Теоретические предпосылки развития профессионального образования в ювелирном искусстве**

Профессионализм является важнейшим качеством специалиста. Поэтому развитие профессиональных умений выпускников занимает одно из самых важных мест в решении проблем социализации студентов, их адаптации к стремительно изменяющимся условиям современной жизни.

Если обратиться к страницам истории профессионального обучения, то можно увидеть, что в истории мировой педагогической мысли особое место занимают идеи профессиональной и трудовой подготовки подрастающих поколений, ибо на всех этапах своей истории человечество решало важную для себя задачу передачи трудового и профессионального опыта от одного поколения, к другому.

Важная роль в формировании основ профессионального образования в России принадлежит великому русскому педагогу К.Д. Ушинскому (139), который в числе первых поставил задачу создания системы школьного ремесленного образования, отвечающего потребностям «индустриального направления века». Им были сформулированы следующие требования к системе и содержанию профессионального образования России:

- соответствие потребностям развивающейся экономики;
- конкурентоспособность подготавливаемых кадров;
- обязательная база - общее образование;
- разнотипный и разноуровневый характер профшколы, в зависимости, от исходного общего образования;
- сочетание общего и специального в содержании образования;
- практическая направленность обучения и четкая специализация и др.

Развитие профессионального образования в ювелирном искусстве имеет свои специфические особенности, так как оно основывается на глубоких технологических и художественно-эстетических традициях

прикладного искусства, включая национальный этический и эстетический идеал. Проблемы художественно-эстетического воспитания и образования в области традиционного прикладного искусства исследовали в своих работах Н.Б Крылова (68), Б.Т. Лихачев (77), В.Ф. Максимович (79), Б.М. Неменский (103), Т.Я Шпикалова (154), и др. Российские ученые рассматривают традицию как феномен принципиально динамичный и саморазвивающийся. В народном искусстве традиция предстает неотъемлемым элементом в форме духовной составляющей, технических приемов исполнения и средств художественной выразительности. Традиционное прикладное искусство хранит многие феномены духовной жизни, явления экономического характера, этические и эстетические принципы, базисные основы национального менталитета.

В процессе развития художественного творчества в области прикладного искусства формировались искусство, наука, экономика и даже педагогика, поэтому, как пишет М.Ю. Спирина, «в современном образовательном пространстве, профессиональная подготовка художников традиционного прикладного искусства представляет собой уникальное многоплановое явление, одной из важнейших составных частей которого является теснейшая связь науки, практики и теории в образовательной деятельности профессиональных учебных заведений»(132). В художественной образности произведений народных художественных промыслов, по утверждению В.Ф. Максимович, всегда присутствует глубинная содержательность, отражающая народные представления о мире и жизни. Эти изделия характеризуются глубокой логичностью, совершенством формы, завершенностью художественного замысла и решения. Художники народных художественных промыслов работают так, чтобы изделие наиболее полно выявляло его назначение в быту (80).

Исследование развития художественного творчества в области прикладного искусства показали его исключительную сложность. Выявлено множество его способностей: гносеологическую (своеобразно

познавать действительность), аксиологическую (своеобразно ее оценивать), пропагандистскую (распространять политические, философские, этические и другие общественные идеи), гедонистическую (вызывать душевный подъем, особое наслаждение), суггестивную (внушать определенный строй эмоций и мыслей), просветительскую (выступать своеобразным «учебником жизни»), эвристическую (активизировать и развивать творческие потенции людей), коммуникативную (выступать в роли особого языка, своеобразного средства общения между людьми) и др. Искусство не только обогащает зрителя, слушателя, читателя знаниями, оценками, прогнозами и т.д., но и помогает ему лучше узнать и оценить самого себя, служит его самопознанию, самовыражению. Опираясь на генезис художественной педагогики, в теоретическом плане следует руководствоваться идеями Б.М. Неменского (103) о том, что основной задачей преподавания изобразительного искусства является не просто обучение приемам изобразительной деятельности или «...развитие частных способностей, связанных со спецификой искусства как вида деятельности. Это средство. Цель — не в навязчивом решении воспитательных задач с привлечением материала искусства как наглядного пособия, иллюстрации». Как утверждает В.Ф. Максимович (80) — «цель должна определяться тем, ради чего происходит развитие. Она должна быть связана с воздействием искусства на растущего, поскольку известно, искусство дает человеку знания о собственном духовном мире, возвышает и утончает его эмоции, учит эстетическим началам».

Подготовка специалиста в области традиционного прикладного искусства рассматривается как процесс формирования художественно-эстетической культуры личности на основе приобщения к ценностям мировой культуры и культуры своего народа. Под художественной эстетической культурой личности исследователи понимают совокупность процессов и явлений духовно-практической деятельности по созданию, распространению, освоению произведений искусства или материальных предметов, обладающих эстетической ценностью, а также такие качества,

которые свидетельствуют о творческом потенциале личности, проявляющемся во всех областях жизни. Более широкое определение дано Б.Т. Лихачевым (77), где художественно-эстетическую культуру человека он понимает как культуру сформированной творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и в искусстве, жить и творить «по законам красоты». Согласно точке зрения Н.В. Геращенко (30), культуру следует понимать как качественную характеристику всех важнейших компонентов деятельности человека, а именно — ее целей, ее средств, включающих сам процесс деятельности, и ее результатов. Качество целей деятельности является одним из существенных критериев уровня развития культуры личности, существенной характеристикой культурности человека. Так, Л.Н. Москвичева (98) выделяет следующие основные компоненты художественно-эстетической культуры личности:

1. Соответствующие художественно-эстетические знания.
2. Способности и умения осуществлять эстетическую оценку.
3. Совокупность умений и навыков в области художественного творчества, необходимые для осуществления деятельности.

Художественное творчество — это неотъемлемое качество художественной деятельности, без которого она немыслима и не может состояться. И здесь важно отметить ювелиров-педагогов Института традиционного прикладного искусства — в том числе Борисова В.Д. по учебным программам, которого, обучались многие поколения будущих ювелиров, Севрюкову Н.В., сформировавшую первые понятия о художественном проектировании в ювелирном искусстве, что является основной дисциплиной формирующей творческую личность. Понятие «творчество» позволяет содержательно уточнить сущность теоретического мышления. Именно теоретическое мышление является не просто связующим звеном между человеческой практикой и формированием человеческой психики в деятельности, а творческим процессом. Мысленное

экспериментирование является творчеством в теоретическом мышлении, что полностью подтверждает действенность первых двух законов изобразительной деятельности, о которых писал В.С. Щербаков (155), а именно: образование представлений о предмете и представлений об изображении этого предмета. Именно это следует отнести в художественной педагогике к творчеству в теоретическом мышлении. А третий закон о материальном выполнении воплощается посредством ручного художественного труда, когда творчество в теоретическом мышлении превращается в материальное высокохудожественное изделие.

Творческие способности развиваются в деятельности, имеющей творческое содержание. Но любая деятельность требует определенных умений и навыков, поэтому процесс развития творческих способностей всегда связан с приобретением этих умений и навыков. Проблеме формирования умений были посвящены многие научные исследования психологов (М.И. Дьяченко (46), Л.А. Кандыбович (47), Н.В. Кузьмина(69), К.К. Платонов(116) и др.), педагогов (Ю.К. Бабанский (10), И.Я. Лернер (75), В.И. Орлов (111), В.А. Сластенин (127) и др.).

Проведенное исследование позволяет отметить, что единого подхода к определению понятия «умение» нет ни у психологов, ни у педагогов. Вот как определяют это понятие некоторые исследователи:

- умение - это совокупность знаний и гибких навыков, обеспечивающая возможность выполнения определенной деятельности и действия в определенных условиях (К.К. Платонов (116));
- умение - это знание в действии (Н.Ф. Талызина (133));
- умение - это способность личности к эффективному выполнению определенной деятельности на основе имеющихся знаний в измененных новых условиях (Р.С. Немов (100)).

В.И. Орлов (111) выделил общественно-историческое понимание «умения» как «обусловленную социальной практикой и существующая в данный исторический момент в общественном представлении людей

целесообразную систему действий, которая выполняется с применением определенных средств, в определенных условиях и с определенной скоростью». Освоение такой системы действий будущими специалистами необходимо для успешного включения в профессиональную деятельность. Умения осуществляются с помощью знаний и положительного переноса сенсорных, двигательных и умственных навыков, полученных при усвоении других видов деятельности, сходных с данной деятельностью. Важно подчеркнуть, что умения не сводятся к сумме навыков, поэтому всегда содержат больший или меньший элемент творчества.

Определяя умение через понятие «готовность», мы исходим из того, что это интегральное качество личности, которое характеризуется наличием, во-первых, системы культурологических знаний, необходимых для осуществления целесообразной системы действий (на теоретическом уровне), во-вторых, системы профессиональных знаний, то есть владением полным составом действий (на практическом уровне), в-третьих, проявлением ярко выраженного интереса к декоративно-прикладной деятельности и творческой активности (на психологическом уровне).

В педагогике Н.Ф. Талызина выделила основные признаки умений: гибкость – способность рационально действовать в разных ситуациях; стойкость – сохранение точности и темпа, несмотря на внешние помехи; прочность – умение не утрачивается в тот период, когда оно практически не применяется; максимальная приближенность к реальным условиям и задачам (133).

Научный подход к формированию профессиональных умений в своем прикладном значении взаимосвязан с теорией деятельности. По мнению В.Ф. Максимович (83) «Эта теория позволила найти реальный практический выход из многочисленных противоречий, свойственных современному художественному образованию, и становится действенным путем устранения негативных тенденций, которые резко обозначились в теории и практике художественного образования, как в целом, так и в профессионально-

художественном образовании в системе традиционного декоративно-прикладного искусства».

Рассматривая подлинную субстанцию культуры как живую человеческую деятельность, следует отметить, что человек является и субъектом деятельности и субъектом деятельного отношения. В современной философской и психологической литературе существует многообразие описаний деятельности. Работы А.Н. Леонтьева (87) посвящены разработке целостного представления о деятельности. Различные стороны деятельности разрабатывались и представлены в работах К.А. Абульхановой-Славской (1)), Л.С. Выготского (28), Н.С. Злобина (51), М.С. Кагана (59), Л.И. Когана (61), З.С. Маркаряна (91), С.Л. Рубинштейна (122), В.д. Щадрикова (148), Г.Н. Щукиной (156) и других. Теория деятельности – это путь выхода из тупика, в котором, во-первых, в психологическом аспекте деятельности органически связываются основополагающие для всякого вида образования (в том числе и профессионально-художественного) компоненты – теоретическое мышление, деятельность, развивающее обучение. Это связано с тем, что та деятельность, которую осуществляет обучающейся на занятиях по художественным дисциплинам (рисунку, живописи, композиции, мастерству по изучаемому виду традиционного прикладного искусства), требует теоретического уровня мышления. Именно этот уровень необходим обучающемуся, так как традиционное прикладное искусство как изобразительная деятельность постигается основополагающим в науке методом познания — путем восхождения от абстрактного к конкретному. Это положение подтверждается В.С. Щербаковым (155), который рассматривает три последовательных закона (области) изобразительной деятельности — образование представлений о предмете, образование представлений об изображении этого предмета и материальное выполнение изобразительной задачи — как вектор от абстрактного к конкретному, при определенном теоретическом уровне мышления. Все это позволяет

рассматривать теорию деятельности с сущности теоретического мышления как вида деятельности, с основных отличий его от эмпирического мышления. Это должно быть понято в том смысле, что учебная деятельность — это не какой-либо отдельный, частный вид деятельности, присущий изучению каких-то отдельных сторон действительности, а деятельность, связанная с человеческим познанием вообще. Заметим попутно, что это полностью в русле культурно-исторической концепции в психологии, основы которой были заложены Л.С. Выготским (28) и в рамках которой, собственно, теория деятельности получила свое законченное выражение. Теоретическое мышление, мыслительный эксперимент, развивающее обучение, психика, деятельность, творчество — все эти понятия очень тесно связываются в категории деятельности, выявляется их взаимообусловленность. Связующим основанием здесь выступает «деятельностный подход» как сущностное выражение объективного исторического процесса становления человека (83). Основными понятиями при изучении теории деятельностного подхода являются его составляющие: «потребность, мотив, цель, условия» и соотносимые с ними «деятельность, действие, операция». По сути, приводимые цепочки, идущие как бы параллельно, — это модель внутренней структуры деятельности, раскрывающие ее как систему. Обе цепочки встроены иерархически от общего к частному. Первая из них выражает те сущностные характеристики, которые вытекают из понятия деятельности как целеполагающей практической жизнедеятельности человека, меняющей и преобразующей внешнюю действительность, вторая в формализованном виде раскрывает процессуальную сторону деятельности. Потребность в этой схеме выступает как «верховная» характеристика, побудительная причина, основание, руководящая и направляющая сила всей деятельности.

Потребность в деятельности возникает как «нужда субъекта» и объективно обусловлена развитием человека как социального существа. В. В. Давыдов (39) в этой связи отмечает, что «сущность деятельности человека может быть раскрыта в процессе анализа содержания таких взаимосвязанных

понятий, как труд, общественность, универсальность, свобода, сознание». В художественной педагогике в целом «деятельностный подход» применяется сравнительно недавно. Однако в практике, всех уровней образования в области изобразительного искусства, начиная от уроков по изобразительному искусству в общеобразовательной школе до занятий в профессиональных учебных заведениях по специализациям традиционных художественных промыслов, под видами деятельности традиционно понимается изучение изобразительной грамоты (рисунка, живописи, основ композиции, мастерства – занятий по обучению конкретному виду народного декоративно-прикладного искусства), а «творческая деятельность», в большинстве своем, как утверждает В.Ф. Максимович, определялась введением на уроках композиции элементов вариативности в изображении (83). Исследователи усматривают именно в деятельности фундаментальную основу культуры. Но они осознают, что культура всё же не сводима к деятельности, нетождественна ей. Содержание культуры также не сводимо и к продуктам человеческой деятельности. Так, Ю.А. Афанасьев (9) определяет поиск сущности культуры «внутри» деятельности «понимая её как некую имманентную человеческой деятельности мобилизующую и организующую силу».

В научной литературе сложилось понимание культуры, как процесса человеческой деятельности и её результатов. При этом культура как явление социально-историческое на каждом этапе своего развития выступает как определенный способ, «образец» деятельности, как определенная система субъектно-объектных отношений, проявляющаяся в различных сферах общественной жизни. Существует более двухсот определений культуры, но это не недостаток научных классификаций, а свидетельство реальной сложности такого явления, как культура. Так в философском энциклопедическом словаре под культурой понимаются «сумма духовных достижений человечества, процесс и результат творчества, творческое самовыражение человека, система норм и образцов, наследуемых и

совершенствуемых человечеством, способ жизни, совокупность духовных и материальных ценностей, передающихся из поколения в поколение и развиваемые ими, картина жизни и основа социального поведения, унаследованная от предыдущих поколений» (142).

Отмечая лично - творческую природу культуры, Н. С. Злобин, в частности, утверждает, что «культура — это творческая созидательная деятельность человека; как прошлая, зафиксированная, опредмеченная в культурных ценностях, так и настоящая, основанная на распределении этих ценностей, то есть превращающая богатство человеческой истории во внутреннее богатство живых личностей, воплощающееся в универсальном освоении, переработке действительности и самого человека» (51).

В нашем исследовании мы придерживались точки зрения В.А. Сластенина (127) о том, что «культура - это всегда творчество со всеми характеристиками творческого акта, она всегда рассчитана на адресата, на диалог, а «усвоение» ее - есть процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, сопереживания и сотворчества, где каждый вновь обретенный элемент культуры не перечеркивает, не отрицает предшествующий пласт культуры».

Таким образом, культурная деятельность (в более широком смысле), согласно В.Ф. Максимович та «деятельность, которая содержит элементы творчества, имеет ценностное значение и характеризуется высоким качеством и продуктивностью. Соответственно, целенаправленное развитие нравственной, интеллектуальной, эмоциональной культуры непременно перерастает в желание служить людям своим искусством и мастерством» (80). Художественно-эстетическая культура будущего ювелира - это часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись профессиональные и духовные ценности, которые могут быть определены как эмоционально окрашенная избирательная направленность личности на значимый для нее интерес, на установление

меры соответствия формы и содержания предметов, явлений и их свойств в контексте будущей профессиональной деятельности.

В рамках нашего исследования мы бы хотели обратить внимание на формирование творческой активности учащихся в процессе приобщения к избранной профессии ювелира. Категория «творческая активность» обуславливается взаимодействием многих факторов, определяющих специфику и результаты деятельности. Развитию творческой активности учащихся способствует, безусловно, все методы и приемы активизации учебной деятельности. Известно, что склонности, умения, способности, и другие качества личности выявляются, развиваются и формируются только в деятельности, причем, самостоятельной и творческой, дающей какой-то конкретное художественное изделия. И только по степени сложности и оригинальности этого изделия можно судить о способностях и возможностях учащегося. Если мы хотим выявить и развить индивидуальные способности студентов, научить их принимать решения, определять собственные интересы и алгоритмы деятельности, то надо организовывать так учебный процесс, чтобы каждый студент мог реализовать свои творческие способности.

Прежде, чем рассматривать профессиональные умения и способности присущие ювелиру, раскроем сущность категории способностей. Согласно педагогической энциклопедии: «способность - свойство личности, имеющее существенное значение при выполнении той или иной деятельности. Обычно способность оценивают в соответствии с требованиями, предъявляемыми разными видами труда к психо – физиологическим особенностям человека». В.В.Давыдов (40) утверждает, что способности - это индивидуально-психологические особенности, являющиеся субъективными условиями усиленного существования определенного рода деятельности.

Л.А. Венгер отмечает, что «способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. Под способностями

понимают индивидуально- психологические особенности, отличающие одного человека от другого. Жизненный опыт — важная часть развития духовного мира личности, его способностей, умений и интересов»(23).

Важная часть профессионального обучения - это взаимодействие жизненного опыта преподавателя, его влияние на профессиональное становление студента в контексте гуманистической парадигмы образования, один из главных смыслов которой заключается в творческом развитии личности, создании условий для ее саморазвития, раскрытия всех способностей студента, с учетом индивидуализации процесса профессиональной адаптации и формировании устойчивого интереса к развитию своей профессиональной компетентности. Рассматривая вопросы организации учебного процесса в нашем исследовании, мы опирались на личностно - деятельностный подход, который определяет позиции и преподавателя и студента. Основы личностно – деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л.С. Выготского (28), А.Н. Леонтьева (74), С.Л. Рубинштейна (122), Б.Г. Ананьева (5), где личность рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения. При таком подходе в центре обучения находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, то есть студент как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, преподаватель определяет цель занятия и формирует, направляет весь образовательный процесс в целях развития личности. Условие профессиональной и личностной актуализации студента, будет реализовываться наиболее продуктивно, если творческая среда учебного заведения выступает движущей силой развития исследуемого процесса. В процессе обучения основной частью является развитие обучающегося. Развитие — это раскрытие его способностей творческого мышления, профессиональной пригодности.

Творческая среда через соединение педагога и однокурсников обуславливает актуализацию профессионального и личностного развития учащихся. Процесс развития человека сопровождается формированием потребности взаимодействия с другим в деятельности и общении. Большой вклад в развитие педагогики сотрудничества внес К.Д. Ушинский (139).

Гуманистическое личностно-ориентированное воспитание — это педагогически управляемый процесс культурной идентификации, профессиональной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе которой происходит вхождение обучающегося в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей. Когда мы говорим о профессиональной адаптации, то должны учитывать, что в этом процессе действуют как законы педагогики, так и законы производства. Соответственно, назначение учебной деятельности — обеспечить эффективную профессиональную подготовку и общее развитие учащегося.

Исследованиями Р.С. Немова доказано «становление личности в целом состоит из пяти этапов (100):

1. Возникновение и развитие привычки к труду — формирование установки на физический труд.
2. Возникновение и формирование у личности профессиональных намерений под влиянием профориентации — выбор профессии.
3. Профессиональное обучение, подготовка к избранной деятельности — профессиональное самоопределение.
4. Вхождение в профессию - овладение профессией.
5. Полная реализация личности в самостоятельном профессиональном труде.

Для полной реализации личности в самостоятельном профессиональном труде необходима заинтересованность личности в своем развитии. В общепсихологическом определении интерес представлен как «одна из форм направленности действий личности; сосредоточение внимания

на определенном феномене; отношение к чему-либо как ценному и привлекательному» (100).

Интерес, согласно А.К. Марковой (92), «может быть широким, планирующим, результативным, процессуально-содержательным, учебно-познавательным и на высшем уровне – преобразующим». Р.С. Немов называет интересом «особое, эмоционально окрашенное мотивационное состояние познавательного характера, которому соответствует и особый вид деятельности – ориентировочно-исследовательская». Высший уровень развития такой деятельности - это «научные и художественно-творческие изыскания» (100).

Наличие интереса напрямую связано с активацией деятельности личности. В иерархии мотивов активности человека А. Маслоу понимает «прекрасный труд» (89). Человек всегда стремился создавать прекрасное и любоваться прекрасным. Способностью удовлетворять эстетические потребности обладают те, которые связаны с интересами и переживаниями человека, именно они порождают подчас огромную активность человека. Высшие образования психики и шедевры его умений порождаются воздействиями социальной среды. Однако формирование внутренней эстетической культуры человека следует связывать и с эстетическим воззрениями и эстетическим вкусом, который зависит, прежде всего, от полученных знаний, умений, навыков. Соответственно, сформированность профессионального интереса к художественному ручному труду у будущих ювелиров способствует их положительному отношению к выбранной творческой художественно-прикладной деятельности и является важным условием для формирования профессионализма. Как пишет О.Н. Холина «механизмы развития мотивов, побуждающие студентов к активной художественно-творческой деятельности, включают в себя два механизма их формирования. Первый механизм — активная, направляемая в рамках необходимости роль педагога в учебно-творческой деятельности студента, которая воздействует на студента в плане активизации его творческих и

познавательных потребностей. Здесь и словесные, и наглядные объяснения педагога, беседы об искусстве, о творчестве великих художников, о проблемах композиции, посещение студентами музеев, выставок, творческих мастерских художников, наблюдения в природе и многое другое. Второй механизм, связан с эмоциональной привлекательностью учебных заданий, побуждающих к творческой деятельности. Оба эти механизма имеют свои положительные стороны. Поэтому полноценное формирование мотивационной сферы возможно только при включении обоих механизмов. Вместе с тем, здесь возможно преобладание одного из этих механизмов, что говорит не только об их единстве, но об их относительной самостоятельности»(147).

Побуждающая роль мотива проявляется в успешности художественно-творческой деятельности, в удовлетворенности этой деятельностью, в ее трудности и в отношении студентов к этой деятельности. Мотив обладает побуждающей функцией к художественно-творческой деятельности благодаря небольшому опыту удовлетворения потребностей к творческой деятельности. Потребности композиционно-творческой деятельности и прошлый опыт их удовлетворения связаны друг с другом посредством ассоциаций. Чем сильнее ассоциации, тем сильнее влияние мотива на эффективность деятельности. Сила мотива проявляется в деятельности, в уровне активности. Воображение тесно взаимодействует с окружающей действительностью. Чем больше студент знает окружающую действительность, чем больше он информирован, лучше ориентирован в реалиях окружающей действительности и развит в плане изобразительной грамоты, тем глубже и шире сила его воображения. Отсюда у него больше возможностей для плодотворной и успешной работы в плане художественно-творческой деятельности.

В процессе художественно-творческой деятельности воображение выступает как одна из основных продуктивно-творческих сил, и в ней участвуют все виды воображения: произвольное, непроизвольное, воссоздающее и творческое. Но самым главным в этом процессе выступает

воображение творческое. Творческое воображение, хотя и создает самостоятельно новые художественные, оригинальные образы, помогает художнику создавать композицию на сюжеты с событиями из далекого прошлого (147).

В настоящее время существует ряд понятий, так или иначе связанных с характеристикой способности человека выполнять работу: «профессия», «профессионал», «профессиональная компетентность», «профессионализм» и т.д. На первый взгляд они кажутся синонимами. Так, квалификацию рассматривают как уровень профессиональной подготовленности к какому-либо виду деятельности. Профессионализм также трактуют как качество, свидетельствующее о высоком уровне владения умениями, необходимыми при выполнении какой-либо работы. В энциклопедии профессионального образования профессионализм определяется как «высокая марка отличительное качество, высокий статус какого-либо специалиста»(157).

Надо отметить, что в научной литературе термин «профессиональные умения» употребляется достаточно часто, кроме этого в словарях и справочниках приводятся значения понятий: «профессия», «специалист», «квалификация» «компетентность» и другие. Профессиональная компетентность рассматривается, как практическая готовность осуществлять свою деятельность с учетом “заказа” сегодняшнего исторического времени и предполагает наличие таких практик как: методологическая, технологическая, психологическая, исследовательская, управленческая, самообразовательная (157). Профессиональная компетентность выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению деятельности и характеризует его профессионализм. Однако следует различать профессиональную подготовку специалиста и его профессиональную компетентность. Первое понятие отражает процесс овладения необходимыми знаниями и навыками, а второе - результат этого процесса, качественную характеристику. Можно сказать, что профессиональная компетентность – это еще и некая перспектива, которая в

той или иной мере доступна данному специалисту в силу его индивидуальных возможностей и различных объективных факторов и уровней развития. Применительно к общекультурному и эстетическому развитию ученые - социологи, культурологи, педагоги, вкладывают определенное содержание в понятие «уровень», обращаясь к разным признакам. В нашем исследовании использованы основные характеристики уровней творческой деятельности, предложенные Н.Б. Крыловой (79). Она выделяет три уровня творческой деятельности культурной личности:

- относительно простой, стимульно-продуктивный;
- эвристический, благодаря ему находят и обобщают закономерности однотипных явлений;
- креативный - наиболее сложный уровень, благодаря ему не только делаются глубокие обобщения и синтезируются общие закономерности, но и начинают проявляться авторская проблемная рефлексия, создаются принципиально новые решения.

Так, например, Ю.Н. Кулюткин (72) отмечает, что креативная профессиональная деятельность есть личностный процесс, для осуществления которого необходимы творческая активность и самостоятельность, личная свобода и индивидуальная неповторимость.

Развитие творческого потенциала во многом зависит от того, насколько художник осознал роль теоретических знаний для практической деятельности, насколько у него развито теоретическое и практическое мышление. Поэтому профессионально-личностная актуализация ювелира тесно связана с творчеством. В связи с этим для нас представляет большой интерес креативный подход разработанный ученым В.А. Кан-Калик (58), В.И. Загнязинским (50) и др., суть которого заключается в развитии творческой индивидуальности, выработке творческого стиля деятельности, в нестандартных решениях поставленных, способности к инновациям.

В рамках нашего исследования ценность креативной направленности обучения и воспитания заключается в смене ценностных ориентаций

(авторитарных на гуманистические), в установке на рефлексивно-творческое освоение новых знаний. Творчество выступает специфически человеческим свойством, одновременно порожденным потребностями развивающейся культуры и формирующим саму культуру. С середины 50- годов разработка проблем творчества связана с именами С.Л. Рубинштейна (122) и А.Н. Леонтьева (73), с их исследованиями, касающимися в первую очередь проблем психологии мышления. Эти исследования позволили в более законченном виде представить культурно-историческую концепцию развития творчества, имеющую для нас принципиальное значение в плане определения места и роли творчества в процессе формирования умений художественно-эстетической культуры у ювелиров. Б.Т. Лихачев (76,77) пишет о том, что эстетическое творчество — это такая особенность жизнедеятельности людей, которая проявляет себя в освоении и преобразовании мира и самого человека по познаваемым и развиваемым им законам красоты и эстетических идеалов. А. Маслоу (89) подчеркивает, что творческая деятельность человека сопровождается самоосознанием, смещением мотива на цель творческого саморазвития, изменением потребностей, самостимулированием и развитием мотивации творческого саморазвития. Все то, что преломляется в сознании человека и осознается как личностное значимое в его деятельности, определяется содержанием мотива творческого саморазвития. Саморазвитие находит свое психологическое выражение в самостимулировании и развитии его мотивационной сферы.

Анализ педагогической, психологической литературы показал, что мотивация зарождается в процессе деятельности и общения (100, 40, 28). В результате учащийся все глубже познает самого себя, тем самым, находясь в непрерывном творческом саморазвитии и самосовершенствовании. Процесс самоактуализации рассматривается в контексте различных отношений личности, в том числе отношений к деятельности. По А.К. Марковой (92), этап самоактуализации человека в профессии осуществляется через развитие себя средствами выполняемой профессии, через осознание своих

возможностей в выполнении профессиональных норм, преднамеренное усиление позитивных и сглаживание негативных качеств, укрепление индивидуального стиля, максимальную самореализацию своих внутренних сил в профессиональной деятельности. Самоактуализация учащегося может осуществляться как спонтанный процесс; человек реализует свои возможности, не думая об этом и не осознавая самого процесса. Вместе с этим этот процесс управляем. Управляемость связана с осознанием субъектом собственных индивидуальных свойств и путей их профессиональной актуализации и развития творческих способностей.

Наибольшее влияние на исследования проблемы взаимосвязи профессиональной мотивации и творческих способностей оказали труды выдающихся теоретиков психологии Б.М. Теплова (136), С.Л. Рубинштейна (122), А.Н. Леонтьева (73), К.К. Платонова (116). Они разработали теорию способностей как комплекса индивидуально-психологических свойств и качеств личности, которые в наибольшей мере отвечают требованиям определенных видов деятельности. Б.М. Теплов (136) уделял особое внимание признакам творческих способностей, а именно: врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами же способности всегда являются результатом развития», способности «создаются» в деятельности. Фундаментальные исследования психологов показали также, что творческие способности выражаются и формируются исключительно в конкретных видах деятельности. Более того, вне определенной и целенаправленной деятельности никакие способности вообще не существуют, а тем более не реализуются.

Вместе с тем, А.Н. Леонтьев (73), С.Л. Рубинштейн (122), Б.М. Теплов (136) показали, что в процессе социально-исторического развития человека естественно возникла потребность формирования не только частных, специальных способностей индивида к определенным видам деятельности и соответствующих им психических свойств и качеств личности и

физиологических механизмов, но и общих, или генерализованных способностей. Личность, обладающая качествами, которые также носят общий характер, фактически подготовлена к творческому участию в любом виде человеческой деятельности. Совокупность генерализованных способностей личности представляет необходимую предпосылку образования и реализации творческой способности. Творческая способность личности характеризуется повышенной восприимчивостью, чувственно-эмоциональной отзывчивостью, образным видением, развитым творческим мышлением, воссоздающим воображением, ассоциативным богатством чувственности и интеллекта, как утверждает Н.И. Киященко (61).

Только сочетание творческих способностей, теоретических знаний с умениями и навыками применения их в профессиональной деятельности может обеспечить необходимую компетентность и креативность будущему художнику-мастеру. Сочетание следует считать практическим критерием профессионализма. Это связующее звено между группами опосредованных и непосредственных критериев компетентности. Учитывая эти критерии, можно сделать вывод: профессионализм ювелира представляет собой высокий уровень его научно-предметных знаний и умений в сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом, обеспечивающим на практике социально востребованного специалиста.

Формирование креативных способностей у будущих ювелиров неотделимы от инновационной деятельности в образовательных учреждениях. Большинство исследователей определяют инновационные процессы в образовании как некоторую педагогическую модель, которая активно откликается на вызовы социокультурной реальности и не отвергает существующих традиций, вносит принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности. В инновационных процессах осуществляется преобразование не только самой педагогической деятельности, присущих ей средств и механизмов, но и существенно

перестраиваются ее целевые установки и ценностные ориентации, что влияет на развитие профессиональной культуры специалиста.

Анализ философской и психолого-педагогической литературы позволил нам выявить сущность понятия «профессиональная культура будущего ювелира», а также выделить ее структурные основные компоненты. При этом мы считаем, что профессиональная культура будущего ювелира имеет двусторонний характер, раскрываемый внутренними и внешними компонентами. К внутренним компонентам относятся художественно-эстетическое сознание, художественно-эстетические знания, то есть все то, что определяет качества и свойства личности будущего художника в области традиционного декоративно-прикладного искусства. К внешне выраженным компонентам мы относим профессиональные навыки, умения и знания, понимая их как «наружные» проявления (признаки) профессиональной культуры личности. По уровню сформированности комплекса данных умений можно определять уровень профессиональной и творческой активности будущего ювелира. В связи с этим особое место в современном профессиональном образовании в ювелирном искусстве должно отводиться традиционному декоративно-прикладному искусству. По утверждению В.Ф. Максимович (83) «Связь современного образования с народными традициями ювелирного дела прокладывает новые пути и создает новые методики в педагогике по развитию творческой активности». Так как согласно И.Я. Лернеру, «художественная деятельность по мотивам декоративно-прикладного искусства предполагает формирование опыта творческой деятельности — необходимого и наиболее важного компонента эмоционально-ценностного отношения к миру»(75). Общеизвестно, что для традиционного ювелирного искусства характерно разнообразие технологий и использование образного строя: геометрический орнамент, растительный орнамент, их сочетание друг с другом. Используя унаследованные мотивы декорирования украшений, применяя их к современному изделию и перерабатывая эти мотивы и техники, студенты

развивает творческое мышление, которое кроме всего прочего, как утверждает Н.Б. Ульянова «формирует личность, заинтересованную в истории и культуре своего народа и родного края» (137). Таким образом, народные художественные промыслы России как традиционное искусство входящие в пласт образованности, влияют не только на образованность и креативность, но и на гражданственность и цивилизацию, представляют собой часть культуры, при этом не только России, но и мировой культуры в целом.

Сила содержания народного творчества велика. Научные труды и публикации таких авторов, как Адашкина Н.Л., Аверина В.И., Арватов Б.И., Бакушинский А.В., Балдина О.Д., Барадудин В.А., Бахрушин С.В., Василенко В.М., Вишневская В.М., Воронов В.С., Гончарова Л.Н., Графов Б.В., Гуляев В.А., Зубова Т.Д., Ковригина В.М., Коромыслов Б.И., Куренкова З.М., Канцедикас А.С., Каплан Н.И., Лабунская Г.В., Лешков В.Н., Луначарский А.В., Ломоносов Р.Г., Молева Н.М., Монахова Л.П., Некрасов А.И., Некрасова М.А., Павловский Б.В., Попова О.С., Разина Т.М., Руденко С.И., Рыбаков Б.А., Салтыков А.Б., Семенова Т.С., Соболевский Н.Д., Супрун Л.Я., Темерин С.М., Федотова О.В., Ходов В.М., Юон К.Ф., Яловенко Г.В. и других описывают творчество конкретных художников народного декоративно-прикладного искусства, историю возникновения самих многовековых народных художественных промыслов России. Знакомство и изучение научных работ и публикаций в области традиционного прикладного искусства и образования способствует решению трудных задач, стоящих перед педагогом в области эстетического и художественного воспитания молодежи. Эстетическое воспитание, умение верно распознавать идейно-художественную суть произведений становится важным звеном художественного образования. Обзор научной, публицистической литературы показал, что ювелирное искусство всегда привлекало огромное внимание известных искусствоведов: И.А. Бобровицкую, И.И. Гончарову, О.В. Горееву, М.В. Завадскую, И.К. Костину, О.Г. Костюк, М.Н. Лопато, М.В. Мартынову, Е.А. Моршакову, Т.Н. Мунтян, И.Ю. Перфильеву, Л.Н. Пешехонову, М.М. Постникову-Лосеву, И.А.

Родимцеву, В.В. Скурлова, Г.Г. Смородинову, И.В. Шаталову. В трудах этих исследователей всегда подчеркивалась связь русского ювелирного искусства с народным искусством и народными художественными промыслами. Согласно В.Ф. Максимович (82), характерной чертой основной части народных художественных промыслов является то, что они выполняются вручную и из природных материалов. Народные художественные промыслы, возникшие в доисторические времена и пришедшие к нам из глубины народного искусства и, являясь его частью, имеют характерные особенности, в том числе:

- коллективный характер, выражающийся в тесной связи исполнителя-художника с окружающим миром;
- преемственность поколений;
- сохранение традиций.

При этом коллективный характер проявляется в преемственности поколений, а преемственность — в сохранении традиций в народном декоративно-прикладном искусстве. Отражая коллективное мировоззрение, произведения народных художественных промыслов несут в то же время что-то личное от мастера-исполнителя, который в свою очередь, сохраняя традиции, творчески относится к работе, создавая много вариантов своих произведений. В вариативности работ органически сочетаются многовековая традиция художественной деятельности многих поколений людей с неповторимостью личности каждого мастера-исполнителя в отдельности. Таким образом, преемственность — это не просто передача потомкам того, что в свое время взято от предшественников, но и обогащение этого опыта собственными творческими достижениями. Изделия народных художественных промыслов ценятся именно потому, что они сохраняют творческий характер труда художника мастера, результатом которого будет неповторимое произведение искусства. Речь идет только о творческом ручном труде, а копирование образца никакой эстетической ценности не представляет. Хотя значение освоения «азов» техники декоративного творчества чрезвычайно велико (как значение всякой сложной трудовой деятельности). Более того, по мысли Л.С. Выготского, «невозможно до

конца войти в художественное произведение, будучи совершенно чуждым технике его языка» (28).

Н.Б. Ульянова пишет о том, что народное декоративно-прикладное искусство не только плод умения, ремесла его создателей, но и неотъемлемая часть их жизни, повседневного быта. И в отличие от профессионального искусства, в нем всегда превосходят традиции. Произведение народного мастера — это многовековая художественная культура и опыт. Преемственность традициям — важная особенность народного творчества (137).

Народное искусство не поддается моде, как это бывает в профессиональном, не зависит от нее, оно более традиционно, им полностью управляют исторические законы, оно открыто выражает идеалы красоты, таящиеся в душе народа. Восприятие ювелирных изделий изготовленных народными мастерами на занятиях по декоративно прикладному искусству не должно быть односторонним, неполным. Современные педагоги и исследователи и ученые Б.М. Неменский, В.Ф. Максимович, Т.Я. Шпикалова, Б.П. Юсов и др. предлагают различные традиционные, комплексные, интегральные подходы к освоению декоративно-прикладного искусства в целом и в частности к изучению предметов быта, народной одежды, народного костюма, т.к. пластическое, скульптурное решение ювелирного украшения часто встречается в народном творчестве, как в виде отдельных элементов, так и как составляющая часть народного костюма.

В работах исследователей Алпатова М.В., Билибина И.Я., Бакушинского, А.В. Лихачева, Д.С. Гринковой, Н.П. Забелина И.Е., Зеленина Д.К., Кудь Л.Н., Лебедевой Н.И., Мерцаловой, Ф.М. Масловой костюм и ювелирные изделия как неотъемлемая часть народного костюма рассматривались с различных точек зрения. Академик Д.С. Лихачев относится к народному костюму как к источнику духовного воспитания и говорит о важности культурной среды, в которой живет и развивается ребенок, где огромное значение имеют традиции духовной жизни народа, —

«Русское народное искусство, как искусство любого народа, — это, прежде всего мир особого отношения жизни в целом» (78).

По мнению И.А. Лыковой, «традиционное декоративно-прикладное искусство синтезирует эстетическое и понятийное освоение мира. В произведениях декоративно-прикладного искусства реально воплощается единство материального и духовного, рационального и эмоционального как взаимопроникающих ступеней познания мира, открывающих путь для предельно общих мировоззренческих выводов, адекватных мироощущению и миропониманию народа». Народное искусство — это не столько мир красивых и нужных предметов, сколько мир вневременных по своей ценности мудрых идей. Его уникальность заключается в преобразовании человеческого в человеческое, обыкновенного и необыкновенное, а также в переводе познанной и лично оцененной действительности в другой ценностный контекст — в контекст фундаментальных человеческих ценностей, которые создаются, хранятся и развиваются в культуре. Народное искусство дает творцу и зрителю цельную гуманистическую картину мира, его универсально-художественную модель (79).

По В.Ф. Максимович «основной задачей предприятий и художников народных художественных промыслов является то, что они должны вносить эстетику в одежду и быт человека, в его сознание, и таким образом имеют возможность влиять через эстетику, которую несут в себе народные художественные промыслы, на этику нашей повседневной жизни, на духовную сферу нашего общества, нашу культуру» (82).

## Выводы по первой главе

1. Изучение исторического опыта, аналитический обзор психолого-педагогической и искусствоведческой литературы, позволили сделать вывод, что профессиональное обучение будущих ювелиров правомерно рассматривать не только как формирование навыков по выполнению отдельных технологических операций, но как воспитание творчески активной личности, обладающей единством художественно-эстетических знаний, убеждений, чувств, способной осваивать и передавать художественно-эстетический опыт новым поколениям.
2. Выявлено, что объективно существует необходимость создания такой педагогической модели, которая основывается на принципах художественных традиций и исторической преемственности поколений в ювелирном искусстве, и будет способствовать, с одной стороны сохранению системы последовательного обучению мастерству, воспитанию верности традиционным художественно-эстетическим ценностям, с другой стороны – развитию творческой активности и креативности будущих ювелиров.
3. Основываясь на теориях деятельностного, культурологического, личностно-ориентированного и креативного подходов в педагогике, мы пришли к выводу, что необходимо разработать систему педагогических условий для формирования профессиональных умений будущего ювелира.
4. Используя систему психолого-педагогических знаний, мы выделили следующие компоненты содержания, необходимые для разработки педагогической модели профессионального образования в ювелирном искусстве:

- теоретические сведения о развитии традиционного декоративно-прикладного и ювелирного искусства как составляющие для прикладного искусства;
- научно-теоретические основы методики художественного образования средствами декоративно-прикладного искусства;
- психологические основы развития личности и методические условия, формирующие особые качества личности в процессе традиционного декоративно-прикладного искусства;
- особенности организации и решения совокупности художественно-творческих задач разного типа на основе творческих принципов традиционного декоративно-прикладного искусства: повтора, вариации, импровизации;
- знание сущности развивающего обучения в процессе формирования профессиональных умений.

## **Глава 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ**

### **2.1. Концептуальные основы современной педагогической модели профессионального образования в ювелирном искусстве**

Под содержанием профессионального образования в области традиционного и прикладного искусства, следует понимать систему знаний, умений, навыков, черт творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, которые обусловлены требованиями общества к специалистам соответствующей квалификации и профиля и к достижению которых должны быть направлены усилия, как педагогов, так и учащихся учебных заведений, обеспечивающих получение профессионального образования заданного уровня. Разработка педагогической модели позволяет получить опережающую информацию для обоснования целей, содержания, средств, действия и методов обучения, разработки профессионально квалифицированных характеристик, учебных планов, программ и учебников.

Моделирование — это воспроизведение характеристик какого-то объекта на другом объекте специально созданном для изучения. Моделью профессиональной деятельности специалиста является состав и содержание типовых производственных задач (149). Под моделированием профессиональной деятельности в учебном процессе понимают выявление требования отрасли к выпускникам и трансформацию их в учебно-производственные задачи, выбор форм организации учебного процесса и методов обучения профессиональным умениям и навыкам.

Прогностическая научно-обоснованная модель специалиста — это документ, в котором содержатся научно-обоснованные данные, как о

развитии соответствующей отрасли хозяйства, так и данные о знаниях, навыках и умениях, требованиях к личностным качествам специалиста, который может функционировать в условиях отрасли, и подготовлен потенциально для творческой работы.

Задача моделирования образовательного процесса в ювелирном искусстве состоит в установлении соответствия между требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов в учебном заведении, и фактическим объемом профессиональных знаний и умений, получаемым выпускником учебного заведения. В связи с этим встает вопрос о прогнозировании эталонных требований к выпускнику учебного заведения.

Общие цели профессионального образования в ювелирном искусстве конкретизируются в общих требованиях к выпускнику профессионального учебного заведения (129):

- владение знаниями и умениями в соответствии со стандартом профессионального образования, необходимыми для успешного выполнения деятельности по полученной профессии, специальности, для адаптации в современных условиях жизни и производства;

- сформированный умственный потенциал, развитый интеллект и волевые качества, развитая память, способность разумно действовать, справляться с производственными и жизненными обстоятельствами; способность творчески мыслить, анализировать возникающие производственные и жизненные ситуации, оперативно принимать самостоятельные решения, делать выводы, предвидеть последствия своих действий;

- развитые личностные качества: реалистичные представления и способность к самооценке и адекватной оценке по отношению к себе и другим людям; сформированные высокие морально-нравственные, этические и эстетические ценности; уважительное отношение к окружающим, способность к сочувствию и сопереживанию; настойчивость в учебе и работе; умение отстаивать свои убеждения; независимость в мышлении и

поведении; уверенность в своих силах и способностях; развитая потребность в самосовершенствовании и саморазвитии;

-способность к рефлексии собственной деятельности: умение анализировать, контролировать и оценивать свои действия, понимать причины своих ошибок и затруднений, намечать пути и способы их устранения и предупреждения; способность «учиться на ошибках», находить пути и способы повышения качества эффективности учебно-познавательной и профессиональной деятельности (129).

Процесс создания педагогической модели позволил выявить характеристику умений будущего ювелира. Проведенные исследования выявили, что профессиональные умения ювелира представляют систему целесообразных действий и являются сложными умениями, которые представлены следующими компонентами деятельности:

- эмоционально - мотивационный компонент;
- ориентационно - планирующий компонент;
- содержательно - операционный компонент;
- контрольно - оценочный компонент.

Каждый компонент структуры профессионального умения ювелира имеет свое содержание, организацию и функции, поэтому дадим им краткую характеристику.

Эмоционально – мотивационный компонент умения является источником активности и одновременно системой побудителей к деятельности. Он включает в себя мотивы активного творчества и поддерживает эту активность на протяжении всех этапов художественно-эстетического познания.

Данный компонент характеризуется эмоциональной окрашенностью (эстетические эмоции, переживания, чувства, суждения). Ведущими функциями данного компонента являются:

- развитие эстетической потребности в овладении умениями художественно-эстетической культуры;

- актуализация профессионального интереса к творческой художественно-прикладной деятельности;
- обогащение мотивов художественно-эстетического познания;
- побуждение личности к самоактуализации.

Личностно-культурологические умения включают умения понимать и верно оценивать произведения искусства, воспринимать их красоту, формировать и развивать личностные художественно-творческие потребности и способности. Рассмотрим подробнее эти умения.

1. Умение определять художественно-эстетическую значимость явлений декоративно-прикладного искусства.

Составляющими элементами данного умения являются: умение ориентироваться в художественно-эстетических ценностях искусства, умение адекватно воспринимать прекрасное и безобразное.

2. Умение выделять образы выразительно-смысловых элементов (знаков) произведения.

В это умение входит понимание и использование в деятельности условности языка произведений декоративно-прикладного искусства; категорий - «форма», «содержание», «авторский замысел»; художественно-выразительных средств произведений искусства: форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности группируются вокруг общих закономерностей изобразительных, декоративных, конструктивных искусств.

3. Умение оперировать художественно-эстетическими понятиями при анализе произведений декоративно-прикладного искусства. Данное умение предполагает знание и использование в анализе произведений ювелирного искусства основных понятий искусства (мастерство, материал, приемы и способы обработки, народные традиции и т.д.) и эстетических категорий (прекрасное, мера, гармония, тождество, художественный образ, форма, содержание и т. д.). При этом, уровень владения знаниями определяет уровни

методов мышления: от различения и соотнесения образов и понятий до их трансформации (ориентировка и принятие решений в творческих ситуациях).

Ориентационно-планирующий компонент профессионального умения ювелира, содержит деятельность студента по определению цели своих действий, их планирование и прогнозирование. Наши исследования показывают, что ведущими функциями ориентационно-планирующего компонента являются:

- формирование ценностной ориентации в выборе цели деятельности;
- развитие потребности ставить перед собой и решать творческие задачи;
- развитие способности объективировать свой внутренний мир в гармоничных формах художественно-эстетической деятельности.

Содержательно-операционный компонент состоит из двух взаимосвязанных частей: системы знаний о ювелирном искусстве и способах применения этих знаний на практике. Сложный показатель художественно-эстетической культуры личности — творческая освоенность способов художественно-эстетических действий с идеальными объектами, явлениями и предметами реальности. Для данного компонента мы выделяем следующие функции:

- развитие практического, технологического, профессионального и системного мышления;
- формирование творческих способностей в художественно-прикладной деятельности;
- эмоционально-положительное подкрепление профессионального интереса при реализации целей.

Контрольно-оценочный компонент имеет в своем содержании систематическое получение обратной информации о ходе развития знаний и художественно-практических умений студента, на основе включения анализа результатов его деятельности в выполняемой задаче. Мы выделяем следующие ведущие функции контрольно-оценочного компонента:

- эстетическая оценка реализации своих замыслов, планов;
- критический анализ творческого потенциала в профессиональной эстетической деятельности;
- умения и навыки рефлексии (самоконтроль, самооценка, самоанализ);
- развитие познавательного, профессионального интереса.

Умение анализировать содержание произведений с позиций исторических и культурных традиций народного декоративно-прикладного искусства

Суть данного умения состоит в выявлении идейно-смысловой направленности художественного произведения. Понимание того, что произведение является отражением социально-мировоззренческой специфики определенной эпохи в обществе, является частью духовной культуры. Важно уметь видеть произведение внутри культурной традиции, что позволяет понимать оттенки смысла произведения как социально-художественного феномена.

Художественно-прикладные умения ювелиров включают умения художественно-творческой деятельности по обработке металлов с опорой на традиции народного декоративно-прикладного искусства. Рассмотрим сущность данных умений.

Умение определять идею (замысел, художественный образ) по теме практического задания.

Умение выбирать материалы (по свойствам, по цвету, фактуре) для создания художественного образа в изделии. Данное умение основывается на знаниях о свойствах материалов и их художественных возможностях.

Умение качественно выполнять технологические операции с использованием технологических традиций ювелирного искусства в художественной обработке материалов. Под технологическими традициями мы понимаем художественные средства и приемы (пропорции, симметрия, асимметрия, ритм, модуль, цвет и т.д.), присущие определенным видам художественной обработки металла. Использование художественных средств

и приемов при изготовлении собственного изделия является сущностью данного умения. Содержанием данного умения является: выполнение художественной обработки металла с использованием ручных инструментов, технологических приемов (секретов мастеров), традиций изобразительно-символического оформления.

Умение оценивать готовое изделие с учетом эстетических и технологических требований. Умение основано на осмыслении и анализе процесса изготовления изделия от замысла до воплощения. При этом важно, чтобы законченное изделие соответствовало идее (замыслу) произведения, имело целостный художественный образ.

Прогностическая модель квалифицированного специалиста в области ювелирного искусства построена в результате анализа общих требований к профессиональной подготовке ювелиров, изучения существующего состояния и перспективных изменений в ювелирной отрасли, как в России, так и за рубежом. В соответствии с изученными материалами (135,81), установлено, что ювелир – специалист в области художественного проектирования ювелирных украшений, основанных на традициях культуры изготовления ювелирных изделий. Он должен:

- иметь специфическое мировоззрение, нацеленное на художественное проектирование и изготовление современных украшений с учетом всего комплекса требований потребителей, как эстетических, так и технологических;

- обладать развитым композиционным мышлением, способностью творчески использовать весь арсенал имеющихся материалов для создания конкурентоспособного ювелирного изделия.

- уметь органично вживаться в поставленные проектные ситуации, вести целенаправленный поиск нестандартных решений с использованием целостного сочетания наиболее эффективных в данном случае как традиционных, так и новаторских средств и технологий и материалов;

- владеть творческим методом проектирования ювелирных изделий, художественно-композиционными навыками, технологией изготовления и моделирования и выражения проектных идей на разных этапах работы.

Моделирование образовательного процесса в области ювелирного искусства, основанных на традициях культуры, должно осуществляться при следующих условиях (149):

- уровневая градация интегративного процесса обучения;
- деятельностный подход к созданию модели профессионального образования в ювелирном искусстве;
- полихудожественная направленность интегративных знаний и умений;
- прогнозирование эталонных требований к профессиональным качествам художника – ювелира различного уровня квалификации.

Общеизвестно, что квалификация специалиста рассматривается как уровень профессиональной подготовленности человека к выполнению того или иного вида трудовой деятельности. На сегодняшний день в области образования в ювелирном искусстве, определены следующие профессиональные уровни: начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Каждому из этих уровней соответствует свой фундамент под то будущее здание профессиональной подготовки специалиста, который предполагает тот или иной человек или иной выпускник учебного заведения получить в перспективе. Многоуровневая непрерывная структура подготовки, не имея тупиковых вариантов, позволяет выбрать свою траекторию обучения, наиболее полно раскрыть индивидуальные способности и — самое главное естественно определять на каждом этапе обучения отбор тех, кто способен на следующем этапе более эффективно овладеть уровнем фундаментальной подготовки. Таким образом, профессиональное образование, как утверждается, — это не только овладение субъектом эстетическими знаниями, умениями и навыками в области конкретной профессии – или специальности и не только

традиционные воспитание и обучение, но также процесс взросления, самоопределения и социализации, развития и саморазвития личности и индивидуальности (80).

В концепции ступенчатости образования в ювелирном искусстве выделяется три квалификационных уровня профессиональной подготовки художников:

- 1 уровень — специалист рабочей квалификации - «мастер-исполнитель»;
- 2 уровень — специалист среднего звена «художник-мастер»;
- 3 уровень — специалист высшей квалификации «художник декоративно-прикладного искусства»

Научные достижения специалистов Высшей школы народных искусств позволили учебному заведению включиться в разработку государственных образовательных стандартов первого и второго поколений по специальностям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (среднее профессиональное образование) и «Декоративно-прикладное искусство» (высшее профессиональное образование). Кроме того, собраны материалы и подготовлены соответствующие наработки для создания нового стандарта — стандарта непрерывного профессионального образования, включающего три ступени: среднюю школу, колледж и институт (132). Учебные планы для обучения специалистов высшей квалификации «художник декоративно-прикладного искусства» составлены как для сокращённого срока обучения 3 года 6 месяцев, 3 года 10 месяцев и так и полного срока обучения - 6 лет. Для каждого предмета, включенного в учебный план, разработаны авторские программы, которые были опубликованы и применяются многими учебными заведениями Российской Федерации. Научно-методическим центром Министерства культуры России изданы и распространены примерные программы практик и программа итоговой государственной аттестации для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Преподаватель не просто

автоматически повторяет методику народного мастера, он ее осмысливает, творчески перерабатывает, анализирует и использует для обучения современного молодого человека, может быть никогда ранее и не слышавшего о художественном гончарстве, художественном кружевоплетении, других видах народного художественного творчества (132).

Проанализируем содержание учебных планов среднего профессионального образования в области ювелирного искусства по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Например, в учебный план профессионального образования для обучающихся на базе 9 классов кроме общеобразовательных предметов входят общие гуманитарные социально-экономические дисциплины: основы философии, русский язык и культура речи, иностранный язык, основы экономики, основы права, основы социологии и политологии, профессиональная лексика художника традиционного прикладного искусства и география народных художественных промыслов России.

Блок общепрофессиональных дисциплин включает: основы цветоведения, пластическую анатомию, перспектива и шрифты, основы этики и эстетики, историю искусств, основы педагогики и психологии, безопасность жизнедеятельности, правовое обеспечение профессиональной деятельности в декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная графика, колористика.

Блок специальных дисциплин включает: рисунок, живопись, скульптуру, основы композиции, традиционное прикладное искусство России, Народный орнамент, методику преподавания специальных дисциплин, декоративную графику, декоративную скульптуру, современные проблемы традиционного прикладного искусства.

Дисциплины специализаций включают: материаловедение и технологию, специальную композицию, скульптуру малых форм,

проектирование объемных ювелирных изделий, основы макетирования ювелирных изделий, народный костюм России, мастерство.

Наименование предметов в учебном плане специальности 05.23.00 «Декоративно-прикладное искусство» (художественный металл), специализация – Ювелирное искусство со сроками обучения 3 года 5 месяцев следующие:

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины: иностранный язык, физическая культура, отечественная история, философия, культурология, политология, правоведение, психология и педагогика, русский язык и культура речи, социология, экономика, историческая этнология, педагогика и психология художественного творчества в традиционном прикладном искусстве, отечественная история в произведениях народного искусства, социология народного искусства, экономика и менеджмент в народных художественных промыслах.

Общепрофессиональные дисциплины включают: история культуры и искусства, история и современные проблемы декоративно-прикладного искусства, академический рисунок, академическая живопись, академическая скульптура, пластическое моделирование, технический рисунок, информационные технологии, цветоведение и колористика, народная культура и искусство, история орнамента и стилей, славянская мифология, устное народное творчество.

Специальные дисциплины включают: историю ювелирного искусства, материаловедение и технология, производственное обучение, основы композиции, проектирование, макетирование и конструирование, этика и эстетика в народном искусстве, история костюма, история декоративного оформления интерьера.

Дисциплины специализаций включают: теория и методика традиционного прикладного искусства, традиционное прикладное искусство России.

Факультативы включают: декоративная живопись и декоративный рисунок, совершенствование мастерства, традиции и современный дизайн в традиционном прикладном искусстве. Общеобразовательные дисциплины и общегуманитарные социально-экономические дисциплины составляют общетеоретический базис. Это дисциплины идеологического содержания (знания, которые послужат внутренней основой для решения творческих, исследовательских, организационно-методических и других задач; знания народных традиций и современных тенденций в искусстве; дисциплины историко-культурного цикла, ориентированные не только на усвоение фактологического материала, но и на раскрытие механизма взаимодействия материальной и духовной культур; знание социологического и социально-психологического характера (вопросы художественного воздействия на общественные вкусы и формирования эстетической среды и художественной культуры населения, методика изучения потребительского спроса и использования полученных результатов в творчестве, принципы художественной и эстетической оценки создаваемых образцов и изделий). Изучение этих дисциплин включают в себя получение знаний организационно-технического характера — принципы и приемы сбора, систематизации, обучения и использования информации и осуществление исследовательской деятельности по специальности, организационно-управленческие и экономические аспекты работы промышленных предприятий, предприятий художественно-промышленного производства, проектно-конструкторских организаций и т.п., вопросы охраны труда, техники безопасности. Знания организационно-технического характера, а также специальные технологические и инженерно-технические знания подготовят будущих художников-ювелиров к внедрению проектов и образцов в производство. Для этого необходимо уметь рассчитывать экономическую эффективность технических решений и предложений; планировать и организовывать художественно-технологические процессы изготовления изделий, создания произведений и промышленных образцов;

производя необходимые расчеты, согласно с конкретными производственными условиями, осуществлять авторский надзор.

Общепрофессиональные и специальные дисциплины формируют у студентов умения и навыки — разрабатывать оригинальные по художественному замыслу и исполнению произведения, позволяют творчески решать композиционные, колористические и технические задачи, а также обобщать и использовать народные традиции, отечественный и зарубежный опыт, современные достижения в области художественной культуры и технической эстетики. При этом важно отметить, что помимо проектов и образцов, основанных на народных традициях, художник-ювелир должен уметь осуществлять экспериментальные и перспективные разработки, определяющие основные направления декоративно-прикладного и промышленного искусств и владеть высокой культурой исполнения своей творческой работы. позволяют будущему художнику - ювелиру приобрести умения и навыки профессионального художнического мастерства — воспроизводить изобразительными средствами предлагаемые образцы, владеть техникой живописного и графического письма; навыками художника-станковиста и прикладника.

На уроках рисунка и живописи студенты не только познают основы изобразительной грамоты, но и приобретают навыки остро воспринимать окружающую среду, предметы, выявлять главное, характерное, отбрасывая второстепенное, Студенты учатся художественно обобщать увиденное в собственных декоративных композициях, применяя в дальнейшем это умение на занятиях по специальной композиции, проектированию на старших курсах и в выполнении учебных заданий по исполнительскому мастерству.

Профессиональные знания и умения, полученные при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин образуют в совокупности многоуровневую картину образования в области традиционного прикладного искусства. Говоря об общей художественной подготовке, т.е. обучении

рисунку и живописи, необходимо отметить, что подготовка в средних специальных учебных заведениях основывалась всегда на изучении общих законов академической художественной школы. В результате выпускники средних специальных учебных заведений владеют, как правило, основами академического образования в области рисунка и живописи. В то же время эти выпускники получают профессию художника-мастера традиционного прикладного искусства, что по сути в корне отличается от станкового академического образования. Дальнейшее их обучение и художественное образование может быть основано, по мнению Григорьевской Е.Б.(34), на тех образовательных принципах в декоративно-прикладном искусстве, которые существовали в России уже с XIX века. Основой русской художественной школы является работа с натуры. Формирование художественного видения предполагает развитие представлений о пространстве и возможностях его отображения на плоскости, понимание единства внешней, эмоционально постигаемой формы и внутренней конструкции. Особая роль здесь принадлежит рисунку. Рисунок является не только одним из видов изобразительного искусства, но и основой всего реалистического изобразительного искусства, залогом художественного мастерства, открывающим перед художником неограниченные возможности и свободу изложения изобразительных замыслов.

Живопись в плане познания художником материальной формы имеет огромное значение в художественном профессиональном образовании художника прикладного искусства. Твердые принципы живописного выявления формы в цвете позволяют дать в художественном образовании именно то направление развитию творческих способностей, которое обусловлено спецификой обучения.

Студенты, получающие образование в области декоративно-прикладного и традиционного народного искусства, должны развивать плоскостно-орнаментальное видение природы, чтобы научиться претворять богатейшие впечатления от окружающего мира в произведения декоративно-

прикладного искусства, обладающего собственным, отличным от произведений станкового искусства, образно-ассоциативным языком.

В программы по рисунку и живописи входит изучение законов перспективы, художественной станковой композиции. Студенты учатся передавать на листе бумаги или на холсте пространство и глубину, правильно анализировать форму предметов, а также изучать законы светотени и технику рисунка и живописи. Задания строятся по принципу — от простого к сложному, т.е. обучение ведется от рисования простых геометрических форм к изображению сложного натюрморта и, в дальнейшем, к рисованию фигуры человека.

Необходимо отметить, что, начиная уже с первого курса колледжа, студенты приобщаются к декоративному образному восприятию предметной среды, с этой целью среди учебных заданий предусмотрены такие, которые помогают обучающимся, анализируя форму, характер изображаемого объекта, стремясь выделить главное, особенное и используя при этом различные технические художественные приемы, создавать декоративные композиции (декоративный натюрморт, декоративное изображение ветки растения, декоративное изображение птицы и т.д.).

С понятием «декоративность» как совокупности особых качеств произведения искусства студенты знакомятся поэтапно через серию несложных учебных заданий. Происходит постепенное переосмысление, связанное с переходом от объемно - пространственной трактовки форм предметов к плоскостному изображению. Важно отметить, что одновременно осваиваются различные технические приемы условно-обобщенного декоративного изображения, изучаются различные материалы и возможности их применения, решаются отдельные декоративные задачи.

Значительную роль в развитии художественного образного мышления на занятиях по рисунку и живописи играет работа с точно продуманными тематическими натурными постановками. Использование в учебных постановках изделий народного декоративно-прикладного искусства,

рисование предметов старины, деревенского быта, а также использование выразительных изделий современного прикладного искусства (красочных шалей, вышивки, расписных подносов и других изделий) способствует не только более глубокому изучению народного искусства, его традиций, но и позволяет создавать современные декоративные, образные художественные работы, заставляет глубже проникать в корни традиционного прикладного искусства, помогает разобраться в различных художественных стилях, воспитывает художественный вкус.

На старших курсах студентам предлагается решать более сложные задачи, работая над изображением человека. Особая роль в заданиях всех курсов отводится зарисовкам различных растений, цветов разных форм, букетных композиций, а также изображению животных, птиц, насекомых. Это связано с тем, что умение изображать растения, цветы, птиц значительно облегчает выполнение заданий по специальной композиции (34):

Дисциплины специализаций обучают проектировать и выполнять проекты и готовые изделия в материале, учитывать особенности и технические свойства применяемых материалов, пользоваться техническими средствами и вспомогательным инструментарием и т.д., использовать при проектировании изделий традиционные подходы при изготовлении и лучшие достижения в области ювелирного дизайна. Занятия по мастерству основываются, прежде всего, на том, что материальное воплощение разработанных творческих идей представляет собой законченное уникальное изделие — плод ручного художественного труда. Важно внедрение в практику проведения учебных занятий по мастерству на младших курсах учащимися старших курсов и, наоборот, участие в выполнении учащимися младших курсов, проучившихся менее года в Высшей школе народных искусств, определенной части дипломных работ, где дипломник выступает не только как исполнитель им самим разработанной модели, а как работодатель, как руководитель творческой мастерской и одновременно как эксперт качества выполнения. В этой ситуации существенными, на наш

взгляд, является формирование взаимоотношений между студентами в процессе творческой деятельности, споры и рассуждения по существу выполняемой работы и ее необходимости, аргументированность изменений композиционных решений в ходе совместной деятельности и т.д., а это и есть формирующий эксперимент теоретического, а в данном случае творческого мышления (80).

В Высшей Школе народных искусств существуют особые традиции обучения мастерству. В процессе обучения мастерству изготовления изделий народного искусства применяются формы индивидуального ученичества (лично-ориентированный подход) и коллективного обучения; как методы «из-под руки», так и способ теоретического обучения, соединенный с практической деятельностью обучающегося. Мастерство нацелено не только на освоение первоначальных, исторически сложившихся технических приемов исполнения того или иного вида изделий народного искусства, но на включение в этот процесс знаний и навыков, полученных при изучении литературы, философии, социологии, культурологии и других дисциплин, включенных педагогическим коллективом в учебный план. Первоначальная целостность, синкретизм традиционного искусства позволяют применить этот принцип и в образовательной деятельности современного высшего учебного заведения, что полностью отвечает задачам соединения науки и практики в образовании (132).

Важным принципом профессиональной подготовки является четкое соблюдение последовательности овладения мастерством: от копирования лучших образцов через варьирование произведений мастеров к исполнению собственных творческих работ. Каждая стадия обучения включает в себе названные этапы. Овладение новой техникой происходит по уже пройденному пути, что способствует формированию навыков высокопрофессионального исполнения изделий с применением старинных технологий и включением современных декоративных материалов. Процесс овладения исполнительским мастерством тесно увязывается с изучением

дисциплин «Специальная композиция» и «Проектирование ювелирных изделий». Если в XIX веке в складывавшейся тогда академической системе художественного образования разошлись в разные стороны подготовка композитора и мастера-исполнителя, то например Московская школа художественных ремесел (ныне Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал Высшей школы народных искусств) вновь соединила две стороны профессионального обучения художника именно в области традиционного прикладного искусства. Каждый выпускник и сочиняет, проектирует современные изделия традиционного прикладного искусства, и способен собственными руками изготовить произведение любой сложности. В процессе обучения мастерству изготовления ювелирных изделий применяются формы индивидуального ученичества (личностно-ориентированный подход) и коллективного обучения; соединенные с практической деятельностью обучающегося (19). Мастерство нацелено не только на освоения первоначальных, исторически сложившихся технических приемов исполнения того или иного изделия, но и включение в этот процесс знаний и навыков, полученных при изучении литературы, философии, социологии, культурологи, других дисциплин, включенных педагогическим коллективом в учебный план. Важным принципом профессиональной подготовки является четкое соблюдение последовательности овладения мастерством: от копирования традиционных изделий к исполнению собственных творческих работ. Каждая стадия обучения включает в себе названные этапы. Овладение новой техникой происходит по уже пройденному пути, что способствует формированию навыков высокопрофессионального изготовления изделий с применением старинных технологий и включением современных декоративных материалов и приемов художественного оформления изделий.

Обучение проектированию ювелирных изделий начинается с освоения дисциплины «Основы композиция» на первом курсе и заканчивается проектированием дипломной работы. Изучение этого предмета ставит перед

студентами целый ряд учебных задач, которые углубляют и обогащают представления об окружающей действительности. Эти задачи составляют стержень обучения и выстраиваются перед студентами в определенной последовательности и определенной системе. Они раскрывают закономерность форм природы, указывают на гармоническую слаженность конструктивного строения формы, на разнообразие окружающей действительности.

Следует отметить, что переход от одного самостоятельного этапа к следующему возможен лишь при наличии определенных условий, когда учащийся самостоятельно выбирает для зарисовок одну из нескольких представленных творческих идей, предлагает один или несколько вариантов из множества им же найденных композиционных решений и т.д. В этом случае преподавателем анализируется степень оригинальности и выразительности, как самого замысла, так и форм его воплощения, выражения обучающимся потребности проявления своего понимания стоящей перед ним узкой или широкой художественной задачи, самостоятельности творческого поиска (124). Весь процесс обучения предмету «Композиция» на ювелирном отделении нацелен на то, чтобы та композиция, которую графически выполнил студент, могла быть воплощена в материале на базе учебной мастерской Высшей школы народных искусств собственноручно, под руководством преподавателей по мастерству. Изготовление проекта в материале, металле — главный показатель успеха проекта, выполненного графически на бумаге.

«Основы композиции» — это начальный курс, где происходит ознакомление с законами и приемами композиции, знакомство с особенностями орнаментальной композиции.

«Специальная композиция» — это базовый курс по подготовке художника-ювелира. Курс построен так, чтобы в процессе обучения будущие ювелиры познакомились с особенностями ювелирной композиции, усвоили основополагающие принципы построения композиции отдельных

ювелирных изделий и ювелирных комплектов в разных техниках ручного изготовления.

Курс «Основы композиции» включает изучение основных законов и понятий композиции, а также нескольких тем: «Геометрический орнамент», «Растительный орнамент» и «Овладение основами проектной графики».

Дисциплина «Специальная композиция» изучается на протяжении II — IV курсов. Она делится на два больших раздела:

- проектирование отдельных ювелирных украшений;
- проектирование комплекта ювелирных изделий.

В ходе выполнения учебных заданий преподаватель должен объяснить основные задачи композиционного проектирования и технические возможности использования тех или иных материалов, которые могут быть использованы при разработке проекта и особенности технологии изготовления той или иной конструкции. Необходимо постоянно напоминать студентам об основных законах композиции: пропорциональности, гармоничности, целостности и других (71).

Курс композиции включает теоретические беседы и практические занятия. В процессе обучения студентов задача преподавателя состоит в том, чтобы теоретическое объяснение законов композиции, по которым выстраиваются проекты ювелирных изделий, сопровождалось привитием студентам практических навыков проектирования ювелирных изделий. Роль педагога заключается не только в постановке учебного задания, а в том, чтобы научить студента мыслить творчески, вести его творческую мысль, все время ее корректируя.

Во время и после занятий необходимы индивидуальные беседы (где акцент диалога все больше должен перемещаться в сторону монолога самого учащегося), вскрывающие основания (объяснения) именно такого подхода к решению художественной задачи, а не другого. При этом в беседу необходимо ненавязчиво привлекать всех учащихся группы, таким образом, проясняя отношение самих обучающихся к своей деятельности и

деятельности других — удачно или не очень, какие варианты еще могут быть и т.д.

Цель четырех - уровневой градации интегративного процесса обучения в ювелирном искусстве состоит в том, чтобы учащиеся не только овладели профессией, но развили свой интеллект (149) и творческие способности. Соответственно содержание полихудожественной подготовки, имеющей целью формирование у учащихся готовности к ориентации в сфере ювелирного искусства, должно включать особенности функционирования ювелирной отрасли, опыт ориентации в сфере проектирования ювелирных изделий, изготовления и реализации ювелирных украшений, опыт эмоционально-ценностного отношения к внешним условиям социальной среды и результату профессионального самоопределения и профессиональной адаптации. Использование деятельностного подхода к созданию модели профессионального образования в ювелирном искусстве определяется с учетом принципа профессиональной мобильности и предусматривает способность человека быстро осваивать умения и навыки, воспитание потребности постоянно повышать свое образование и квалификацию. Общеизвестно, что мобильность, творческий характер труда зависят от широты кругозора, осмысления и решения тех проблем, которые человек имеет в своей практике, а также видение и понимание перспектив развития ювелирного производства и своего личностного роста. Поэтому необходимо учитывать не только то, что знает учащийся сегодня, но и то, что он сможет и сумеет узнать завтра. Содержание профессионального обучения должно быстро совершенствоваться и адаптироваться при возникновении инноваций в сфере ювелирного искусства, как в области дизайна, так и в области развития новых технологий и в то же время использовать лучшие традиции в области русского ювелирного искусства. Деятельностный подход в профессиональном образовании в ювелирном искусстве тесно взаимосвязан с политехнической интеграцией профессиональных знаний и умений.

Критериями отбора и интеграции полихудожественных знаний при

проектировании и изготовлении ювелирного изделия должны служить технологичность конструкций, перспективность разработанных коллекций, новизна идей, использование новых технологий и материалов.

Особая роль в художественно-творческом развитии ювелиров отводится такому виду обучения, как просмотры, выставки и различные творческие конкурсы. Здесь мы не ошиблись, а, напротив, намеренно относим выставки и творческие конкурсы учащихся к одной из форм обучения. И не просто к одной из форм, а к определяющей форме обучения. Существующая практика если и предполагает проведение выставок, то только лучших работ учащихся. В этом случае обучающийся слушает устные отзывы о своей работе как бы со стороны, изучает письменные в книге отзывы, а затем должен объяснить свое отношение к этим отзывам. Это существенный момент в формировании умения объяснить сущность своего творческого начала, что очень важно при современном уровне вербального (речевого) развития молодежи. Так даже просмотры учебных работ (по рисунку, живописи, композиции, шрифтам, цветоведению и, конечно мастерству); которые проводятся каждые две недели преподавателем конкретного предмета и учащимися данной группы, с выяснением и обсуждением вслух всех возникающих вопросов как теоретического, так и практического характера, а также оценкой каждой работы на первых просмотрах преподавателем, а несколько позднее самими учащимися. Именно здесь впервые приходится учащемуся самому вслух анализировать собственную работу, пытаться доказывать, творчески аргументируя ее состоятельность. Таким образом, с первых дней обучения учащиеся учатся не просто выполнять, но разъяснять то, что ими выполнено или предлагается к выполнению. Итоговые (полугодовые и годовые) просмотры проводятся совместно с просмотровой комиссией и учащимися, и также являются своего рода школой предстоящей защиты дипломных проектов. К просмотрам допускается студент при наличии у него выполненного на планшете проекта изделия по теме со всеми боковыми

видами и подписями. Кроме этого прикладываются доказательства работы над проектом (20-25 листов с предварительными эскизами (формат А4). Это могут быть наброски, цветовые решения, разработки конструкции, прорисовки отдельных элементов и т.п. Рекомендуется прикладывать выполненные студентом копии изделий, отдельных элементов, а также орнаментов и других зарисовок, нужных для дальнейшей работы над проектом, выполненные в различных техниках по теме (2-3 листа в цвете на тонированной бумаге и 8-10 листов качественно выполненных графических изображений).

Разработаны критерии оценки проектов по специальным дисциплинам.

Оценку «отлично» заслуживает проект, отвечающий следующим требованиям:

1. Наличие всех составляющих хода работы над проектом (качественно выполненные копии в графическом исполнении 8-10 листов; копии, выполненные в цвете на тонированной бумаге с передачей объема, фактуры и материала; качественные наброски хода работы над проектом, от идеи до законченного ювелирного украшения 25 листов; листы с поиском цветовых решений);

2. Выполненный на высоком уровне проект на планшете с передачей в цвете материала, прорисованной конструкции кастов и соединений, со всеми боковыми видами.

3. Проект должен отвечать экономическим и эстетическим требованиям.

В проекте должно присутствовать профессиональный подход к художественному решению темы. Обязательна новизна и оригинальность идеи. Проектируемое изделие должно быть технологически продумано.

Оценкой «хорошо» оценивается работа, в которой содержатся все составные части работы над проектом (художественно-графический проект на высоком уровне; копии хорошего качества; аккуратно выполненные наброски и цветовые решения).

Проект ювелирного изделия (группы изделий) должен отвечать современным экономическим и эстетическим требованиям. Проектируемое изделие должно быть технологичным и эргономичным. В идее должны присутствовать оригинальность дизайна и творческий подход. При проектировании гарнитура обязательна комплектность.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за проект, отвечающий следующим требованиям:

- наличие всех составляющих выполняемого проекта;
- удовлетворительное графическое и колористическое выполнение проекта на планшете;

Наличие материалов, подтверждающих ход работы, включает 15-20 листов набросков, цветовых решений, разработки конструкции, копии изделий, отдельных элементов, орнаментов, элементов орнаментов удовлетворительного качества.

Проект должен отвечать эстетическим требованиям. Проектируемые изделия должны быть технологичны и оригинальны по дизайну. В гарнитуре должна соблюдаться гарнитурность.

К особенностям преподавания специальных дисциплин при обучении художников-ювелиров следует отнести практические занятия в музее народного или декоративно-прикладного искусства. Мы придерживаемся мнения, что проводить зарисовки на базе имеющегося методического фонда в учебных заведениях или, что еще хуже, по имеющимся художественным каталогам, — это свести все образование к чисто эмпирическому принципу обучения без попыток развития теоретического мышления, так как речь идет в подобной ситуации о примитивном копировании изделий народных художественных промыслов. А музей — это место «удивления», где эмоциональное восприятие того или другого высокохудожественного изделия является поводом и даже импульсом для теоретического суждения сущности традиционного декоративно-прикладного искусства (80).

Акцентируя внимание студентов на развитии центров народных промыслов художественной обработки металла, следует подробнее останавливаться на красносельских филигранных работах, ростовской финифти, великоустюжской черни, Златоустовской гравюре на металле, каслинском художественном литье, кубачинских изделиях. Объяснять этот материал необходимо только при наличии высокохудожественных изделий этих промыслов. Но в целом педагогу следует воздерживаться от сравнительных характеристик абсолютно различных по содержанию, но индивидуально уникальных центров народных художественных промыслов по художественной обработке металла. Основная задача при изучении традиционного народного декоративно-прикладного искусства, это поиск актуальных направлений и интерпретаций в современной моде. Знание технологических особенностей, техник исполнения, композиционно-орнаментального и колористического решения, используемым материалам важны для повышения качества подготовки специалиста (79).

Одной из особенностей преподавания дисциплины «История традиционного прикладного искусства России» является то, что в Московской школе художественных ремесел, где обучение ведется по четырем специализациям народного декоративно-прикладного искусства из одиннадцати соответствующих тем учебной программы по народным художественным промыслам, занятия со студентами в колледже по темам «Художественная вышивка», «Художественная роспись ткани», «Художественная обработка металла» и разделу «Декоративная роспись металла», являющемуся частью темы «Русские художественные лаки», проводят в порядке педагогической практики сами студенты, обучающиеся по соответствующим специализациям высшего профессионального образования. А это по объему — половина изучаемого курса. Технологически выглядит следующим образом. Первыми шагами на педагогическом поприще являются занятия на своем отделении по теме собственной специализации, а следующий шаг — проведение занятий этой

же теме на другом отделении, при этом с использованием нормы «мастер — класс». В этом участвуют все учащиеся, так как каждая тема состоит из множества вопросов, достаточных по количеству и разнообразных по содержанию.

В графиках учебного процесса по всем учебным планам предусмотрено большое количество разнообразных практик, которые делятся на учебные и производственные. Завершается обучение преддипломной практикой. Учебные практики включают в себя несколько этапов: практики по получению первичных профессиональных навыков, музейные, ознакомительные практики, пленэры; эти практики направлены как на углубление навыков в области изобразительного искусства, так и на расширение профессионального кругозора, формирование резервных направлений профессиональной деятельности. Всего в учебном процессе учебные практики занимают от 6 до 14 недель. Уже проводились практики по ознакомлению с центрами народных художественных промыслов, памятниками искусства и культуры за рубежом, пленэрные — в Санкт-Петербурге и за рубежом. Далее предусматривается проведение педагогической, музейной и других практик с целью подготовки широко образованных, обладающих познаниями в различных сферах культуры и искусства, как России, так и других стран мира студентов. Таким образом, в Высшей школе народных искусств ведется обучение творческой личности художника традиционного прикладного искусства, отвечающего требованиям современного общества.

Важной формой соединения науки и практики в образовании является включение результатов научно-исследовательской деятельности в содержание и формы ведения занятий по всем предметам учебного плана. Преподаватели Школы ведут экспериментальную образовательную деятельность с включением результатов своих научных исследований в учебный процесс. Так, подробности исторического процесса складывания нового вида народного художественного ремесла далее были включены в

содержание предмета «Материаловедение и технология производства». (19, 124). В результате найденные технические приемы были включены в процесс изучения исполнительского мастерства, а на занятиях специальной композицией студенты стали разрабатывать изделия, декорированные названными старинными технологиями.

Особо следует подчеркнуть, что научные исследования велись не только на выпускающих кафедрах. Так, совершенно новый подход к преподаванию цветоведения и колористики положила в основу авторской программы и Ю.С. Салтанова. Она определила свою задачу как формирование культуры цвета у обучаемых в профессиональных учебных заведениях традиционного прикладного искусства. Преподаватели всех других подразделений Школы также вели работу по формированию системы межпредметных связей, которые придали бы профессиональной подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства интегративный, инновационный характер в соответствии с требованиями современного социокультурного пространства России. Это касалось:

- содержания и форм обучения общенаучным дисциплинам, в том числе и общеобразовательным: «Русскому языку», «Истории Отечества», «Иностранному языку», «Безопасности жизнедеятельности», «Основам естественно-научного познания мира», «Философии», «Культурологи», «Социологии», др.;

- приведения сущности и методик обучения рисунку и живописи в соответствие с потребностями подготовки художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

- определения места и выявления основных тем в преподавании общепрофессиональных теоретических дисциплин, таких, например, как «История искусств», «Народный орнамент» и т.д.

Важную роль сыграло исследование исторического процесса развития профессионального художественного образования. По результатам его в перечень изучаемых учебных курсов были включены «Основы этики и

эстетики», «Основы цветоведения», «Основы педагогики и психологии», «Методика преподавания специальных дисциплин», что, в частности, расширило спектр резервных направлений профессиональной деятельности выпускника. С учетом специфики профессиональной подготовки и будущей индивидуально-творческой деятельности отдельным направлением стало обучение студентов декоративной графике и декоративной живописи (помимо академических рисунка и живописи) (132).

Изменения в содержании учебных предметов или в содержании процесса обучения ювелирному искусству в Высшей школе народных искусств можно отнести к интегративным процессам (132) в области профессионального образования в ювелирном искусстве.

Назарова С.И.(49) уточнила некоторые определения и понятия, связанные с особенностями интегративного процесса обучения. Среди них:

- взаимодействие искусства - метод использования различных свойств искусств для иллюстрации, углубления знаний и представлений в обучении и освоении учебного материала;

- интеграция искусств - метод развития целостного художественного сознания, заключающийся в применении комплекса искусств в виде синтеза взаимосвязанных и взаимопроникающих видов художественной деятельности;

- интеграция художественной деятельности - форма организации занятий учащихся на основе взаимодействия искусств;

- интегрированный урок - занятие, организованное на основе интеграции искусств и художественной деятельности учащихся.

Программы общих художественных дисциплин при обучении ювелиров составлены таким образом, что в них, в определенной степени, решается проблема соединения станковой системы обучения с приобщением студентов к декоративному видению природы. Кроме того, стало возможным установить более тесные межпредметные связи между общими и специальными художественными предметами, в частности, благодаря

взаимодействию художественных дисциплин (рисунка, живописи, цветоведения) как основы творческого проектирования художественных изделий с занятиями специальной композицией, а также теснейшую связь рисунка, живописи и композиции с обучением мастерству (34).

Особенностью учебных заведений, работающих в области традиционного прикладного искусства, является то, что на каждой специальности обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану и учебным программам, а преподавателями являются художники высокого уровня, являющиеся создателями уникальных методик (132).

Опыт работы со студентами старших курсов доказал, что педагогическая взаимосвязь предметов «мастерство» и «композиция» является необходимым условием подготовки высокообразованного специалиста в области ювелирного искусства (123).

Автором диссертации было разработано Учебно-методическое пособие к программам по специальным дисциплинам 05.23.00.

Задания по проектированию отдельных ювелирных украшений выстроены в определенной последовательности (от простых к более сложным изделиям): проектирование серег, кольца, броши, браслета, колье.

Как отмечает Севрюкова Н.В. (123, 124) проектирование будущего ювелирного изделия состоит из нескольких этапов. Художник задумывает произведение, осмысливает его художественно-образное содержание, ищет наиболее выразительную художественную форму, исходя из его назначения, работает над конструкцией, орнаментальной композицией, цветовым решением и т.п.

На этом этапе поиск осуществляется с помощью набросков, рисунков, фиксируется в чертеже или модели. Уже на этом этапе художник определяет материал, из которого будет исполняться произведение, и выбирает наиболее соответствующую его замыслу технологию, т.е. способ обработки и производства изделия. По мере усвоения материала усложняются задачи, которые ставятся перед студентами.

Выработалась определенная последовательность работы над проектом:

1 этап — сбор материала (зарисовки, копии). Главная цель этого этапа выявить многообразие конструктивных приемов при исполнении того или иного ювелирного изделия, использования декора, вставок, видов закрепок камней и т.д.

2 этап — разработка темы. Общую тему диктует преподаватель, а от студентов зависит самостоятельный выбор более узкой темы.

Темы первого раздела программы «Специальная композиция» нацелены на развитие творческого мышления студентов и совершенствование ранее приобретенных умений и навыков работать с металлом и ювелирными вставками. Их последовательность и содержание разработаны с целью овладения студентами теоретическими знаниями по данному виду искусства и совершенствованию у них умений проектировать композиции отдельных ювелирных изделий и несложных гарнитуров с использованием вставок стандартных форм и размеров. При изучении тем, включенных в раздел, студенты учатся методически верному подходу к решению композиционных задач.

Работа над заданиями проходит разные этапы.

- Первый этап ознакомительный. Он включает в себя изучение литературы и предметов декоративно-прикладного искусства. На этом этапе рекомендуется посещение музеев, ювелирных выставок для расширения кругозора и ознакомления с коллекциями.

- Вторым этапом является сбор разнообразного материала, не связанным конкретно с ювелирным искусством. На этом этапе происходит выбор и копирование визуально-иллюстративного материала, одновременно могут выполняться натурные зарисовки и этюды и их декоративная переработка.

- Третий этап заключается в разработке на основе собранных и изученных материалов эскизов будущего изделия.

- На четвертом этапе студентом отрабатывается так называемая «отрисовка», т.е. идет работа на построение рисунка композиции отдельного ювелирного изделия или гарнитура.

- Следующий этап – пятый состоит в поиске оптимального технологического решения для изготовления изделия.

- Заключительный, шестой этап - выполнение чистого художественно-графического проекта изделия на планшете.

Начинается программа с простых, но значимых заданий. Аналогичные проекты разрабатывались в среднем профессиональном учебном заведении. Хотя учебная тема может быть сформулирована одинаково в программе для среднего и высшего учебного заведения, на высшей ступени она значительно отличается по содержанию. Немаловажную роль в выполнении задания играет внимательное изучение предметов различных видов декоративно-прикладного искусства, посещение выставок, музеев, необходимые и направляющие подсказки преподавателя. Вся предварительная, подготовительная работа в немалой степени будет помогать при воплощении композиционного замысла, подтолкнет к наиболее верному и удачному решению. При выполнении проекта студент должен задуматься о дальнейшем выполнении композиции в материале. Он постоянно имеет в виду то, как связать технические особенности исполнения мотива в материале с передачей их на бумаге при помощи акварельной краски. Наглядные материалы, используемые на уроках проектирования, помогают студентам, познакомившись с другими работами, расширить свои представления о ювелирном искусстве. Опираясь на наглядные материалы, студенты получают стимул к формированию новых идей, проектов, в которых проявляется богатство их фантазии. Наглядные материалы служат для них примером того, какой должна быть их работа, направляют их по правильному пути.

Работая над проектами, студенту нужно обратить внимание на индивидуальность подхода, творческое решение, техничность исполнения,

передачу выразительности и яркой образности декоративно-прикладного объекта. В комплексе всех вышеперечисленных и целенаправленных упражнений, проводимых в едином комплексе с теоретической частью, развивается зрительная память и воображение студента, тем самым совершенствуются профессиональные качества будущего художника в композиторском творчестве, в исполнительском мастерстве, расширяется область научно-эстетических познаний художника-ювелира.

Цели, которые мы преследуем в учебных заданиях, можно определить как изучение предметов различных видов традиционных декоративно-прикладного искусства с целью интерпретации в ювелирном деле для дальнейшего расширения и роста профессионального мастерства; совершенствование умений решать оригинальные композиции с использованием орнаментов и мотивов из различных декоративно-прикладных областей. Задачи состоят в создании гармонии между мотивами и орнаментами из других областей декоративно-прикладных искусств и конструкцией ювелирного гарнитура, развитие навыков творческой интерпретации. Проектирование дипломного проекта является завершающим этапом работы студента в проектировании ювелирных композиций. Выбор темы проектирования определяется потребностью студента в поисках интересных, созвучных его личным устремлениям мотивов. Первоначальной и самой сложной задачей каждого задания является определение комплектности изделий, объединенных общей темой: их числа, формы, соотношение между собой. Тематика работы должна «направлять» композицию каждого отдельно взятого изделия и определять общее композиционное решение. Построение композиции комплекта зависит от личностных качеств автора, от понимания им целей и задач проектирования, личного восприятия темы и оригинальности творческого замысла. В заключительном задании курса проектирования студент должен решать задачу осмысленно, исходя из общей палитры полученных знаний, умений и навыков. Задачи состоят в выборе темы, определении

комплектности изделий и гармоничном решении композиционного проекта. Студент представляет изобразительный материал, характеризующий уровень его художественной подготовки, наличие потенциальных возможностей для успешного выполнения проекта композиции в материале. На протяжении выполнения этого задания разрабатываются убедительные варианты графических эскизов, собирается материал для серьезной, основательной индивидуально-творческой работы. Самостоятельное ведение творческого поиска дает опыт, помогающий приобрести новые знания, осуществлять на высоком уровне практическую профессиональную деятельность художника традиционного прикладного искусства. Одной из важнейших целей данного задания является подготовка обучающего с самостоятельной профессиональной деятельности. Преддипломное проектирование основывается на тех необходимых знаниях и навыках, которые приобретены студентами при выполнении предшествующих заданий. Перед обучающимися ставится задача разработать проект сложного ювелирного изделия для дальнейшего исполнения в материале на уроках мастерства. Для успешного выполнения проекта используется различный иллюстративный материал: фотографии, альбомы, журналы по ювелирному искусству, произведения художников-ювелиров, изделия народного декоративно-прикладного искусства. Дипломное проектирование ставит задачу подведения итогов пройденного за все годы обучения. На дипломное проектирование студенту предлагается выполнить проект комплекта, состоящего из двух ювелирных украшений. Выбор ассортимента комплекта ювелирных изделий — это выбор изделий из того ассортимента, проектирование которого студенты освоили за весь период обучения.

Оценка качества изготовления ювелирного изделия изготовленного по собственному проекту должна исходить из следующей классификации:

Превосходное качество. Изделие является, по существу, идеальным во всех отношениях. Все поверхности полностью отполированы. Работа, дизайн,

пропорции и художественное исполнение на мастерском уровне. Посадка камней совершенна. Какие-либо недостатки отсутствуют.

Очень хорошее качество. Изделие может быть изготовлено любым методом. Произведено с достаточным вниманием к дизайну, пропорциям и художественному исполнению. Камни тщательно оправлены. Углы лапок креплений пропорциональны или единообразны, симметричны относительно всех элементов. Все поверхности отполированы. Отсутствуют признаки швов или припоя. Работа на уровне мастера. Изделие почти не имеет недостатков.

Хорошее качество. Работа высокого качества. Хороший дизайн и художественное исполнение, правильные пропорции. Хорошая полировка почти всех поверхностей. Хорошее закрепление камней. Посадка камней должна быть надежной, а камни должны располагаться на одном уровне, допустима легкая вариативность в линиях посадки каналов, кончиков крапанов или в отделке.

Удовлетворительное качество. Можно также называть его производственным качеством.

Творчество обучающихся в профессиональных учебных заведениях анализировать достаточно просто, поскольку, как правило, материальное воплощение студентами профессиональных учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства собственной творческой идеи представляет собой выполненное вручную высококачественное изделие. Разработанные параметры оценки дипломных работ ювелиров учитывают: степень осознанности замысла; изобретательность, оригинальность, индивидуальность в выборе средств воплощения, желательно с аргументацией со стороны учащихся; степень концентрированности выражения главной мысли — символические и гиперболические приемы и др.; соответствие композиционного решения технологичности выполнения в материале. Именно последний параметр одновременно легко проверяется на практике и играет огромную роль в воспитании чувства реальности выполнения изделия (а не просто создания

проектерского проекта), когда каждый учащийся в процессе воплощения в материале им же задуманного творческого решения проверяет технологичность и практичность своей идеи через собственный творческий ручной труд.

Для реализации всех образовательных задач, в том числе просветительной и познавательной, необходимы специалисты — художники-профессионалы, способные выполнить высокохудожественные работы народного декоративно-прикладного искусства с сохранением национальных традиций, и преподаватели — носители идей и просветители в области народной прикладной культуры, посредники между произведением искусства и обучающимся. Таким образом, можно считать, что в понятие образования в системе народных художественных промыслов входят еще два взаимосвязанных направления, без которых неосуществима познавательно-просветительная деятельность в народной прикладной культуре, а именно: профессионально-художественное по конкретному виду народного декоративно-прикладного искусства и художественно-педагогическое образование (80).

Таким образом, в ходе обучения необходимо создать условия для развития у студентов:

- 1) мировоззренческих установок на художественное проектирование и изготовление современных украшений с учетом всего комплекса требований потребителей (как эстетических, так и технологических);
- 2) основ композиционного мышления;
- 3) стремления творчески использовать весь арсенал имеющихся материалов для создания конкурентоспособного ювелирного изделия;
- 4) умений вести целенаправленный поиск нестандартных решений с использованием целостного сочетания наиболее эффективных в данном случае как традиционных, так и новаторских технологий и материалов.

На *схеме 1* обобщенно представлена теоретически обоснованная и апробированная в практике педагогическая модель, направленная на оптимизацию профессионального образования будущих мастеров-ювелиров.

В исследовании установлено, что содержание профессионального обучения должно быстро совершенствоваться и адаптироваться при возникновении инноваций в сфере ювелирного искусства, как в области дизайна, так и в области развития новых технологий и в то же время использовать лучшие традиции и достижения традиционного русского ювелирного искусства.

*Схема 1.*

**Педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства.**

<b>Цель:</b> создание условий для становления будущего мастера-ювелира, обладающего развитыми личностно-культурологическими, художественно-прикладными умениями, высоким уровнем творческой активности и навыками самореализации в области ювелирного искусства в современных условиях рыночной экономики		
<b>Направления реализации модели</b>		
углубление содержания процесса профессионального образования, связанное с развитием у студентов мотивации к самореализации в профессии художника-ювелира, навыков профессионального мастерства, потребности в самосовершенствованию в области декоративно-прикладного искусства	активное использование педагогического потенциала интеграции традиционных и инновационных форм и методов в обучении художников-мастеров	поэтапное формирование у студентов профессиональных умений в области ювелирного искусства.
<b>Принципы реализации модели:</b>		
Связь теоретических знаний с практикой; Создание условий для творческого поиска студентов в единстве интеллектуального, эмоционально-образного начала при высокохудожественном исполнении самостоятельно разработанных проектов; Взаимодействие чувственно-наглядных средств; Развитие активности и творческой самостоятельности; Целостность художественной, психолого-педагогической и практической подготовки; Сотворческий способ построения образовательного процесса.		
<b>О Б Р А З О В</b>	<b>Педагогические условия реализации модели:</b> 1) опора в учебно-воспитательном процессе на позиции деятельностного и личностно-ориентированного подходов; 2) взаимодействие адаптивного, модульного, проблемно-развивающего методов обучения и активных форм творческой самореализации (просмотры, выставки, конкурсы профессионального мастерства); 3) создание в учебном заведении эстетической среды профессионального общения.	<b>Э С Т Е Т И Ч Е С</b>

А Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Ц Е С	<b>Содержательные компоненты профессионального образования</b>	К А Я  С Р Е Д А  П Р О Ф О Б Щ Е Н И Я
	1) освоение профессиональных, культурологических, искусствоведческих знаний; 2) закрепление профессиональных умений, 3) развитие культурного и профессионального опыта, 4) развитие стремления к самоактуализации в профессии художника-мастера ювелирного искусства.	
	<b>Педагогические составляющие моделирования образовательного процесса в области ювелирного искусства:</b> 1. уровневая градация интегративного процесса обучения; 2. деятельностный подход к созданию модели профессионального образования в ювелирном искусстве; 3. полихудожественная направленность интегративных знаний и умений; 4. прогнозирование эталонных требований к профессиональным качествам художника – мастера различного уровня квалификации.	
	<b>Педагогический результат:</b> Всесторонне образованный, обладающий стремлением к самоактуализации в профессиональной деятельности художника-мастера ювелирного искусства, необходимыми профессиональными умениями конкурентоспособный специалист	

Из этого следует, что современная педагогическая модель профессионального образования в ювелирном искусстве должна включать:

- содержательно-смысловое наполнение всех компонентов обучения спецификой художественно - эстетической культуры, традиционного декоративно-прикладного искусства и профессиональной направленностью;

- поэтапность процесса формирования профессиональных умений (допрофессиональный, профессиональной адаптации, профессионального становления, профессионального творчества), определяющая интеграцию общекультурного, психолого-педагогического, методического и художественного циклов дисциплин;

- целостность, динамичность, уровневость влияющие на эффективность и качество результата.

Комплекс педагогических условий эффективного функционирования современной модели образования в ювелирном искусстве включает:

- содержание процесса формирования профессиональных умений будущего ювелира, построенное с учетом особенностей традиционного декоративно-прикладного искусства и его специфических средств;

- использование сочетания традиционных и инновационных форм и методов организации обучения;

- формирование у будущего ювелира профессионального интереса к творческой деятельности.

В целом, теоретическое исследование проблемы разработки педагогической модели профессионального образования будущих ювелиров позволило подтвердить предположение о значимости использования в этом процессе принципов деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению. Использование этих подходов в процессе создания модели профессионального образования студентов в области ювелирного искусства создает условия для реализации принципа профессиональной мобильности и предусматривает развитие способности у будущего специалиста в области ювелирного искусства быстро осваивать умения и навыки, поддерживать стремление к самообразованию и профессиональному совершенствованию.

## **2.2. Экспериментальная работа по внедрению разработанной педагогической модели в современном образовании**

В первом параграфе второй главы нашего исследования мы разработали педагогическую модель профессионального образования, которая формирует систему умений у будущих ювелиров, выявили содержание, структуру данных умений и уровневую характеристику признаков сформированности профессиональных умений. Целью формирующего этапа эксперимента являлась проверка необходимости и достаточности комплекса педагогических условий, которые влияют на эффективность функционирования системы формирования профессиональных умений у ювелиров. Чтобы начать преобразование, необходимо было изучить, какова направленность развития профессиональных умений в ювелирном искусстве; как студент оценивает произведения ювелирного искусства с точки зрения художественных достоинств, технологии изготовления конструкции, качества финишной отделки и закрепки; каковы особенности формирования творческих способностей и быстрой адаптации выпускника учебного заведения к современной ювелирной моде. Нам предстояло выявить профессиональный и творческий потенциал будущих ювелиров, определить вектор воспитательной работы, характер отношений в системе «произведение ювелирного искусства - требования окружающей среды».

Данный параграф посвящен организационным вопросам опытно - экспериментальной работы и выявлению состояния исследуемой проблемы на констатирующем этапе.

Исходя из цели и гипотезы исследования, в ходе экспериментальной работы были выдвинуты следующие задачи:

а) определить начальный уровень сформированности профессиональных умений у ювелиров и осуществить подбор экспериментальной и контрольной групп;

б) актуализировать программу курса «Проектирование ювелирных изделий» и подготовить программу спецкурса согласно проблеме исследования, учитывая актуальность взаимосвязи композиции и мастерства;

в) осуществить формирующий эксперимент в естественных условиях на кафедре «Ювелирное искусство» в Высшей школе народных искусств;

г) проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы.

В ходе теоретического осмысления проблемы, нами был выдвинут ряд предположений, которые требовали экспериментальной проверки:

во-первых, формирование профессиональных умений у будущих ювелиров будет осуществляться более эффективно, если оно будет протекать в рамках специально разработанной системы;

во-вторых, условиями, обеспечивающими эффективность функционирования и развития системы формирования профессиональных умений, будут являться:

- содержание процесса формирования профессиональных умений, построенное с учетом особенностей ювелирного искусства и адаптации к современным условиям;
- сочетание традиционных и инновационных форм и методов организации обучения в процессе формирования профессиональных умений;
- формирование профессионального интереса к творческой деятельности у будущих ювелиров.

Данные положения проверялись нами в ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась со студентами кафедры «Ювелирное искусство» в Высшей школе народных искусств и в филиале – Московской школе художественных ремесел. Работа кафедры заключается в подготовке студентов по следующим дисциплинам:

1. Мастерство (производственное обучение)
2. Проектирование.
3. Основы композиции.
4. Специальная композиция.
5. Материаловедение и специальная технология.

*Исследование* осуществлялось с 2000 по 2008 гг.

Первый этап – вводный: осуществлялась первичная диагностика проблем, возникающих у выпускников учебных заведений, готовящих специалистов для ювелирной отрасли. На данном этапе исследования обобщались и анализировались требования, которые предъявляет современная ювелирная отрасль к выпускникам профессиональных учебных заведений.

Второй этап - преобразующий. На данном этапе экспериментальная работа была направлена на интеграцию в практику принципов, условий, методических рекомендаций, полученных в результате теоретического анализа с целью стимулирования профессионального интереса студентов.

Третий этап - заключительный осуществлялась итоговая диагностика с повторным использованием методик, применяемых на первом и втором этапах исследования, а также обобщались и анализировались результаты экспериментальной работы, делались выводы; разрабатывались методические рекомендации для преподавателей ювелирного искусства по продуктивному становлению нового педагогического мышления.

При проведении эксперимента нами использовались методы наблюдения, собеседования, анкетирования, художественно-творческих заданий, метод самонаблюдения. Эти методы применялись на разных этапах исследования, как для первичной ориентировки, так и для уточнения выводов для отслеживания внутренних психических состояний, потребностей, профессиональной продуктивности.

Всего экспериментом было охвачено 85 студентов колледжа и вуза, обучающихся по специальности 0515 «Декоративно-прикладное искусство и

народные промыслы»- специализация «Ювелирное искусство», квалификация «художник-мастер» и 05.23.00 «Декоративно-прикладное искусство» квалификация - «Художник декоративно-прикладного искусства».

*Опытно-экспериментальная работа* проводилась в несколько этапов.

Констатирующий этап позволил определить уровень сформированности профессиональных умений у студентов и на основе анализа начального уровня, скомпоновать группы в рамках основного эксперимента.

Для проведения формирующего эксперимента нами были сформированы три группы студентов: две экспериментальных и одна контрольная группа. Экспериментальная работа в них характеризовалась ориентацией на развитие различных профессиональных умений. В первой экспериментальной группе (ЭГ-1) обучение велось на основе целенаправленного формирования профессионального интереса к художественно-прикладной деятельности; во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) нами проверялась эффективность всего комплекса педагогических условий. В контрольной группе (КГ) обучение студентов специальным образом не было ориентировано ни на одно из выделенных условий, но обучение будущих ювелиров по формированию профессиональных умений проводилось в рамках традиционных курсов обучения.

На завершающем этапе был проведен анализ полученных результатов и систематизирован опыт педагогической работы по проблеме формирования профессиональных умений у будущих ювелиров.

Целью эксперимента было выявление уровня сформированности творческой активности и уточнение показателей оценки формирования профессиональных умений и навыков у будущих ювелиров.

Первым направлением исследования было выявление уровня сформированности личностно-культурологических знаний о ювелирном

искусстве у студентов, обучающихся на кафедре «Ювелирное искусство». Под знаниями как результатом познания понимались сознательно воспринятые, приведенные в систему, проверенные практикой и закрепленные в памяти представления, понятия и суждения о ювелирном искусстве, сформированные в результате целенаправленного педагогического процесса, жизненного и производственного опыта, самообразования. В процессе исследования, на основании выделенных характеристик критериев, нами была разработана шкала определения уровня сформированности знаний художественно-эстетической культуры у студентов по каждому блоку, описание которой представлено в таблице 2.1. (см. приложение) и таблице 2.2.

Первым шагом в данном направлении исследования было определение уровня проявляющегося интереса к декоративно-прикладному и, особенно, к ювелирному искусству. Во время проведения эксперимента были организованы посещения музеев, выставок, знакомство со специальной литературой. При этом каждый обучающийся выбирал несколько коллекций ювелирных изделий разных периодов изготовления и видов художественной обработки. Предлагалось оценить свою заинтересованность в выбранной профессии методом «рейтинга» по следующим параметрам:

- Оценка «2» - слабая заинтересованность;
- Оценка «3» - средняя заинтересованность;
- Оценка «4» - заинтересованность присутствует, но недостаточно раскрыта;
- Оценка «5» - интерес выражен сильно.

Следующим шагом в данном направлении исследования было определение уровня оценочных суждений о художественных достоинствах ювелирных коллекций выполненных различными мастерами в различных стилях и с использованием разнообразных материалов. Предлагалось оценить художественные достоинства изделий, выбрать наиболее

привлекательные из них и описать личное эмоционально-стихийное восприятие от увиденного.

Ответы испытуемых оценивались методом «рейтинга» по следующим параметрам:

- Оценка «2» воспринимает внешнюю форму вне образного смысла (индифферентное восприятие);
- Оценка «3» - примитивное суждение о художественном образе (эмоционально-стихийное восприятие);
- Оценка «4» - образно-предметное восприятие, но характеристика художественного образа неяркая;
- Оценка «5» - личностно-рефлексивное восприятие, художественный образ раскрывается убедительно, через мощный ассоциативный ряд.

*Таблица 2.2.*

Шкала определения уровня сформированности личностно-культурологических знаний

Уровни	Обобщенные качественные характеристики знаний
<p>Первый уровень (низкий) 2 балла</p>	<p>Наличие эпизодического поверхностного любопытства к ювелирному искусству, индифферентного восприятия ювелирного искусства; незнание художественно-эстетических понятий; осуществление примитивной художественно-эстетической оценки, на уровне «нравится» - «не нравится»</p>

<p>Второй уровень (ниже среднего) 3 балла</p>	<p>Наличие развивающегося интереса; стихийно-эмоционального восприятия; неумение сформулировать основные художественно-эстетические категории, подмена понятий их описанием; осуществление художественно-эстетической оценки произведений поверхностно, односторонне, отсутствие личной точки зрения</p>
<p>Третий уровень (средний) 4 балла</p>	<p>Наличие функционального интереса к ювелирному искусству, адекватное, образно-предметное восприятие произведений декоративно-прикладного искусства, наличие оригинальной точки зрения самих студентов</p>
<p>Четвертый уровень (высокий) 5 баллов</p>	<p>Наличие профессиональной потребности в отношении к ювелирному искусству, владение системой художественно-эстетических знаний; проведение оценки произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства с позиций «диалога культур»</p>

Сравнительные данные уровня сформированности личностно-культурологических знаний в экспериментальных и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента представлены в таблице 2.3. Сравнивая средние показатели уровней развития личностно-культурологических знаний у будущих ювелиров, можно сделать вывод, что студенты в группах имеют примерно одинаковый начальный уровень сформированности данных знаний.

Вторым направлением было выявление уровня сформированности профессиональных умений и навыков при изготовлении ювелирных изделий. Под трудовыми умениями понимается готовность, подготовленность, способность обучающихся сознательно и правильно

выполнять трудовые действия, подбирая и применяя целесообразные в данных условиях способы изготовления и материалы и добиваясь благодаря этому положительных результатов в труде. Умение может быть освоено с разной степенью совершенства и может проявляться на разном уровне.

Отдельные приемы, способы, операции, входящие в ее состав в результате многократных повторений начинают выполняться автоматически, без непосредственного контроля сознания, превращаются в навык. В ходе овладения мастерством преподаватель специально организует многократные повторения определенных действий в целях совершенствования процесса их выполнения и превращения отдельных элементов в навык. Навык, таким образом, - это такой уровень выполнения умелой деятельности, когда отдельные ее составные части выполняются автоматически. Чем выше степень такого автоматизма, тем человек более опытный, квалифицированный. В процессе исследования анализировались разработанные студентами проекты ювелирных изделий с точки зрения наличия в них различных по сложности конструктивных элементов и возможности их качественного воплощения в материале на уроках мастерства. Проведенный анализ позволил квалифицировать изделия по группам сложности.

При анализе выполнения творческого задания «Проектирование гарнитура из трех предметов» ставилась задача определения уровня сформированности умений и навыков у студентов по каждому блоку обучения мастерству, описание которой представлено в табл. 2.3, 2.4.

Шкала определения сложности конструкции ювелирного изделия, выбранной при проектировании

Группа сложности	Описание группы сложности
I	Простое изделие, выполненное по стандартной технологии, с изготовлением оправ под вставки правильной геометрической формы.
II	Простые по конструкции изделие, включающее ручную художественную обработки, с изготовлением оправ под вставки правильной геометрической формы.
III	Изделия сложные по конструкции, включающее различные виды ручной художественной обработки, с изготовлением оправ под вставки правильной геометрической формы.
IV	Изделия сложные по конструкции, включающее различные виды ручной художественной обработки, с изготовлением оправ под вставки фантазийных форм.

Сегодня особенно актуально внесение в профессиональное образование нового содержания, ориентированного на подготовку специалистов, способных к созданию высокохудожественных произведений, не только задуманных, но выполненных собственными руками, что требует совершенствования системы обучения, создания современных учебных программ с учетом взаимосвязи предметов, ориентированных на профессиональную подготовку по мастерству и композиции. Умения и навыки в зависимости от их места и роли в обучении художников-ювелиров были разделены на ряд квалификационных уровней. Так, трудовые умения и навыки рассматриваются на операционном, тактическом и стратегическом уровнях.

Шкала определения сформированности профессиональных умений и навыков при изготовлении ювелирных изделий по собственным проектам

<b>Уровень квалификации ювелира</b>	<b>Обобщенные характеристики умений и навыков</b>
Первый уровень (операционный)	умение выполнять отдельные технологические операции: выпилка, пайка, закрепка камней (глухая, крапановая, корнеровая), отделочные работы (шлифовка и полировка), филигранные и сканые работы, гравёрные работы
Второй уровень (тактический)	умение выполнять полный технологический процесс, используя при проектировании изделий модули, которые гармонично используются при изготовлении гарнитура: изготовление ювелирных украшений мастером от монтировки между собой готовых модулей до художественной обработки (выпилка, гравёрные работы, филигранные работы и т.п.), закрепки камней и финишной обработки (шлифовка и полировка)
Третий уровень (стратегический)	умение ориентироваться в системе трудового процесса, проектирование и изготовление ансамбля или коллекции ювелирных изделий: изготовление авторских работ повышенной сложности, по собственному проекту, от начала (вальцовки и волочения металла), изготовления отдельных элементов изделия до монтировки элементов конструкции, обработки украшения (опилка, шабрение и полировка), закрепки камней (различных видов закрепки) и финишной отделки изделия (полировка на бормашине фетровыми насадками и различными пушками без использования абразивных паст, промывка и сушка)

Выявлено, что на уровне стратегических умений, обучающийся характеризуется такими качествами, как развитая способность к творческой деятельности, потребность совершенствовании организации труда, способность к поиску повышения качества изготовления по сравнению с изделиями конкурентов, заинтересованность в изучении рыночных требований к современным ювелирным изделиям.

В процессе обучения студенты проектировали ювелирные изделия и в дальнейшем воплощали их в материале. Для определения уровня сформированности творческих умений и креативных способностей студентов были разработаны шкалы определения уровня сформированности художественно-прикладных умений у студентов. При исследовании использовался метод творческих заданий и метод анкетирования. Обобщенные результаты данного этапа эксперимента по определению уровня сформированности творческих умений и оригинального подхода к проектированию представлены в таблицы 2.5. и таблицы 2.6.

*Таблица 2.5.*

Шкала определения уровня сформированности творческих умений у студентов

Уровни	Обобщенные качественные характеристики умений
Первый уровень (низкий) 2 балла	Неумение определять собственный замысел при проектировании ювелирного изделия; не использование технологических традиций декоративно-прикладного искусства при художественной обработке; формальное исполнение задания; наличие удовлетворительного качества выполненного проекта
Второй уровень (ниже среднего)	Неиспользование технологических традиций декоративно-прикладного искусства при

3 балла	художественной обработке; выполнение задания с внесением отдельных творческих элементов, в условиях творческого поиска; знание понятий художественно-прикладной деятельности в ювелирном искусстве, но проявляющиеся затруднение в использовании их; наличие удовлетворительного качества практической работы
Третий уровень (средний) 4 балла	Проявление стремления в создании собственного замысла образа в изделии, владение технологическими традициями и воспроизведение их в новом материале, наличие высокого качества практической работы
Четвертый уровень (высокий) 5 баллов	Наличие развитой способности находить оригинальное решение творческого замысла; умение подбирать и продуктивно комбинировать технологические традиции в обработке материалов; свободное владение понятиями художественно-прикладной деятельности в теории и практике; наличие высокого уровня качества практической работы

Работы студентов оценивались по следующим параметрам:

- Оценка «2» балла - когда попытка создания работы не получила художественного решения.
- Оценка «3» балла - когда характерна значительная степень незавершенности, отсутствие единства художественно-образной целостности;
- Оценка «4» балла - когда в работе преобладает удачное решение одного из компонентов задания;
- Оценка «5» баллов - когда художественный замысел удалось реализовать с помощью соответствующих выразительных средств.

Шкала определения уровня сформированности оригинального подхода к проектированию у студентов

Уровни	Обобщенные качественные характеристики способностей
<p>Первый уровень (ниже среднего) 3 балла</p>	<p>Незнание требований рынка к ассортименту Отсутствие интереса к новинкам ювелирной моды, незнание факторов, влияющих на спрос Отсутствие интереса к проектированию оригинальных изделий; формальный интерес к ювелирной моде</p>
<p>Второй уровень (средний) 4 балла</p>	<p>Проявление стремления в создании оригинальных изделий (умение проектировать различные типы тех или иных ювелирных украшений добавляя в них новые элементы, будь то шинки в кольцах, касты, крепления и т.п.) Изучение изделий новинок на выставках, изучение новых технологий при проектировании</p>
<p>Третий уровень (высокий) 5 баллов</p>	<p>Наличие развитой способности создавать оригинальные коллекции (разрабатывать изделия внося в них новые виды закрепки камней, фактуры, конструкции изделий, новые типы, выработать свой, не похожий на других стиль создавая новые направления в дизайне ювелирных украшений) Участие в профессиональных конкурсах и выставках Разработка и продвижение собственного стиля при проектировании и изготовлении изделий</p>

- Оценка «3» балла - когда характерна значительная степень неинформированности о ювелирной моде;

- Оценка «4» балла - когда в практической работе преобладает оригинальный подход к проектированию и изготовлению;
- Оценка «5» баллов - когда студент становится лауреатом и участником профессиональных конкурсов, работает над созданием собственной творческой концепции к проектированию и изготовлению ювелирных коллекций

Результаты проведенной исследовательской работы позволили сделать вывод, что развитие творческих способностей студентов напрямую связано с уровнем профессионального интереса к будущей профессии. Студенты соответствующих групп своими ответами дополняли друг друга, создавая целостную картину «Мой выбор профессии».

Студентам был предложен вариант теста, разработанный на основе тестовых задач в форме проблемных высказываний, ответы на которые позволяют сделать заключение об уровне отношения к выбранной профессии, степени заинтересованности в овладении профессиональными умениями (тест представлен в приложении). Результаты теста выявили следующие уровни проявляющегося интереса:

- первый уровень (низкий) - проявление эпизодического поверхностного любопытства к ювелирному искусству;
- второй уровень (ниже среднего) — наличие развивающегося интереса;
- третий уровень (средний) — проявление функционального интереса;
- четвертый уровень (высокий) — наличие профессиональной потребности в отношении к ювелирному искусству.

Обобщенные результаты данного опроса представлены в таблице

Наши наблюдения показали, что уровень интереса к профессиональной деятельности у студентов зависит от уровня и качества приобретенных знаний по общехудожественным дисциплинам, умений по мастерству, от профессиональной целеустремленности в овладении умениями проектирования изделий в соответствии с требованиями внешней среды.

На наш взгляд, развитие этих показателей имеет большое значение в становлении профессиональных умений будущего ювелира.

Эксперимент по диагностике творческой деятельности студентов позволил выявить различные аспекты их формирования. Сравнение данных, полученных в результате эксперимента, с данными, полученными в интервью с преподавателями, а также путем наблюдений за учащимися на уроках, позволило сделать вывод и о факторах, влияющих на их творческую активность.

Выявление характера творческой активности учащихся первого года обучения позволило установить следующее – в каждой группе есть учащиеся с различными по характеру интересами:

- более 20% составляют учащиеся с неясными, неопределившимися интересами, имеющие низкий познавательный потенциал;
- остальные учащиеся обладают определенными интересами, проявляют познавательную активность в учебной деятельности, самостоятельность в поиске новой информации.

Результаты исследования вскрывают корреляцию между творческой активностью и недостаточностью их знаний и умений. В соответствии с полученными данными мы можем утверждать, что уровень развития творческой активности, как правило, соответствует уровню знаний и умений учащихся. Знаниям элементарным, находящимся на уровне обыденных представлений, соответствует низкий уровень интереса, а глубокие знания предполагают творческий поиск, глубокий интерес к активному поиску к решению новых задач.

Повышение механизмов культурного развития личности на каждом возрастном этапе предъявляет требования адекватности не только к содержанию, но и к технологиям образования. Приоритетное значение в системе культурологического личностно ориентированного образования в ювелирном искусстве в колледже приобретают технологии — имеющие

ценностно-ориентационный характер; в вузе — технологии рефлексивно-творческого обучения.

Исходя из вышеизложенного, а также из анализа психолого-педагогической литературы, мы считаем, что условиями эффективного функционирования и развития педагогической модели образования в ювелирном искусстве являются:

- содержание процесса формирования профессиональных умений, построенное с учетом взаимосвязи проектирования и мастерства;
- сочетание традиционных и инновационных форм и методов организации обучения в процессе формирования профессиональных умений;
- формирование профессионального интереса к художественно-прикладной деятельности в ювелирном искусстве.

Определяя обоснованность выбора, в нашем исследовании, первого педагогического условия, мы изучили и проанализировали теоретико-методологические труды ученых - искусствоведов, философов, педагогов-мастеров.

Взаимосвязь композиции и мастерства направлена на создание художественно-выразительного ювелирного изделия. Свообразными художественно выразительными средствами в данной деятельности являются физические свойства материалов и технологические приемы их обработки. Предметно-практическая деятельность в декоративно-прикладном искусстве включает разнообразные виды художественной обработки различных материалов. Нами определены содержательные блоки программы по взаимосвязи композиции и мастерства, которые позволяют формировать основные знания и умения будущих художников- ювелиров для их успешной профессиональной деятельности.

Для эффективного формирования профессиональных умений нами разработана система художественно-творческих заданий, направленных на формирование профессиональных умений, художественно-прикладных и предметно методических умений в программе спецкурса «Проектирование

ювелирных изделий» и «Положение о порядке проведения предварительных просмотров по предмету «Проектирование» и «Специальная композиция».

В ходе каждого семестра студенты проектируют ювелирные изделия по тематическому плану (2-3 задания за семестр). В соответствии с графиком учебного процесса и календарно-тематическим планом составляется график промежуточных просмотров. Промежуточные просмотры проводятся на последнем занятии по данной теме. Предварительные просмотры проводятся в целях усиления контроля за ходом учебного процесса. Предварительный просмотр позволяет преподавателю и заведующему кафедрой проверить состояние хода работы над проектом, а также соответствие содержания требованиям учебной программы по проектированию. По результатам предварительных просмотров решается вопрос о допуске студента к итоговому просмотру.

Требование к проекту:

- своевременное поэтапное выполнение проекта;
- оригинальность дизайна и творческий подход;
- удобство и функциональность.
- соблюдение конструктивных особенностей ювелирного изделия

Требование к оформлению проекта: на просмотр студент должен предоставить проект ювелирного изделия по данной теме на планшете 30X40 см. Проект выполняется в цвете на тонированной бумаге.

Студент должен:

- передать объем изделия с помощью света и тени (свет падает с левой стороны под углом 75 градусов);
- изобразить фактуру и материальность (металла и вставок);
- на планшете показать линейные боковые виды изделия;
- написать аннотацию (описать технику, которая будет применяться при изготовлении и рекомендуемые материалы).

Планшет должен быть подписан установленным шрифтом. Сверху и по центру «Проект изделия» (например ПРОЕКТ КОЛЬЦА). Если выполняется проект гарнитура, то ниже строчкой в скобках пишется ассортимент.

В левом нижнем углу «Ф.И.О преподавателя»

По центру снизу «ВШНИ, год».

В правом нижнем углу «Ф.И.О. студента, группа».

Допуск студентов к просмотру: К просмотру допускается студент при наличии у него выполненного на планшете проекта изделия по теме со всеми боковыми видами и подписями. Кроме этого прилагаются материалы по работе над проектом (15 – 20 листов с предварительными эскизами формат А4). Это могут быть наброски, цветовые решения, разработки конструкции, прорисовки отдельных элементов и т.п. Рекомендуется прилагать выполненные студентом копии изделий, отдельных элементов, а также орнаментов и других зарисовок нужных для дальнейшей работы над проектом, выполненные в различных техниках по теме (2-3 листа в цвете на тонированной бумаге и 6 - 8 листов качественно выполненных графических изображений).

Студент не допускается до просмотра, если:

- не выполнен полностью планшет (не подписан, нет боковых видов, незаконченный в цвете).

- не предоставлен ход работы над проектом, либо предоставлено не полное количество, то есть отсутствуют цветовые решения, копии различных видов изделий по теме.

- пропущено по неуважительной причине более 15% занятий по данной теме.

Критерии оценки:

Оценку *«отлично»* заслуживает проект, отвечающий следующим требованиям:

1. Наличие всех составляющих хода работы над проектом (качественно выполненные копии в графическом исполнении 8-10 листов;

копии, выполненные в цвете на тонированной бумаге с передачей объема, фактуры и материала; качественные наброски хода работы над проектом, от идеи до законченного ювелирного украшения 25 листов; листы с поиском цветовых решений);

2. Выполненный на высоком уровне проект на планшете с передачей в цвете материала, прорисованной конструкции кастов и соединений, со всеми боковыми видами.

3. Проект должен отвечать экономическим и эстетическим требованиям.

4. Технологически грамотный (технологичный и эргономичный)

5. Полная посещаемость учебных занятий.

В проекте должно присутствовать профессиональный подход к художественному решению темы. Обязательна оригинальность идеи. Проектируемое изделие должно быть технологически продумано.

Оценкой *«хорошо»* оценивается работа, в которой содержатся все составные части работы над проектом (художественно-графический проект на высоком уровне; копии хорошего качества; аккуратно выполненные наброски и цветовые решения).

Проект ювелирного изделия (группы изделий) должен отвечать современным экономическим и эстетическим требованиям. Проектируемое изделие должно быть технологичным и эргономичным. В идее должны присутствовать оригинальность дизайна и творческий подход. При проектировании гарнитура обязательна комплектность.

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется за проект, отвечающий следующим требованиям:

- наличие всех составляющих выполняемого проекта;
- удовлетворительное графическое и колористическое выполнение проекта на планшете;

Наличие материалов, подтверждающих ход работы, включает 15-20 листов набросков, цветовых решений, разработки конструкции, копии

изделий, отдельных элементов, орнаментов, элементов орнаментов удовлетворительного качества.

Проект должен отвечать эстетическим требованиям. Проектируемые изделия должны быть технологичны и оригинальны по дизайну. В гарнитуре должна соблюдаться гарнитурность.

Студент получившей *«неудовлетворительную»* оценку повторно просматривается через одну неделю.

Несвоевременное представление проекта на промежуточном просмотре по неуважительной причине является основанием снижения итоговой оценки.

Целью специального курса «Проектирование ювелирных изделий» является расширение и обогащение опыта творческой художественно-эстетической, педагогической деятельности будущих ювелиров. Содержание рабочей программы включает кроме введения, также такие

### **Раздел 1. Проектирование простых ювелирных изделий**

Тема 1.1. Проектирование кулона на основе растительного орнамента

Тема 1.2. Проектирование серёг на основе геометрического орнамента

Тема 1.3. Проектирование простого кольца с различными видами кастов

Тема 1.4. Проектирование броши

### **Раздел 2. Проектирование ювелирных украшений повышенной сложности**

Тема 2.1. Проектирование звеньев браслета

Тема 2.2. Проектирование шейного украшения (колье или ожерелье)

Тема 2.3. Проектирование украшения для волос (заколка или гребень)

### **Раздел 3. Проектирование комплектов ювелирных украшений**

Тема 3.1. Проектирование простого гарнитура из двух предметов

Тема 3.2. Проектирование сложного женского гарнитура из 3 предметов

Тема 3.3. Проектирование комплекта мужских украшений

## **Раздел 4. Проектирование гарнитуров авторских ювелирных украшений**

Тема 4.1. Проектирование комплекта украшений на основе модуля

Тема 4.2. Проектирование сложного гарнитура на основе традиционных, для ювелирного искусства, стилей

Тема 4.3. Проектирование гарнитура на основе цветных вставок

Тема 4.4. Проектирование комплекта украшений с использованием нетрадиционных для ювелирного искусства материалов

Тема 4.5. Проектирование комплекта украшений с использованием мотивов анималистики.

Раздел 5. Проектирование серий ювелирных изделий

Тема 5.1. Проектирование серии колец (не менее трех)

Тема 5.2. Проектирование коллекции цепей и звеньевых браслетов

Тема 5.3. Проектирование серии брошей

Раздел 6. Проектирование ювелирных принадлежностей быта

Тема 6.1. Проектирование ювелирных изделий посудной группы

Тема 6.2. Проектирование сувенирных ювелирных изделий

В основе рабочей программы положен модульно-содержательный подход к проектированию изделий. Каждое изделие может быть одинаково в своем прикладном назначении, но отлично друг от друга в декоративном творческом оформлении по замыслу автора. Это наблюдение позволило нам выделить в содержании предметно-практической деятельности виды работ на основе модуля.

В нашем исследовании под модулем мы понимаем, постоянную величину формы, размера, детали, узла. Он позволяет, изменяя их количество, получать новые, качественно отличные структуры. Модуль широко применяется в декоративном искусстве при проектировании орнаментов, декоративных предметов. Опираясь на опыт работы на кафедре ювелирного искусства, нами разработаны занятия с использованием модульного содержания: разработка шейного украшения на основе модуля,

модульные коллекции, модульное конструирование. Эти занятия позволяют формировать у студентов художественно-прикладные умения по изготовлению творческих работ.

Следующим педагогическим условием в нашем исследовании является сочетание традиционных и инновационных форм и методов организации обучения в процессе формирования профессиональных умений.

Изменяющийся характер взаимосвязи деятельности преподавателя и студента, студента и внешней среды обуславливает сочетание различных методов обучения. Под сочетанием традиционных и инновационных форм и методов организации обучения мы понимаем:

- во-первых, использование наряду с традиционными формами организации занятий (лекция в аудитории, практические занятия в мастерских) инновационных подходов к проведению занятий (посещение творческих лабораторий художников-ювелиров, зарисовки в музеях, посещение международных выставок ювелирных изделий, занятия на современных ювелирных предприятиях, изучение ассортимента в торговых организациях);
- во-вторых, включение инновационных компонентов при планировании учебно-методической работы (таких как содержание учебно-методических материалов, разработка учебных программ и практик, тестирование и контроль обучающихся) в традиционные формы организации обучения, что позволило нам выделить и использовать в работе типологию форм организации учебных занятий.

В нашей работе мы использовали следующую типологию форм организации процесса обучения, способствующую успешному формированию умений художественно-эстетической культуры и профессиональных умений: лекция – ювелирная учебная мастерская – профессиональные умения и навыки; лекция – визуализация – разработка технологии – мастерская – стратегические умения (знание и соблюдение

технологических тонкостей при проектирование ювелирных изделий); лекция – выбор материала – разработка эскизов – мастерская – тактические навыки; лекция в музее - зарисовки - проектирование коллекции – мастерская – творческие способности; выставка современного ювелирного искусства – творческий поиск - проектировании коллекции – развитие оригинального мышления; посещение предприятия – зарисовки – подготовка проекта – участие в профессиональном конкурсе – адаптированность к внешней среде; разработка проекта – мастерская – просмотр – защита проекта – социальная адаптированность.

Основные функции инновационных форм при апробации педагогической модели заключались в следующем:

- в повышении познавательной и художественно-эстетической активности студентов, интереса к ювелирному искусству, к творческой деятельности;

- в развитии творческого потенциала студента, его индивидуальности;

- в создании у студентов установки на постоянный поиск новых идей при проектировании традиционных изделий;

- в создании условий для формирования профессионально-значимых качеств, выражающихся в умении адаптироваться к требованиям внешней среды.

Третьим педагогическим условием функционирования педагогической модели образования в ювелирном искусстве является формирование профессионального интереса у будущих ювелиров к творческой деятельности. Реализация третьего педагогического условия осуществлялась нами поэтапно в ходе всего формирующего эксперимента.

На первом этапе основное внимание обращалось на содержание тем занятий (включение тем по современному искусству); дидактическую и «живую» наглядность (изделия мастеров на выставках современного ювелирного искусства, дипломные работы студентов); включение студентов

в предметно-практическую творческую деятельность (участие студентов в профессиональных конкурсах и др.)

На втором этапе крайне важно для развития профессионального интереса у студентов обогащать содержание занятий лично - ориентированным интересным материалом (различные творческие задания), развивать у студентов навыки оценивания своей творческой деятельности и стремление к саморазвитию (организация учебных, тематических, индивидуальных выставок творческих работ студентов и преподавателей),

На третьем этапе особое значение придается созданию и поддержанию ситуации успеха и адаптированности к современным внешним условиям. Заключительный этап включал в себя проведение специальных практикумов и создание творческих лабораторий совместно со специалистами ведущих ювелирных предприятий России. В соответствии с задачей формирующего эксперимента был организован открытый конкурс молодых ювелиров, дизайнеров и модельеров совместно с «Екатеринбургским ювелирным домом». Задачами конкурса были:

- выявление творческого потенциала студентов;
- поощрение их творческой активности;
- создание условий и стимулирование студентов к сотрудничеству с ведущими компаниями уральской ювелирной школы;
- поиск новых идей в разработке дизайна ювелирных украшений.

Конкурс дал возможность студентам Высшей школы народных искусств:

- заявить о себе в профессиональной среде;
- получить оценку своей деятельности от признанных мастеров ювелирного дела;
- продемонстрировать уровень своего профессионального мастерства;
- установить творческие и деловые контакты с фирмами, работающими в индустрии ювелирной моды.

Основными требованиями к конкурсным работам являлись:

- наличие названия работы;
- оригинальность дизайна и творческий подход;
- технологичность и эргономичность предлагаемых изделий;
- удобство и функциональность;
- использование минимума металла;
- минимум элементов конструкции, позволяющих качественно монтировать изделие.

Опираясь на существующую структуру педагогической практики на кафедре «Ювелирное искусство», мы активизировали формирование профессионального интереса в процессе проведения конкурса. Мы стремились в исследовании определить показатели творческой активности и пришли к следующим выводам.

В процессе подготовки и проведения Конкурсов профессионального мастерства формируются такие способности у учащихся, как умение:

- принимать решения на начальном этапе профессиональной деятельности;
- определять собственные интересы и алгоритм деятельности;
- ориентироваться на постоянное обновление знаний и умений;
- реализовывать себя, находить общие интересы с коллегами;
- уметь конкурировать, что обеспечивает развитие своего собственного потенциала в профессиональной деятельности;
- предотвращать и преодолевать ситуации «беспомощности» за счет адаптации и включения получаемых знаний в практическую деятельность.

Результаты, достигнутые к настоящему времени, свидетельствуют о том, что конкурсы профессионального мастерства помогают готовить специалистов, обладающих теоретической и практической базой, которые могут весьма быстро адаптироваться к новым социально-экономическим условиям.

Наши наблюдения показали, что уровень интереса к творческой деятельности у студентов зависит от уровня и качества приобретенных знаний, умений по художественно-эстетической культуре, от профессиональной целеустремленности в овладении профессиональными умениями, от уровня адаптированности к требованиям современной внешней среды.

Поэтому для нас было чрезвычайно важно на этапе констатирующего эксперимента получить суждение студентов о выборе своей будущей профессиональной деятельности. С этой целью была проведено анкетирование на тему «Почему я хочу быть ювелиром?» Данная методика была предложена в трех возрастных группах студентов : первый курс колледжа - последний курс колледжа — первый курс вуза -последний курс вуза.

В результате исследования выделены четыре группы ведущих мотивов деятельности:

- социальные — выражаются в желании своим трудом способствовать возрождению ювелирного искусства как одной из культурно-исторических традиций России в художественной обработке металла;
- мотивы, связанные с содержанием труда, с формированием «профессионального образа» жизни, творческой активностью в создание ювелирных украшений, не без художественных традиций России;
- материальные — являются источником удовлетворения материальных потребностей личности, семьи;
- стимулирующие, связанные с оценкой их деятельности высшими профессионалами своего дела, так же важно в ювелирном искусстве что изделия оценивают не только зрители на выставках, но и потребители.

Приступая к анализу материала, мы понимали, что содержание мотивированных ответов зависит от опыта жизнедеятельности студентов, от уровня их социализации и развития личности в целом.

Качественный анализ вышеназванной методики показал, что спектр оценок у выпускников шире, чем у начинающих обучение. Так, выпускники учебного заведения выделили критерии профессионализма (наличие профессиональных знаний, умений и навыков) в ювелирном искусстве:

- Умение изготавливать качественные ювелирные изделия.
- Умение проектировать новые изделия востребованные в современном социуме и включающие в себя как и исторические художественные традиции, так и современные материалы с технологиями.
- Оригинальный подход к проектированию и изготовлению.
- Правильная ориентация в рыночных условиях.
- Наличие творческих способностей.
- Знание, оценка и грамотный выбор ювелирных материалов.

Каждое выделенное профессиональное знание, умение и навык по своему содержанию многогранно. Идеальным ювелиром студенты видят, прежде всего, человека способного самосовершенствоваться и заниматься творческой деятельностью. Это позволяет говорить о том, что современные люди склонны воспринимать художника ювелирного искусства не как ремесленника или художника, а как “человека культуры”, обладающего креативными способностями, несущего красоту в жизнь человека.

Заключительный этап экспериментального исследования был направлен на обработку, обобщение и оформление результатов педагогического эксперимента, систематизацию накопленного опыта и разработку научно-методических рекомендаций по внедрению педагогической модели образования. На заключительном этапе экспериментального исследования через включенное наблюдение, беседы и анкетирование студентов, а также анализ продуктов научно-методической деятельности, мы получили следующие результаты.

Участие преподавателей ювелирного искусства в инновационной деятельности, направленной на гуманизацию образования, выразилось в большом росте педагогического творчества, в разработках развивающих целей, программ, форм, технологий, а также в умении анализировать и обобщать свой опыт в экспериментальной деятельности, что отразилось в содержании продуктов научно-методической деятельности.

Целью данной методической разработки является приобщение студентов к творчеству через осмысление ими исторических художественных традиций ювелирного искусства посредством их включенности в современную внешнюю среду.

Анализируя результаты сформированности профессиональных умений у студентов контрольной и экспериментальных групп (после формирующего эксперимента), мы выявили, что во всех группах произошли позитивные изменения. Однако в экспериментальной группе ЭГ-2, где был внедрен комплекс педагогических условий, высокий уровень сформированности данных умений вырос на 42,5%, тогда как в КГ и ЭГ-1 соответственно на 10,8% и на 26%.

Переход студентов в овладении профессиональными умениями также произошел с низкого уровня на ниже среднего, а от него на средний уровень. В контрольной группе количество студентов на низком уровне уменьшилось на 12,5 %, в ЭГ-1 и в ЭГ-2 на 18,3% и на 27,8% соответственно. Результаты формирующего эксперимента показали повышение уровня сформированности профессиональных умений в экспериментальных группах. В условиях целенаправленной работы преподавателя и использования комплекса педагогических условий в процессе формирования педагогической модели образования наибольшие изменения произошли в экспериментальной группе ЭГ-2. Число студентов в ЭГ-1, ЭГ-2, имеющих сформированность профессиональных умений на высоком уровне, выросло на 16,3 %, на 30,5 % соответственно. В КГ группе позитивные изменения произошли на всех уровнях, кроме высокого. В контрольной группе КГ 50

% студентов владеют данными умениями на низком и ниже среднего уровнях, а в группе ЭГ-2 - около 30 % студентов. Полученные результаты говорят о том, что более существенные изменения произошли в экспериментальной группе ЭГ-2. На высоком уровне предметно-методическими умениями владеют 31,5 %, на среднем уровне - 33,4 %, на низком и ниже среднего уровнях - 35,1 % студентов. В то же время, в группе КГ около 60 % студентов владеют данными умениями на низком и ниже среднего уровнях.

В ходе формирующего эксперимента увеличилось количество студентов с высоким уровнем сформированности профессиональных умений в группе ЭГ-1 и в контрольной группе КГ на 17,4% и на 9,8% соответственно.

На стадии эксперимента выявлено, что студенты, получившие возможность свободы выбора содержания обучения в соответствии с индивидуальным образовательным запросом и продолжающие обучение в экспериментальных группах, отличаются в целом более заметной образовательной активностью, креативностью мышления, самостоятельностью. Дипломные работы этих выпускников отличаются неординарностью образного решения, творческим отношением к традициям, что непременно отмечается членами Государственной аттестационной комиссии. И, напротив, у выпускников контрольных групп наблюдается снижение творческой активности даже на заключительной стадии обучения.

## Выводы по второй главе

1. Современная педагогическая модель профессионального образования в ювелирном искусстве включает:
  - содержательно-смысловое наполнение всех компонентов обучения спецификой художественно - эстетической культуры, традиционного декоративно-прикладного искусства и профессиональной направленностью;
  - поэтапность процесса формирования профессиональных умений, определяющая интеграцию общекультурного, психолого-педагогического, прикладного и художественного циклов дисциплин;
  - целостность, динамичность, уровневость, влияющие на эффективность и качество результата.
2. В аспекте исследуемой нами проблемы мы выделили умения, которые тесно взаимосвязаны сущностными характеристиками художественно - эстетической культуры и профессиональной подготовки будущих ювелиров и которые недостаточно представлены в теории и практике высшей школы. Нами выделены три содержательных блока профессиональных умений ювелира: личностно-культурологические умения (умения по художественно-эстетическому освоению искусства), художественно - творческие умения (изобразительно-символические умения, умения по проектированию изделий) и прикладные умения (умения по изготовлению ювелирных изделий).
3. Педагогическими условиями эффективного функционирования и развития педагогической модели образования в ювелирном искусстве являются:
  - сочетание традиционных и инновационных форм и методов организации обучения в процессе формирования профессиональных умений;
  - содержание процесса формирования профессиональных умений, построенное с учетом взаимосвязи проектирования и мастерства;

- формирование профессионального интереса к художественно-прикладной деятельности в ювелирном искусстве.

4. Формирующий этап эксперимента показал, что комплекс педагогических условий является достаточным для эффективного функционирования и развития педагогической модели образования в ювелирном искусстве. Проведенный анализ полученных результатов эксперимента показал, что имеется статистически значимое влияние комплекса педагогических условий в системе формирования профессиональных умений у будущих ювелиров.

Таким образом, педагогический эксперимент подтвердил преимущество новой педагогической модели профессионального образования студентов в области ювелирного искусства. Эффективность модели подтверждается ростом положительной устойчивой мотивации и ценностным отношением к профессиональной деятельности, успешной адаптацией студентов и выпускников в современной социальной среде.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении данного исследования мною следующие выводы:

1. На основании теоретического анализа литературы, изучения опыта истории становления и развития ювелирного искусства, а также особенностей содержания образования в исследуемой области раскрыто и обосновано педагогическое значение и место ювелирного искусства в системе профессионального художественного образования. Подчёркивается исключительность и значимость ювелирного изделия как эстетической основы интеграции высокопрофессионального технического исполнения и авторского творчества художника декоративно-прикладного искусства.
2. Профессиональное образование в области ювелирного искусства рассматривается как процесс создания особой эстетической среды профессионального общения, в которой возникают условия для осуществления творческого поиска будущих художников-мастеров в единстве интеллектуального и эмоционально-образного и высокохудожественного исполнения изделий на основе продуктивного использования опыта традиционного отечественного и зарубежного образования в области ювелирного искусства и новейших тенденций в развитии российской и зарубежной художественной культуры.
3. В исследовании определены компоненты процесса профессионального образования будущих мастеров-ювелиров (освоение профессиональных, культурологических, искусствоведческих знаний; закрепление профессиональных умений, развитие культурного и профессионального опыта, развитие стремления к самоактуализации в профессии художника-мастера ювелирного искусства) и выделены педагогические составляющие моделирования образовательного процесса в области ювелирного искусства (уровневая градация интегративного процесса

обучения; деятельностный подход к созданию модели профессионального образования в ювелирном искусстве; полихудожественная направленность интегративных знаний и умений; прогнозирование эталонных требований к профессиональным качествам художника – мастера различного уровня квалификации).

4. Экспериментально подтверждено, что функционирование педагогической модели профессионального образования в ювелирном искусстве будет эффективно, если в образовательном процессе будут осуществлены такие направления реализации модели, как углубление содержания процесса профессионального образования; активное использование педагогического потенциала интеграции традиционных и инновационных форм и методов в обучении художников-мастеров; поэтапное формирование у студентов профессиональных умений в области ювелирного искусства.
5. Доказано, что наиболее значимыми принципами реализации педагогической модели профессионального образования студентов в области ювелирного искусства являются связь теоретических знаний с практикой; создание условий для творческого поиска студентов в единстве интеллектуального, эмоционально-образного начала при высокохудожественном исполнении самостоятельно разработанных проектов; взаимодействие чувственно-наглядных средств; развитие активности и творческой самостоятельности; целостность художественной, психолого-педагогической и практической подготовки; сотворческий способ построения образовательного процесса.
6. Выявлены ведущие критерии эффективности реализации педагогической модели профессионального образования студентов в области ювелирного искусства, а именно: высокий уровень осмысления и применения достижений художественных традиций декоративно-прикладного искусства; готовность к самоопределению в области ювелирного искусства

в условиях рыночной экономики; мотивация к самостоятельной творческой деятельности художника-мастера ювелирного искусства.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Абульханова-Славская К.А. Типология подходов к личности профессионала / Психол. иссл. проблемы формирования личности профессионала. — М., 1989.
2. Аккалаева Р.Х. Пробирные клейма России.- М.: МАИ, 1998
3. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. / Под ред. Г.И. Шукиной. - М.: Просвещение, 1984.
4. Алмазы России XX век.- М.: ЮТэ-ДИЗАЙН, 2001.
5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Ленинград : Наука, 1968.
6. Андрющенко А.И.Руководство золотых и серебряных дел мастерства. - Нижний Новгород, 1904.
7. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры. - М.: МГПК, 1992.
8. Архивные документы МШХР 1943-1987 гг.
9. Афанасьев Ю.А. Социально-культурный потенциал художественной деятельности. – Львов: МГТ, 1990.
10. Бабанский Ю. К. Педагогика: Учеб, пособие для студентов пед. ин-ов. - М.: Просвещение, 1983.
11. Бакушинский А.В. Исследования и статьи: Изб. искусствовед. тр. - М.: Советский художник, 1981.
12. Бакушинский А.В. Эстетическое воспитание по проекту новых программ Министерства народного просвещения.- М.: Мысль, 1916.
13. Барышников А.П., Лянин И.В. Основы композиции.- М.: Трудрезервиздат, 1951.
14. Беннет Д., Маскети Д. Ювелирное искусство. - М. : Арт-родник, 2005.
15. Блонский П.П. Трудовая школа: Серия по теории и практике Единой Трудовой школы. - М.: Госиздат, 1919.

16. Большова С.И. Художественные промыслы времени Великой отечественной войны и второй половины сороковых годов.- М., 1991.
17. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. - Прага: Артия, 1980.
18. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Сов. энцикл., 1993.
19. Борисов В.Д., Буданов А.С., Спирина М.Ю. Мастерство./ Программа курса по специальности 05.23.00. - М: МШХР, 2002.
20. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. - Л.: Машиностроение, 1982.
21. Бреполь Э. Художественное эмалирование. - Л.: Машиностроение, 1986.
22. Бюллетень кустарной промышленности. - М., 1920. № 1.
23. Вагнер Г.К. От символа к реальности: Развитие пластического образа в русском искусстве 14-15 вв. — М.: Искусство, 1980.
24. Василенко В.М. Русское прикладное искусство - М.: Астрель, 2001.
25. Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников.- М.: Искусство, 1987.
26. Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта работы НИИХП): Сб. научных трудов НИИ художественной промышленности / Под ред. Н.В. Черкасовой - М.: НИИХП, 1985.
27. Волков Н.Н. Композиция в живописи.- М.: Просвещение, 1977.- Т.1.
28. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Педагогика, 1987.
29. Габриэль Г.Н. Авторское ювелирное искусство Ленинграда - Санкт-Петербурга второй половины 20 века: истоки и эволюция: автореф. дис...канд. искусств. наук./ Габриэль.- СПб , 2005.

30. Геращенко Н.В. Формирование умений художественно-эстетической культуры у будущего учителя: автореф. дис... пед. наук./Геращенко Н.В. М., 2004.
31. Голобоков Ю.В. Историко-педагогический анализ коллекции детского рисунка из Великобритании // История художественного образования в России.- М.: РАО, 2003.
32. Гончарова К.Д. Ювелирное дело. - М.: Ювелир, 2003.
33. Гонтарь С.М. Генезис творчества художников и мастеров фирмы Фаберже : автореф. дис... искусств. наук./Гонтарь С.М. М., 2004.
34. Григоревская Е.Б. Междисциплинарный подход к преподаванию общехудожественных дисциплин в профессиональных учебных заведениях традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы 11 науч. практ.конф.- Спб: ВШНИ, 2005.
35. Грин Т. Современный мир алмазов. - М.: Прогресс, 1993.
36. Громов Е.С. Природа художественного творчества: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1986.
37. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). М.: Наука, 1972.
38. Давыдов В.В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления // Новое педагогическое мышление. —1989.
39. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального педагогического исследования. - М.: Педагогика, 1986.
40. Давыдов В.В. Что такое учебная деятельность // О понятии развивающего обучения. - Томск, 1995.
41. Давыдов В.В. О деятельностном подходе к определению содержания образования. - Томск, 1995.
42. Декоративно-прикладное искусство США сегодня./ М.: Каталог выставки «Декоративно-прикладное искусство США», 1980.

43. Декоративные разновидности цветного камня СССР/ Под ред. Е. В.Киевленко. - М.: Недра, 1989.
44. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Миневрин Г.В., Шимко В.Т. - М.: Архитектура, 2004.
45. Джудит Миллер. Справочник коллекционера: ювелирные украшения.- М.: Астрель, 2004 .
46. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. — Минск: Изд-во БГУ, 1976. — 175 с.
47. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. — 2-е изд., перераб.и доп. — Минск: Изд-во БГУ, 1981.
48. Дронова Н.Д. Ювелирные изделия.- М.: Ювелир, 1996.
49. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих № 17/2 - 54, выпуск 65. – М., 1984.
50. Загнязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. - М.: Педагогика, 1981.
51. Злобин КС. Культура и общественный прогресс. - М.: Наука, 1980.
52. Иттен И. «Искусство формы». - М.: Аронов, 2001.
53. Иттен И. «Искусство цвета». - М.: Аронов, 2001.
54. Каган М.С. Философская теория ценностей. - СПб., 1997.
55. Каган М.С. Эстетика как философская наука. - СПб., 1997.
56. Кандинский В.В. О духовном в искусстве (Живопись). - Л.: Искусство, 1990.
57. Кан-Калик В.А., Ковалёв Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного исследования. // Вопросы психологии. - 1985. - №4.
58. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Просвещение, 1987.
59. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание: Избр. ст. — Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1991.

60. Коган Л. Н. Всестороннее развитие личности и культура. - М.: Просвещение, 1981.
61. Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л. Теория отражения и проблемы эстетики. -М.: Искусство, 1983. - 224 с.
62. Комплексное полихудожественное развитие школьников: Науч. метод. сб.; под общ. ред. Б.П. Юсова. — М., Луганск, 1994.
63. Корытов А.В. Проектирование ювелирных изделий на основе закономерностей бионического формообразования: автореф. дис... канд. пед. наук/А.В. Корытов.- М., 2005.
64. Костюк О.Г. «Галерея Драгоценностей Эрмитажа» Автореф. дис. канд. пед. наук/ Костюк О.Г.-М., 2004.
65. Краткий педагогический словарь: метод. пособие /Сост. Л.И. Санва. - Магнитогорск.: МГПИ ин-т, 1999.
66. Краткий словарь современных понятий и терминов /Сост. и общ. ред. В.А. Макаренко. - М.: Республика, 1993.
67. Красильникова В.А. Технология оценки качества обучения. - М.: 2003.
68. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста: Метод. пособие. - М.: Высшая школа, 1990. - 142 с.
69. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. - Л.: Знание, 1985.
70. Кузьмина Е.С. Особенности преподавания композиции в системе профессиональной подготовки художников-мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.//Традиционное прикладное искусство и образование : тез. докл. – XI науч.- практ. коф.-М.: МШХР, 2005.
71. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. - Л.: ЛГУ, 1980.
72. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. - М.: Просвещение, 1985.

73. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977.
74. Леонтович А.И. Промыслы по обработке металла: Кустарные промыслы России. СПб., 1913.
75. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1991.
76. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: Учебное пособие по спецкурсу для пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1985.
77. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. — М.: Прометей, 1992.
78. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. - М.: Дет. лит., 1985.
79. Лыкова И.А. Народное искусство в непрерывном художественном образовании: гармония разума и чувства тез. докл. – XI науч.- практ. коф.-М.: МШХР, 2008.
80. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): автореф. дис... доктора пед. наук / В.Ф. Максимович.- М., 1999.
81. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. - М.: Флинта, 2000.
82. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы: Научно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений.- М.: Флинта, 1999.
83. Максимович В.Ф. Художественное образование в традиционном декоративно-прикладном искусстве. В кн. История художественного образования в России. М.: РАО, 2003.
84. Максимович В.Ф. Народное искусство России это национальный факт// Традиционное прикладное искусство и образование: материалы 14

международной научно-практической конференции, декабрь 2008 г. – М.: ИПТИ, 2008.

85. Мамонтова Н.Н. Искусство народных промыслов и задачи формирования среды. М., 1989.
86. Мамонтова Н.Н. Формы и методы передачи мастерства в хохломском промысле. М., 1990.
87. Мамонтова Н.Н. Художественные промыслы и ремесла в системе русской культурной традиции. М., 1992.
88. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М.: Мысль, 1975.
89. Маслоу А. Мотивация и личность. - М.: Просвещение, 1970.
90. Межуев В.М. О понятии культуры. - М.: Просвещение, 1968.
91. Маркарян З.С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. - М.: Мысль, 1983.
92. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М.: Просвещение, 1993.
93. Марченков В.И. Ювелирное дело. - М.: Высшая школа, 1991.
94. Матлинз А. Л., Бонанно А. К. Ювелирные изделия и драгоценные камни // Справочник покупателя. - М.: Дело и Сервис, 2001.
95. Миллер Джудит. Справочник коллекционера. Ювелирные украшения. - М.: Астрель, Москва, 2004.
96. Миллер Д. Все об антиквариате. - М.: БММ АО, 2001.
97. Медведева Г., Мунтян Т. Фаберже. Великие ювелиры России. - М.: Красная площадь, 2000.
98. Москвичева Л. Н. Эстетическое развитие личности и ее творческий потенциал. - М.: Знание, 1985.
99. Назарова С.И. Роль искусства в образовании и формирование культуры личности учащегося: учеб. пособие в сфере образования и культуры. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007.
100. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: ВЛАДОС, 1999.- Кн.1.

101. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 3-е изд. - М.: ВЛАДОС, 1999.-Кн.2.
102. Неменский Б. М. Дидактика глазами художника. – М.: Педагогика, 1996.
103. Неменский Б.М. Культура - Искусство - Образование: Цикл бесед. - М.: Изд. центр ХКО, 1993.
104. Неменский Б.М. Мудрость красоты. - М.: Просвещение, 1988.
105. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.: Молодая гвардия, 1994.
106. Никифорова И.Г. Организационно - методическая система развития профессиональных способностей студентов-менеджеров: автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.Г. Никифорова.- М., 2004.
107. Новиков В.П, Павлов В.С. Ручное изготовление ювелирных украшений. – СПб. : Политехника, 1991.
108. Общая психология: Учебник для студентов пед. ин-тов /А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; под ред. Петровского А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1986.
109. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: Азбуковник, 1999.
110. Определения основных терминов дидактики в высшей школе. - М.: НИИВО, 1995.
111. Орлов В. И. Знания, умения, навыки и обучение / Моск. инст. потреб. кооп. - М., 1995.
112. Отраслевые нормативы времени на эмалирование ювелирных изделий – Л.: НИИювелирпром, 1987.
113. ОСТ 25-1290-87 Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия –Л.: НИИювелирпром , 1987.
114. Перфильева И.Ю «Русское ювелирное искусство второй половины 20 века: автореф. дис. ... искус. канд. /И.Ю. Перфильева.- М., 1998.

115. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1984.
116. Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986.
117. Платонова Н.Г., Постникова-Лосева М.Н., Смородинова Г.Г. Русские ювелирные украшения. - М.: Советский художник, 1987.
118. Постникова-Лосева М.Н., Мишуков Ф.Я. Русское декоративно-прикладное искусство от древнейшего периода до XVI века. Том 1. М.: Изд. академии художеств, 1962.
119. Пыляев М.И. Драгоценные камни. – СПб.: изд. Суворова, 1896.
120. Разина Т.М., Суслов И.М., Хохлова Е.Н., Гореликов Н.С. Русский художественный металл. - М.: Всесоюзное кооперативное издательство, 1958.
121. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М.: Наука, 1987.
122. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. АПН СССР. — М.: Педагогика, 1989.
123. Севрюкова Н.В. Методика преподавания композиции в подготовке художников-ювелиров //Традиционное прикладное искусство и образование : материалы 11 межд. науч.-практ. коф. – СПб: ВШНИ, 2005.
124. Севрюкова Н.В. Проектирование и моделирование. Программа курса по специальности 05.23.00. - М.: МШХР, 2002.
125. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб пособие – М.: Педагогика, 1987.
126. Синкенс Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. - М.: Мир, 1989.
127. Слостенин В.А. Формирование личности учителя в системе высшего педагогического образования. - М.: Академия, 1995.
128. Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М.: Изд. центр , 2003.

129. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. - М.: Форум-Инфра, 2007.
130. Смолицкий В.Г., Чирков Д.А., Максимов Ю.В. НХП РСФСР. - М.: Высшая школа, 1982 .
131. Современный словарь иностранных слов: Около 20 000 слов. - М.: Русский язык, 1992.
132. Спирина М.Ю. Наука и практика в образовательной деятельности учебных заведений традиционного прикладного искусства //Традиционное прикладное искусство и образование : материалы 11 межд. науч.-практ. коф. – СПб: ВШНИ, 2005.
133. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. для студентов пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 1999.
134. Тойбл К.Ювелирное дело. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
135. Торшина И.Б. Проблема гуманизации и гуманитаризации образования в технических университетах России. //Традиционное прикладное искусство и образование : материалы 11 межд. науч.-практ. коф. – СПб: ВШНИ, 2005.
136. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. - М.: Наука, 1961.
137. Ульянова Н.Б. Дизайн и современные тенденции развития художественного образования //Традиционное прикладное искусство и образование : материалы 14 межд. науч.-практ. коф. – М: ИПТИ, 2008.
138. Урсул А.Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы — М.: Наука, 1981.
139. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т.- М.: Наука, 1949.
140. Фаберже - министр ювелирного искусства . Из истории фирмы. - М.: Русь-Олимп, 2006.
141. Федотова О.В. Институт традиционного прикладного искусства: образовательная среда и система непрерывного художественного

- образования //Традиционное прикладное искусство и образование : материалы 14 межд. науч.-практ. коф. – М: ИПТИ, 2008.
142. Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. - М.: Наука, 1974.
  143. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2001.
  144. Философский словарь “Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1986.
  145. Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. - М.: Высшая школа, 1981.
  146. Флоренский П.И. Избранные труды по искусству. - М.: Изобразительное искусство, 1996
  147. Холина О.Н. Комплексное развитие образного восприятия в мотивации к творческой деятельности при подготовке художников декоративно-прикладного искусства// Традиционное прикладное искусство и образование: материалы 14 международной научно-практической конференции, декабрь 2008 г. – М.: ИПТИ, 2008.
  148. Художественное творчество и психология. Под ред. А.Я. Зись, М.Г. Ярошевского. - М: Наука, 1991.
  149. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. - М.: Изд. корпорация “Логос”, 1996.
  150. Шамрай Н.Н. Механизм адаптации учащихся в начальном профессиональном образовании в условиях рынка труда. - М.: Ореол, 1997.
  151. Шими́на А.Н. Логико-гносеологические основы процесса формирования понятий в обучении: Пособие к спецкурсу для студентов пед. инст. - М.: 1981.
  152. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. - М., Просвещение, 1977.
  153. Шорохов Е.В. Композиция Учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1986.

154. Шпикалова Т.Я. Культурологические и педагогические аспекты развития образовательных систем на основе традиционной художественной культуры /Народная художественная культура и образование // Материалы всерос. науч. практич. конф. - Шуя, ШГПИ, 1997.
155. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1979.
156. Щербаков А.И., Мудрик А.В. Психологические проблемы самосовершенствования учителя // Школа и производство. - 1995.
157. Щукина Е.Н. Роль деятельности в учебном процессе. - М.: Педагогика, 1988.
158. Энциклопедия профессионального образования / под редакцией С.Я. Батышева. - М.: Наука, 1998-1999.
159. Эстетическое воспитание в техническом вузе: Учебно-методическое пособие под ред. Г.С. Гуна. - М.: Высшая школа, 1991.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ**

**Калмыков Дмитрий**

Тема диплома: «Применение орнаментальных мотивов в ювелирном искусстве»

(гарнитур: кольцо, серьги)



**Ситникова Анна**

Тема диплома: «Соединение металла с кружевом» кружево предоставлено кафедрой «Художественное кружевоплетение» ВШНИ.

(гарнитур: кольцо, серьги)





**Ситников Денис**

Тема диплома: «Скифские мотивы в современных ювелирных украшениях»  
(серия браслетов)



**Широбоков Сергей**

Тема диплома: «Цветочные мотивы в ювелирном искусстве».  
(гарнитур: браслет, кольцо, серьги)



**Никитин Игорь**

Тема диплома: «Потир и лжица для храма Покрова Пресвятой Богородицы  
Высшей школы народных искусств (институт)»



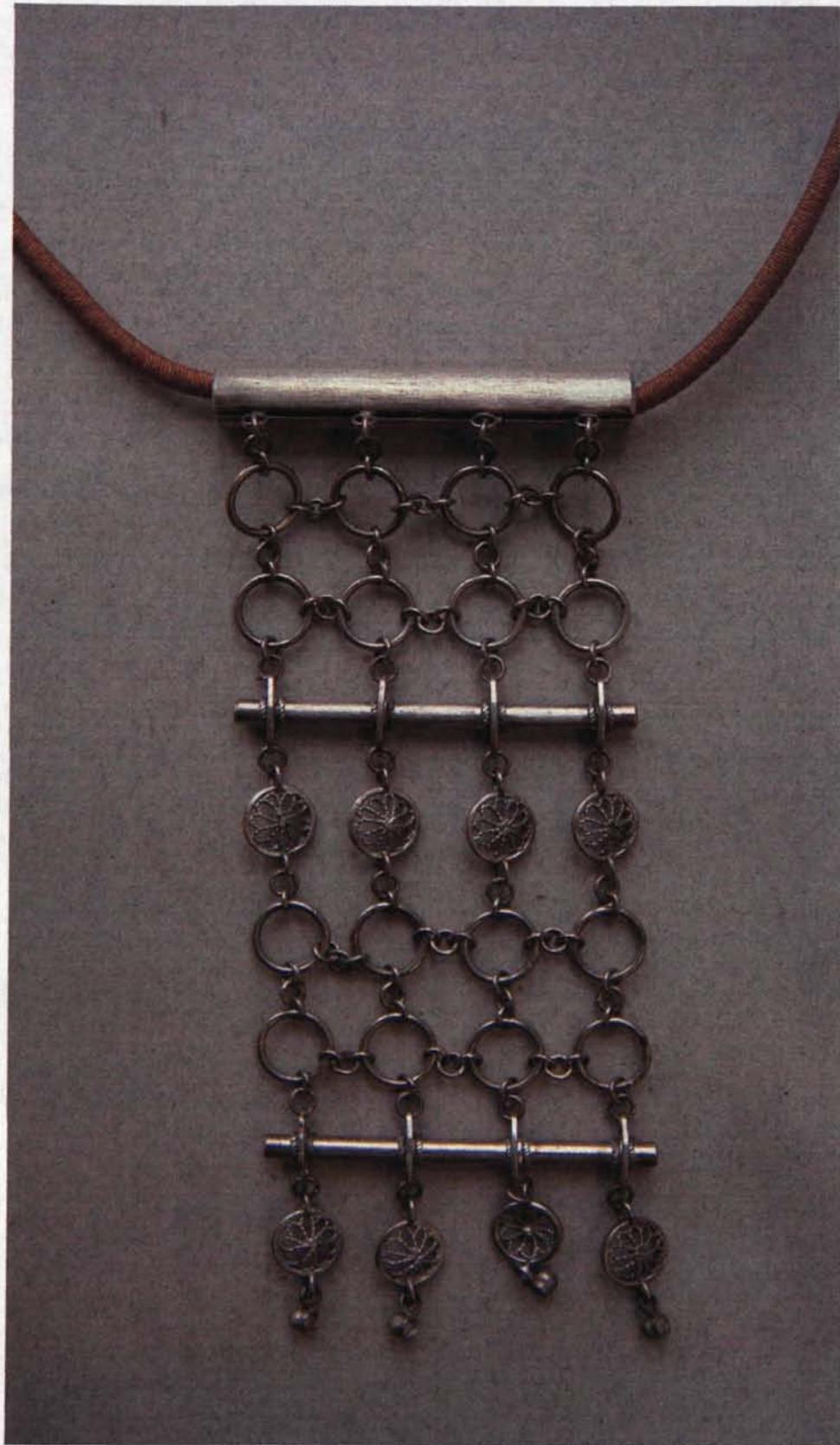
**Никитин Игорь**

Тема диплома: «Потир и лжица для храма Покрова Пресвятой Богородицы  
Высшей школы народных искусств (институт)»

**КУРСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 3 КУРСА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ**

**Калмыков Дмитрий**







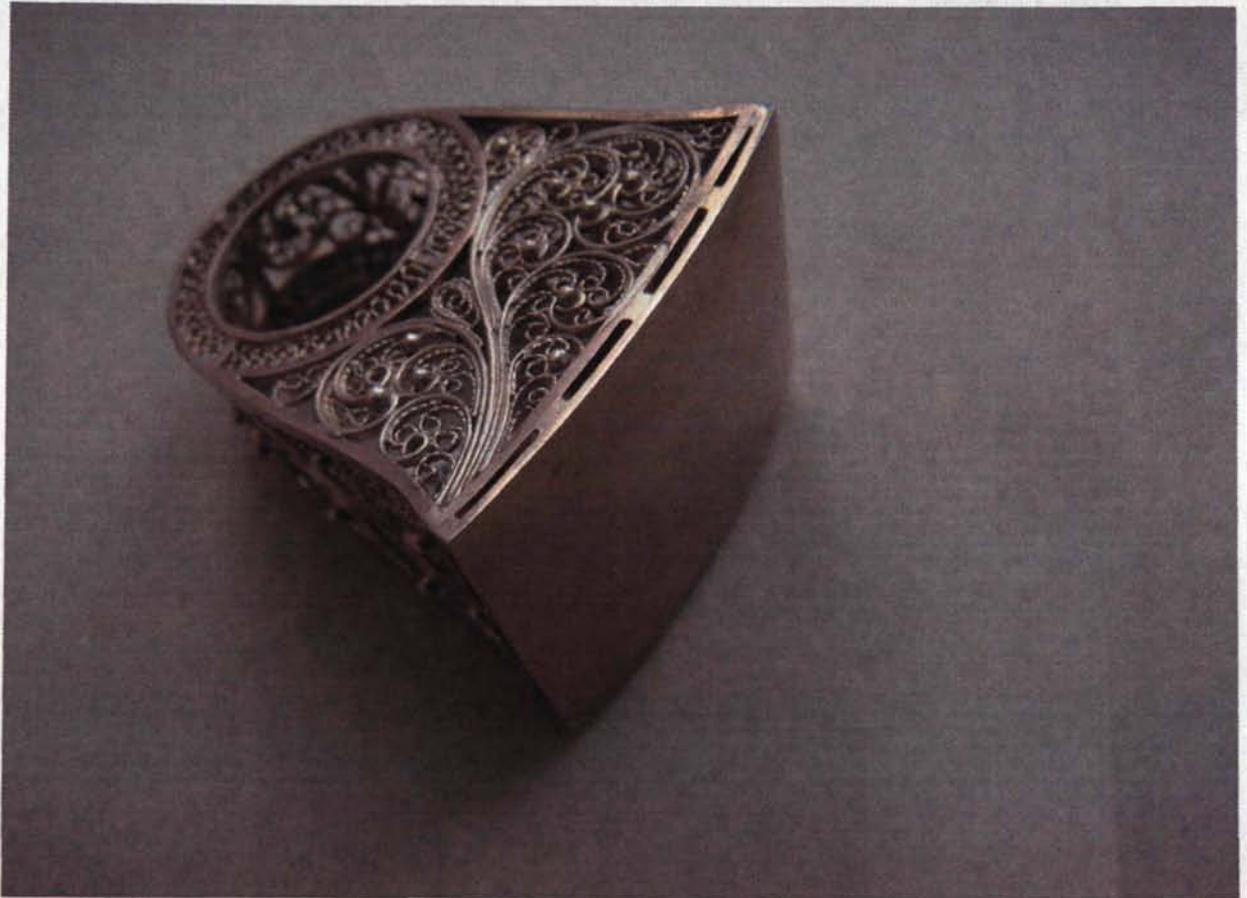


**Никитин Игорь**









**ШКАЛА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА**

№	Вопросы-утверждения	Оценка в баллах	Оценка в баллах	Оценка в баллах	Оценка в баллах
		2	3	4	5
1	Люблю слушать рассказы о ювелирном искусстве.				
2	Жду с нетерпением ситуации общения с мастерами, когда можно активно учиться художественно-прикладной деятельности.				
3	Считаю, что лекции по предметам художественно - эстетического цикла содержат весьма простой материал, их можно не записывать; на семинарах стараюсь не выступать.				
4	Читаю специальные материалы по ювелирному делу, когда получаю задание от преподавателя; особого интереса он у меня не вызывает.				
5	Покупаю по возможности книги по ювелирному делу.				
6	Обращаю внимание на отраслевую прессу только тогда, когда в нем имеются интересные, интригующие факты.				
7	Делаю выписки (по возможности вырезки) из журналов и газет о ювелирном искусстве.				
8	Читаю отраслевые журналы, газеты, книги по проблемам, собираю собственную библиотечку (разумеется, с учетом своих возможностей).				
9	Читаю только выборочно отдельные места из тематических статей; на приобретение литературы время не трачу.				
10	Наблюдаю за опытом работы умелых мастеров только в часы, отведенные на практику.				
11	Охотно принимаю участие в обсуждении проблем по развитию ювелирного бизнеса, стараюсь при этом кое-что записать.				

ВПО

Высшая школа народных искусств  
(институт)



Согласовано

Проректор по учебной работе

*[Signature]*

Рабочий учебный план на 2008/09 уч. год

Специальность 070801 Декоративно-прикладное искусство  
Квалификация 01- художник декоративно-прикладного искусства  
(художественный металл). Специализация - Ювелирное искусство

Срок обучения - 6 лет  
Форма обучения - очная

Наименование предметов	распределение по				всего часов	распределение по курсам			распределение по курсам											
	экзамены	зачеты	контроль работы рефераты	курсовые проекты		лекции	семинары/практические занятия	самостоятельная работа	Итого	1 курс		2 курс		3 курс		4 курс		5 курс		
										1 сем 17 нед	2 сем 16 нед	3 сем 16 нед	4 сем 14 нед	5 сем 16 нед	6 сем 16 нед	7 сем 15 нед	8 сем 17 нед	9 сем 14 нед	10 сем 18 нед	
<b>Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины</b>																				
<i>Федеральный компонент</i>																				
Физическая культура		1 3 5 8	2 4 6 7		384		384	384												
Иностранный язык	5	1 3	2 4		158		158	165	323	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Отечественная история	3				82	56	26	56	138	2	2	1								
Философия	6				75	50	25	50	125				2	1	2					
Культурология		7			32	22	10	16	48										2	
Политология			6р		30	22	8	10	40					1	1					
Правоведение		10			18	12	6	14	32											1
Психология и педагогика	8				34	24	10	18	52									1	1	
Русский язык и культура речи		2д	1		66	44	22	40	106	2	2									
Социология		9			36	28	8	16	52											2
Экономика		10			36	26	10	14	50											2
<i>Национально-региональный компонент</i>																				
Педагогика и психология художественного творчества в ТПИ		10д			32	22	10	30	62											2
Русская литература			3р		32	28	6	28	60			2								
Историческая этнология		9			30	22	8	30	60										1	1
<i>Дисциплины по выбору студента</i>																				
История материальной культуры и быта		9			30	22	8	32	62											2
Религиоведение		10д			32	26	6	34	66											2
Зарубежная литература		4д			30	20	10	28	58				2							
<b>ИТОГО</b>					<b>1137</b>	<b>424</b>	<b>715</b>	<b>581</b>	<b>1718</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
<b>Общепрофессиональные дисциплины</b>																				
<i>Федеральный компонент</i>																				
История культуры и искусства	8	2 4 5 7	3	6	256	208	48	256	512	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
История декоративно-прикладного искусства	6			5	64	44	20	64	128					2	2					
Современные проблемы декоративно-прикладного искусства		7д			30			30	60										2	
Академический рисунок	1-7,9 10	8			800		800	800	800	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Академическая живопись	1 2 4 7 9 10	3 5	6 8		802		794	802	802	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4
Академическая скульптура	1 2 4 6 8	5	3 7		320		320	320	320	2	2	2	2	2	2	4	4			
Пластические моделирование (пластическая анатомия)		4			62		62	62	62			2	2							
Пластическое моделирование	5 7 10	6 8	9		230		230	230	230					2	2	2	2	2	2	4
Технический рисунок		1			34	16	18	34	68	2										
Информационные технологии		1д			32	10	22	32	64	2										
Цветоведение и колористика		3д			64	32	64	128	128			4								
<i>Национально-региональный компонент</i>																				
Народная культура и искусство		9			20	20		20	20											2
История орнамента и стилей		6 5р			30	30		30	30					1	1					
<i>Дисциплины по выбору студента</i>																				
Славянская мифология			5		24	24		24	24				2							
Устное народное творчество			2		34	34		34	34	2										
<b>ИТОГО</b>					<b>2802</b>	<b>418</b>	<b>2346</b>	<b>448</b>	<b>3250</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	
<b>Специальные дисциплины</b>																				
<i>Федеральный компонент</i>																				
История ювелирного искусства	6				32	28	4	32	64										2	
Материаловедение и технология	2	1			99	90	9	40	139	3	3									
Производственное обучение	1 6 9 10	7 8			1656		1656	1656	1656	9	9	10	10	12	10	10	10	10	14	10
Основы композиции	1		1		68	12	56	68	68	4										
Проектирование	3 7 9 10	2 8	4,6		940		940	940	940	6	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16
Моделирование и конструирование		9	8		64		64	64	64										2	2
<i>Национально-региональный компонент</i>																				
Этика и эстетика в народном искусстве		5д			30	24	6	16	46						2					
<i>Дисциплины по выбору студента</i>																				
История костюма		4			30	30		20	50				2							
<b>ИТОГО</b>					<b>2919</b>	<b>184</b>	<b>2735</b>	<b>108</b>	<b>3027</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	
<b>Дисциплины специализаций</b>																				
<i>Федеральный компонент</i>																				
Теория и методика преподавания специальных дисциплин		10	9р	10	112	100	12	112	224											2 2
Традиционное прикладное искусство России	8		7р		49	49		49	98										2	1
<b>ИТОГО</b>					<b>161</b>	<b>149</b>	<b>12</b>	<b>161</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
<b>ВСЕГО</b>					<b>7019</b>	<b>1175</b>	<b>5808</b>	<b>1298</b>	<b>8317</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	
<b>Факультативы</b>																				
<i>Федеральный компонент</i>																				
Книговедение, библиотечное дело																				
Библиографоведение		1,3,5								1		1		1						
Военная подготовка или БЖД (экология)			2		49	49		49	98										1	2
Декоративный рисунок		2,4,6			94			94	94	1	1	1	1	1	1					
Совершенствование мастерства		6	4,5		154			90	154					2	2				2	2
Традиции и современный дизайн в ТПИ																				
<b>ИТОГО</b>					<b>297</b>	<b>49</b>	<b>184</b>	<b>49</b>	<b>346</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Количество зачетов										4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
Количество экзаменов										5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4

Начальник Управления по учебной работе

*[Signature]*

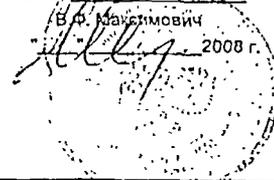
Н В Кондратьева

148 Высшая школа народных искусств  
(институт)  
Рабочий учебный план на 2008/09 уч.год  
Специальность 070801 Декоративно-прикладное искусство  
Художник декоративно-прикладного искусства  
(художественный металл)

Квалификация 01- Ювелирное искусство

Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Форма обучения - очная

В.Ф. Максимович  
2008 г.

№	Наименование предметов	распределение по семестрам						всего часов	распределение по курсам								
		экзамены	зачеты	и курсовой проект	контроль работ	рефераты	др. виды контр.		всего	1 курс		2 курс		3 курс			
										лекции	семинары / практические занятия	самостоятельная работа	итого	1 сем. 17 нед	2 сем. 15 нед	3 сем. 17 нед	4 сем. 16 нед
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>ОГСЭ</b>																	
<b>Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины</b>																	
<b>ОГСЭ.Ф. Федеральный компонент</b>																	
1	Физическая культура		1,2,3,5		4			154		154		154	2	2	2	2	2
2	Иностранный язык	5	1,2,4		3			154	154	154	308	2	2	2	2	2	
3	Отечественная история	2			1			64	54	10	64	126	2	2			
4	Философия	5				4		62	52	10	62	124			2	2	
5	Культурология		3			3		28	20	8	28	56		2			
6	Политология				3	4		29	21	8	21	50			1	1	
7	Правоведение				6			26	26		10	36					2
8	Психология и педагогика	5	4					46	36	10	36	82				2	1
9	Русский язык и культура речи		2Д			1		32	22	10	32	64	2	2			
10	Русская литература							34	26	8	34	68	2				
11	Социология		5			5		34	24	10	34	68					2
12	Экономика		6		6			38	30	8	20	58					3
<b>ОГСЭ.Р. Национально-региональный компонент</b>																	
1	Историческая этнология				4			30	30		16	46				2	
2	Педагогика и психология художественного творчества в ТПИ		5		4			46	36	10	24	70				1	2
<b>ОГСЭ.В. Дисциплины по выбору студента</b>																	
1	Зарубежная литература		2				1	30	20	10	30	60		2			
2	Религиоведение					6		26	20	6	18	44					2
<b>ИТОГО</b>																	
<b>Общепрофессиональные дисциплины</b>																	
<b>ОПД.Ф. Федеральный компонент</b>																	
1	История культуры и искусства		4	2				122	112	10	122	244	2	2	2	2	
2	История декоративно-прикладного искусства		1					34	28	8	34	68	2				
3	Современные проблемы декоративно-прикладного искусства		2Д					30	24	6	30	60		2			
4	Академический рисунок	1,3,4,6	2,5					360		360	0	360	5	5	5	5	5
5	Академическая живопись	1,2,4,6	3		5			360		360	0	360	4	6	4	6	4
6	Академическая скульптура	2,4	1,3					186		186	0	186	4	4	4	4	
7	Пластическое моделирование		3		4,5			58		58	0	58		2	1	1	
8	Технический рисунок		3Д		2			30	20	10	30	60		1	1		
9	Информационные технологии				1Д			34	10	24	26	60	2				
10	Цветоведение и колористика		1Д					34	24	10	34	68	2				
<b>ОПД.Р. Национально-региональный компонент</b>																	
1	Народная культура и искусство		6					22	22		12	34					2
2	История орнамента и стилей		4					28	28		14	42			1	1	
<b>ОПД.В. Дисциплины по выбору студента</b>																	
1	Славянская мифология					3		28	28		18	46			2		
2	Устное народное творчество				2			30	20	10	17	47		2			
<b>ИТОГО</b>																	
<b>Специальные дисциплины</b>																	
<b>СД.Ф. Федеральный компонент</b>																	
1	История ювелирного искусства		3					28	20	8	28	56			2		
2	Материаловедение, технология и производственное обучение	1,2,3,6		4	1,5			778		778		778	8	8	8	6	10
3	Основы композиции		***														
4	Проектирование	1,3,5	2,4,6					444		444		444	4	4	4	4	6
5	Машинирование и конструирование				6			38		38		38				2	1
<b>СД.Р. Национально-региональный компонент</b>																	
1	Этика и эстетика в народном прикладном искусстве					3		28	20	8	22	50			2		
<b>СД.В. Дисциплины по выбору студента</b>																	
1	История костюма		5					32	32		20	52					2
<b>ИТОГО</b>																	
<b>Дисциплины специализаций</b>																	
<b>ДС.Ф. Федеральный компонент</b>																	
1	Теория и методика традиционного прикладного искусства			6	5	4		88	88		52	140					2
2	Традиционное прикладное искусство России		6			5		44	44		10	54					2
<b>ИТОГО</b>																	
<b>ВСЕГО</b>																	
<b>Факультативы</b>																	
<b>ФТД.Ф. Федеральный компонент</b>																	
1	Библиографоведение		2					15	15					1			
2	Экология (военная подготовка)		6					46	46		46	92					2
3	Декоративный рисунок				2,4,6			90		90		90	1	1	1	1	1
4	Совершенствование мастерства		6		4			174	174		174	348			1	2	3
<b>ИТОГО</b>																	
<b>Количество зачетов</b>																	
<b>Количество экзаменов</b>																	

Канашкин Илья Владимирович проректор по учебной работе

Ильин

И.В. Кошаровцев



## Учебный план

Специальность 0515 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Специализация - Ювелирное искусство

Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Форма обучения - очная

Наименование предметов 2	распределение по семестрам				всего часов 9	всего часов		распределение по курсам										
	экзамены 3	зачеты 4	Контрольные работы 6	Курсовые работы 7		ауд. занятия 10	практич. занятия 11	1 курс А		2 курс А		3 курс А		4 курс А				
								1 семестр 18	2 семестр 16	3 семестр 17	4 семестр 17	5 семестр 17	6 семестр 17	7 семестр 18	8 семестр 7			
<b>I. Общеобразовательные дисциплины</b>											14	15	16	17	18	19	20	21
История	4				136	120	16	2	2	2	2							
Литература	5				170	150	20	2	2	2	2	2						
Русский язык		2	1(8)		68	42	26	2	2									
Обществознание			4		34	28	6			1	1							
История мировой художественной культуры		6д	4		85	65	20			1	2	1	1					
Математика и информатика		5д	3		85	20	65	1	1	1	1	1						
Основы естественно-научного познания мира (физика, химия, биология)		4д	1,2,3		136	120	16	2	2	2	2							
География		2д			34	30	4	1	1									
Иностранный язык		4д			136		136	2	2	2	2	2						
Физическая культура			4		136		136	2	2	2	2							
Основы безопасности жизнедеятельности			2		34	28	6	1	1									
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>1054</b>	<b>603</b>	<b>451</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>II. Общие гуманитарные социально-экономические дисциплины</b>																		
Основы философии	7				54	48	6									3		
Русский язык и культура речи			4		68	42	26			2	2							
Иностранный язык		6	5		68		68					2	2					
Физическая культура			7		104		104					2	2	2				
Основы экономики		7			36	28	8									2		
Основы права		8			28	24	4										4	
Основы социологии и политологии		6			34	28	6					1	1					
Дисциплины по выбору студентов		7			36	30	6									2		
Профессиональная лексика художника ТПИ																		
География народных художеств, промыслов России																		
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>428</b>	<b>200</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>			
<b>III. Общепрофессиональные дисциплины</b>																		
Основы цветоведения		1д			36	16	20	2										
Пластическая анатомия		4д			68	48	20				2	2						
Перспектива и шрифты		3	2		50	20	30			1	2							
Основы этики и эстетики																		
История искусств	8	6			90	82	8					1	1	2	3			
Основы педагогики и психологии	6				84	74	10					2	3					
Безопасность жизнедеятельности (экология)			4		50	40	10			1	2							
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в ДПИ и НХП		8			32	30	2										5	
Информационные технологии в проф. деятельности		7			34	16	18							1	1			
Дисциплины по выбору студентов			7		34		34							1	1			
Компьютерная графика																		
Колористика																		
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>478</b>	<b>326</b>	<b>152</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>			
<b>IV. Специальные дисциплины</b>																		
Рисунок	1-7				360		360	2	2	2	2	5	4	4				
Живопись	1-7				308		308	2	2	1	2	4	4	3				
Скульптура		1,2			34		34	1	1									
Основы композиции	1,2				68		68	2	2									
Традиционное прикладное искусство России		4	3		66	50	16			2	1	1						
Народный орнамент		4			34	24	10			1	1							
Методика преподавания специальных дисциплин		7			36	26	10									2		
Дисциплины по выбору студентов		8			34		34										5	
Декоративная графика																		
Декоративная скульптура																		
Современные проблемы традиц. прикл. искусства																		
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>940</b>	<b>100</b>	<b>840</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>			
<b>V. Дисциплины специализаций</b>																		
Материаловедение и технология	3	1			120	100	20	3	2	2	2	2	2	2	2			
Специальная композиция	4-6,8	3д	7		344		344			3	3	4	4	4	4	5		
Скульптура малых форм	4,6	3,5д			136		136			2	2	2	2					
Проектирование объемных ювелирных изделий		7	5,6		54		54					1	1	1				
История ювелирного искусства в России		2д			34	30	4	1	1									
Мастерство ручного исполнения ювелирных изделий	1-3,7,8	5,6	4		939		939	8	8	4	5	8	8	8	14			
Дисциплины по выбору студентов		7			35	35								1	1			
Декоративная скульптура																		
Основы макетирования ювелирных изделий																		
Народный костюм России																		
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>1662</b>	<b>165</b>	<b>1497</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>19</b>			
<b>ВСЕГО</b>					<b>4562</b>	<b>1394</b>	<b>3168</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>			
<b>Дисциплины дополнительной работы студентов над выполнением программного материала</b>																		
Рисунок			2,4		68		68	1	1	1	1							
Живопись			2,4		84		84	1	1	2	1							
Мастерство			2,4,8,8		714		714	4	4	6	8	6	6	6	4			
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>866</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			
Количество зачетов										3	4	3	5	3	5	6	3	
Количество экзаменов										4	4	4	5	4	6	4	3	

Согласовано

Высшая школа народных искусств  
(институт)

Проректор по научно-методической работе

М.Ю. Спирина

Проректор по учебной работе

Г.В. Машкина

Ректор

В.Ф. Машкина



## Учебный план

Специальность 0515 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Специализация - Ювелирное искусство

Срок обучения - 2 года 10 месяцев

Форма обучения - очная

Наименование предметов	семестрам					всего часов		распределение по курсам						
	экзамены	зачеты	контрольная работа	курсовые работы	всего	лекции	семинары /практические занятия	1 курс			2 курс		3 курс	
								18	16	14	18	17	7	
2	3	4	6	7	9	10	11	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	
<b>II. Общие гуманитарные социально-экономические дисциплины</b>														
Основы философии	5				50	42	8							3
Русский язык и культура речи		2			68	50	18	2	2					
Иностранный язык		4д	2		132		132	2	2	2	2			
Физическая культура			2,4		132		132	2	2	2	2			
Основы экономики		5			34	30	4						2	
Основы права		6			28	24	4							4
Основы социологии и политологии		4			32	28	4			1	1			
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом			5		34								2	
География НХП России														
Профессиональная лексика художника ТПИ														
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>510</b>	<b>174</b>	<b>302</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	
<b>III. Общепрофессиональные дисциплины</b>														
Основы цветоведения		1д			36	12	24	2						
Пластическая анатомия		4д			64	50	14			2	2			
Перспектива и шрифты		3			44	14	30		1	2				
Основы этики и эстетики														
История искусств	6		4		86	76	10			1	1	2	3	
Основы педагогики и психологии	4				82	72	10			2	3			
Безопасность жизнедеятельности (экология)		2			50	40	10	1	2					
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в ДПИ и НХП		6			32	28	4							5
Информационные технологии в профессиональной деятельности художника прикладного искусства			5		34	14	20				1	1		
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом			4		36						2			
Колористика														
Компьютерная графика														
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>464</b>	<b>306</b>	<b>122</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
<b>IV. Специальные дисциплины</b>														
Рисунок	1-5				346		346	4	4	5	4	4		
Живопись	1-5				314		314	4	4	4	4	3		
Скульптура		1,2			34		34	1	1					
Основы композиции	1				72		72	4						
Традиционное прикладное искусство России	4		2		64	52	12		2	1	1			
Народный орнамент		4			32	24	8			1	1			
Методика преподавания специальных дисциплин		5			34	26	8						2	
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом		6			34									5
Декоративная графика														
Декоративная живопись														
Современные проблемы традиционного прикладного искусства														
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>930</b>	<b>102</b>	<b>794</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	
<b>V. Дисциплины специализаций</b>														
Материаловедение и технология ювелирного искусства	3	1			100	88	12	3	2	1				
Специальная композиция	2-6		5		312		312	4	4	4	5	5		
Скульптура малых форм		3,5д			98		98			2	2	2		
Проектирование объемных ювелирных изделий		5			34		34						2	
Основы макетирования ювелирных изделий		4			32		32			1	1			
История ювелирного искусства в России		2д		2	32	26	6		2					
Мастерство ручного исполнения ювелирных изделий	1-3,5,6		4		692		692	11	8	6	5	8	8	
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом		6			42									6
Декоративная скульптура														
Народный костюм России														
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>1342</b>	<b>114</b>	<b>1186</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	
<b>ВСЕГО</b>					<b>3246</b>	<b>696</b>	<b>2404</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	
<b>Дисциплины доп работы студентов над выполнением программного задания</b>														
Рисунок		2,4			66		66	1	1	1	1			
Живопись		2,4			66		66	1	1	1	1			
Мастерство		2,4,6			610		610	6	6	6	8	8	6	6
<b>ИТОГО ПО ЦИКЛУ</b>					<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	
Количество зачетов								3	4	2	5	4	4	
Количество экзаменов								4	4	5	5	5	3	