

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CERAMISTAS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GZHEL. HISTORIA Y ESTADO ACTUAL.

FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF CERAMISTS AT THE GZHEL STATE UNIVERSITY. HISTORY AND CURRENT STATE.

C. Dr. Olga A. Pervozvanskaya
pervozvanskaja@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2190-707X
Universidad Estatal de Gzhel
Federación de Rusia
Autor para la correspondencia

C. Dr. Rusovich-Yugay Nam Sun
nama7@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-3171-5060
Universidad Estatal de Gzhel
Federación de Rusia

RESUMEN

La Universidad Estatal de Gzhel continúa las tradiciones desarrolla altos niveles de la enseñanza del arte. Dentro de los muros de la institución educativa se forman especialistas en varios campos, pero el más importante es el "artista de artes decorativas y aplicadas", en la especialidad de "cerámica artística".

Considerar las características principales de la formación en cerámica artística en las licenciaturas y maestrías en la Universidad Estatal de Gzhel, es el objetivo del presente trabajo.

El proceso educativo está dirigido al dominio de diversas competencias por parte de los estudiantes. De acuerdo con el enfoque por competencias de la enseñanza, la competencia es "conocimiento en acción", "integridad de conocimientos, habilidades y destrezas que aseguran la actividad profesional" [???? ?. 2005, p. 25, 26].

En la formación se utilizan varios métodos y formas de enseñanza que ayudan a integrar un complejo de conocimientos de habilidades y destrezas que permiten comprender la profesión, incluso en la etapa de capacitación, para considerar de manera profunda y completa el área en la que el estudiante debe probarse a sí mismo en el futuro.

ABSTRACT

Gzhel State University continues the traditions develops high levels of art teaching. Specialists in various fields are trained within the walls of the educational institution, but the most important is the "artist of decorative and applied arts", in the specialty of "artistic ceramics".

Considering the main characteristics of training in artistic ceramics in bachelor's and master's degrees at Gzhel State University, is the objective of this work.

The educational process is aimed at mastering various skills by students. According to the competency-based approach to teaching, competency is "knowledge in action", "integrity of knowledge, skills and abilities that ensure professional activity" [???? ?. 2005, p. 25, 26].

In the training, various methods and forms of teaching are used that help to integrate a complex of knowledge of skills and abilities that allow understanding the profession, even at the training stage, to consider deeply and completely the area in which the student he must prove himself in the future.

Palabras claves:

Diseño,
Cerámica,
Universidad,
Proceso
educativo,
Cerámica
artística.

Keywords:

University,
Ceramics,
Design,
Educational
process,
Artistic ceramics.

Fecha Recibido:

16 / 04 / 2022

Fecha Aceptación:

01 / 03 / 2022

Fecha Publicación:

03 / 05 / 2022

DESARROLLO

Gzhel es una región no lejos de Moscú. Desde la antigüedad, se desarrolló entre los lugareños la habilidad artesanal y el arte de la cerámica gracias a los yacimientos de arcilla existentes en la zona.

La artesanía de cerámica popular de Gzhel ha experimentado altibajos en la producción, pero al mismo tiempo, sorprende la variedad de tipos de cerámicas que aquí se elaboran en las diferentes épocas. Entre los tipos de cerámica se encuentran la mayólica, loza, porcelana y otros.

Mayólica de Gzhel

Porcelana de Gzhel

Fuente: Archivos de las autoras

Fue el talento de los residentes locales, su éxito en la producción de cerámica, lo que sirvió de motivo para la apertura de una sucursal de la Escuela Técnica Imperial Stroganov en 1899 en el pueblo de Rechitsy. Esta fecha marca el comienzo de la educación artística e industrial en el área de Gzhel y esta institución educativa sentó las bases para la futura formación profesional de los ceramistas en la región.

La escuela de Gzhel ha sufrido varias transformaciones debido a diferentes hechos históricos como la Revolución, la Primera Guerra Mundial y otros. A partir de 1918, una rama de la escuela transita por distintos momentos de desarrollo:

1918 - la Escuela de Cerámica de Gzhel,

1931 - la Facultad de Cerámica de Gzhel,

2002 - se inauguró aquí el Instituto de Arte e Industria de Gzhel, desde 2015 la Universidad Estatal de Gzhel GSU. (Б. В. Илькевич, В. В. Никонов, 2012)

Vale la pena señalar que la Universidad Estatal de Gzhel continúa las tradiciones de la educación, centrándose en altos niveles de la enseñanza del arte. Dentro de los muros de la institución educativa se forman especialistas en varios campos, pero el más importante es el "artista de artes decorativas y aplicadas", en la especialidad de "cerámica artística".

Ya en el siglo XIX, se formuló la importancia de la educación vocacional para las regiones donde existe la artesanía popular. Hoy es necesario mantener estas tradiciones, desarrollo de la producción y aumentar el nivel artístico de las obras.

Los graduados de la escuela Gzhel desarrollaron la tecnológica en la producción de la cerámica y, por supuesto, la artesanía artística.

Considerar las características principales de la formación en cerámica artística en las licenciaturas y maestrías en la Universidad Estatal de Gzhel, es el objetivo del presente trabajo.

En todos los niveles, la educación es un sistema equilibrado de actividades científicas y educativas.

El proceso educativo está dirigido al dominio de diversas competencias por parte de los estudiantes. De acuerdo con el enfoque por competencias de la enseñanza, la competencia es "conocimiento en acción", "integridad de conocimientos, habilidades y destrezas que aseguran la actividad profesional" [Зеев Э. 2005, p. 25, 26]. Este entendimiento es común para el sistema educativo en Rusia, incluida la formación de artistas de artes decorativas, aplicadas y diseño en cerámica.

En la formación se utilizan varios métodos y formas de enseñanza que ayudan a integrar un complejo de conocimientos de habilidades y destrezas que permiten comprender la profesión, incluso en la etapa de capacitación, para considerar de manera profunda y completa el área en la que el estudiante debe probarse a sí mismo en el futuro.

Para los licenciados, se supone que deben dominar las actividades artísticas, de diseño y pedagógicas, y la universidad resuelve con éxito los problemas de desarrollo de las habilidades de los estudiantes en estas áreas.

Los artistas que han dominado el programa de pregrado pueden realizar varios tipos de obras de arte. El estudio de las principales disciplinas académicas: dibujo, pintura, escultura son la base de la profesionalidad. Estas permiten desarrollar habilidades en línea con el arte clásico, brindan la oportunidad de dedicarse no solo a la especialidad de la cerámica artística, sino también a desarrollarse en el diseño de la cerámica industrial y en el campo de las artes visuales en general durante la actividad profesional.

El estudio de la filosofía, la historia, la historia del arte, permite sentar las bases de una forma de pensar científica, desarrollar la capacidad de analizar el material y sistematizar el conocimiento.

La gama de disciplinas de importancia social: psicología, pedagogía, sociología y otras, crean una oportunidad para que el artista de artes decorativas y aplicadas participe en la vida de la sociedad, para comprender los patrones de desarrollo de la sociedad. También permite preparar a los ceramistas para la actividad pedagógica, porque, como se sabe, la transferencia de la experiencia a otras generaciones es un eslabón importante en el desarrollo del arte.

Profesora

Fuente: Archivos de las autoras

Además de las disciplinas obligatorias designadas por el estado, la universidad tiene una serie de disciplinas propias. La Universidad Estatal de Gzhel estudia la historia de las artes decorativas y aplicadas, la historia de la artesanía de Gzhel, los fundamentos del arte religioso.

Para que el ceramista domine su profesión y sea capaz de resolver problemas en la creación de obras de cerámica, la capacitación se lleva a cabo en disciplinas de enfoque limitado. Por ejemplo: "pintura decorativa", donde los estudiantes dominan las técnicas de pintura con el procesamiento y estilización de imágenes. Otra disciplina interesante es la "Plástica decorativa", que implica la creación de obras escultóricas de carácter decorativo que pueden ser relieves y escultura de pequeño formato.

Clase: decoración de la cerámica

Fuente: Archivos de las autoras

El conocimiento adquirido en el proceso de completar tareas educativas permite a los futuros artistas de artes y oficios evaluar las posibilidades de un método decorativo basado en la estilización y el procesamiento creativo de imágenes.

Penetrar en la esencia de las artes decorativas en el color y la forma, permite encontrar las técnicas más expresivas para plasmar las ideas directamente en la fabricación de los productos. Como se conoce, un artista que trabaja en la especialidad de cerámica debe ser a la vez escultor y pintor, conocer perfectamente la tecnología de producción y al mismo tiempo estar orientado en la historia del arte. Tal formación versátil es inherente a todas las áreas de las artes y oficios.

Uno de los más importantes elementos en la formación de los ceramistas es el estudio de los principios del trabajo con la cerámica. La Universidad Estatal de Gzhel tiene un período bastante largo en el que la dirección principal de la formación es la "tecnología para la producción de productos cerámicos", en algún momento, incluso la orientación artística desapareció y los jóvenes se capacitaron sólo en tecnología.

Ahora bien, esta dirección también se está desarrollando en la universidad, como uno de los tipos de formación. La presencia de una base de producción, laboratorios y profesores con amplia experiencia en la producción de cerámica de varios tipos, todo esto tiene un efecto positivo en la enseñanza de la tecnología a los estudiantes de la dirección de arte. Los estudiantes estudian "ciencia y tecnología de materiales", una disciplina que brinda información sobre los patrones y procesos químicos y físicos básicos que ocurren en el proceso de fabricación de varios tipos de cerámica. El estudio de estos materiales brinda a los artistas oportunidades para la experimentación creativa basada en el conocimiento.

Clase: fundamentos de la producción cerámica

Fuente: Archivos de las autoras

Una de las disciplinas más importantes es "los fundamentos de las habilidades de fabricación", se complementa con materias como: "diseño y modelado", "decoración de cerámica". Durante la capacitación, es posible fabricar muchos productos de diferente complejidad y tamaño a partir de una variedad de materiales cerámicos. Se presta especial atención al estudio del proceso de decoración de productos. Entre las opciones para decorar la cerámica, a lo largo de la formación, los alumnos dominan la decoración tradicional Gzhel. Esto es necesario para mantener la artesanía, desarrollar respeto y amor por las tradiciones de la cerámica rusa.

Clases: fundamentos de la producción cerámica
Fuente: Archivos de las autoras

Cabe señalar que la cerámica Gzhel es muy diversa en términos de tipos de materiales y decoración. Inicialmente, los productos fueron hechos para la vida cotidiana. Esto permitió a los artesanos hacer frente a las dificultades de la vida y al problema de la tierra infértil de la zona.

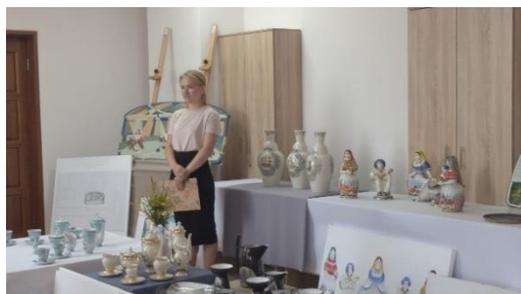
Con el desarrollo de la tecnología cerámica, se reemplazaron sucesivamente:

- mayólica (productos hechos de arcilla fusible con vidriado blanco y pigmentos de cuatro colores),
- semi-loza (productos con un fragmento claro y pigmentos monocromática azul o marrón),
- loza (los productos a menudo se fabricaban con una imagen impresa),
- porcelana (en el siglo XIX, la porcelana se producía con pigmentos de colores sobre vidriado),
- en el siglo XX, la producción de porcelana se estableció para la producción de productos con pigmentos de cobalto).

Como se puede ver en esta lista, para el desarrollo del arte cerámico, todos estos períodos y la experiencia de la cerámica Gzhel son únicos. La universidad trata de prestar atención a todos los períodos y tipos de cerámica característicos de la artesanía Gzhel.

Una variedad de técnicas permite a los estudiantes elegir el material y el tipo de decoración más exitosa para cada trabajo. En la defensa de las tesis de grado, esta variedad de tecnologías cerámicas, junto con diferentes tipos de productos (juegos de té y café, composiciones escultóricas, relojes, juegos de jarrones, grandes obras escultóricas, y mucho más) crean un ambiente expositivo especial y muestran las posibilidades de la artesanía y el arte cerámico en general.

Para completar con éxito su trabajo de graduación y dominar el arte de la cerámica, los estudiantes en las clases sobre la habilidad de la cerámica aprenden a pintar productos, preparar los modelos de yeso y los moldes, hacen composiciones escultóricas y tridimensionales modelando, moldeando productos de barbotinas. La secuencia de procesos de estudio, práctica en talleres de formación y producción, permiten al final completar una tesis en un alto nivel de habilidad. Sin embargo, para crear una obra, no basta con saber trabajar la cerámica.

Defensa de trabajo de diploma. Bacalavriat 2021
Fuente: Archivos de las autoras

En un momento en que se percibió la importancia de la cerámica Gzhel y el potencial de la artesanía, se formularon al mismo tiempo los principios básicos para el correcto desarrollo de este arte. Como ya se mencionó, la gente local de Gzhel tenía la habilidad para el arte, que se manifestó en sus maravillosas obras que han sobrevivido hasta el día de hoy. Sin embargo, la falta de conocimiento de patrones de diseño de productos y otros conocimientos en el campo del arte afectó el nivel general de las obras de arte.

La formación de ceramistas tiene como una de las disciplinas más importantes al "diseño". Dominar esta disciplina te permite desarrollar varios tipos de productos, encontrar formas armónicas, asociar la decoración con la forma, crear soluciones originales y mostrar tus ideas e inspiración de una forma comprensible para otros profesionales.

<http://www.es.art-gzhel.ru>

Es necesario destacar también que el complejo de disciplinas académicas está indisolublemente ligado al trabajo educativo. Este trabajo implica el desarrollo del sentido de la responsabilidad, el respeto por las personas, el patriotismo y otras cualidades que son fundamentales para la personalidad. Esto se hace a través de diversas acciones de ayuda a las personas, actividades de voluntariado, excursiones a lugares relacionados con la historia y la religión, eventos donde los

alumnos desarrollan su responsabilidad cívica y maduran en su visión del mundo. Es muy importante para un artista adquirir no solo conocimientos y la capacidad de dibujar, sino también aprender a ver el mundo, a sentir a las personas. Es una percepción sutil que distingue a un artista de una persona alejada del arte. Esta receptividad debe convertirse en la base de las obras de arte y de las imágenes artísticas expresivas.

Otro elemento en la singularidad de la profesión de un ceramista, radica en la combinación de áreas de actividad muy diversas. Entre ellos, la actividad científica es de gran importancia. A nivel de pregrado, el rendimiento académico es modesto. Sin embargo, los estudiantes escriben artículos sobre la teoría del arte, la historia de la cerámica y los aspectos tecnológicos de la elaboración de cerámica artística. Todo esto se convierte en los requisitos previos para una investigación científica seria en el proceso de estudiar en la maestría y los estudios de posgrado.

Al ascender a un nivel educativo superior, los artistas tienen la oportunidad de complementar sus habilidades prácticas con la capacidad de investigación y análisis integral. El nivel de maestría te permite dominar la profesión como actividad creativa, científica, de diseño y pedagógica.

Durante los estudios en la magistratura se lleva a cabo un trabajo serio, que se expresa en una serie de artículos y productos cerámicos de diversos tipos y técnicas, sobre el tema elegido. El proceso de aprendizaje termina con la realización de una tesis de maestría. La forma de educación en la que el maestro tiene la oportunidad de trabajar con un gran tema es efectiva y le permite lograr altos resultados en investigación y creatividad. Entre los estudios, se encuentran los que hacen referencia a la historia de la pesca y recrean bellas imágenes de Gzhel en vajillas y elementos decorativos, en forma de flores y pájaros blanco-azulados, paisajes policromados y

ramos de flores Gzhel es muy rica en imágenes, y ellas inspirarán a muchas más generaciones de ceramistas. Además, aparecen temas completamente distintos: composiciones étnicas, animalismo, reflejo de la modernidad y los problemas de la sociedad.

Todo el trabajo se realiza bajo la dirección de los profesores, pero con gran independencia de los alumnos. Esto le permite aprender a tomar decisiones, elaborar un plan de acción y desarrollar métodos para mejorar el trabajo.

Este artículo intenta caracterizar brevemente la experiencia de formación de los ceramistas en la Universidad Estatal de Gzhel. Como toda institución educativa, tiene su propia historia y tradiciones de enseñanza, pero también está abierta a nuevas tendencias, interacción con otras universidades, incluidas las extranjeras. Esto se lleva a cabo con éxito a través de un programa de intercambio de estudiantes, enseñando a estudiantes extranjeros, realizando clases magistrales, exposiciones, festivales y otros eventos.

Cada una de estas interacciones enriquece la experiencia, aporta nuevas ideas que siempre son necesarias para las personas creativas.

BIBLIOGRAFÍA

- Б. В. Илькевич, В. В. Никонов. Художественно-промышленное образование в Гжели: дореволюционный период. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – 100 с.
- Зеер Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23-30 <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-k-modernizatsii-professionalnogo-obrazovaniya/viewer>
- С. Федорова, Р. Р. Мусина. История художественной керамики: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2010. – 359 с.
- http://www.es.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=Faculty_Applied_Art&sub_open