

Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, директор Московского филиала Высшей школы народных искусств (института)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИВОПИСИ КАК РЕСУРС ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье исследованы особенности творческой деятельности будущих специалистов сферы традиционного прикладного искусства. Автором рассмотрены возможности продвижения русской культуры в современных геополитических условиях, проведен аспектный анализ произведений художественной литературы и живописи, мотивирующих художественную деятельность студентов, определены основные характеристики эффективного развития образовательной среды учреждений высшего (художественного) образования.

Ключевые слова: Художественная деятельность, продвижение русской культуры, общекультурные компетенции, анализ произведений художественной литературы, живописи и традиционного прикладного искусства, образовательная среда вуза

I.A. Shapovalova, doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Moscow branch of the Higher School of Folk Arts (Institute)

WORKS OF ARTISTIC LITERATURE AND PAINTING AS A RESOURCE OF HUMANIZATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL ARTISTIC EDUCATION

Annotation. The features of the creative activity of future specialists in the field of arts and crafts and folk crafts are explored. The possibilities of promoting Russian culture in modern geopolitical conditions are considered. Conducted an aspect analysis of works of fiction and painting, motivating the artistic activity of students. The main characteristics of effective development of the educational environment of institutions of higher (artistic) education are determined.

Keywords: Artistic activity, promotion of Russian culture, general cultural competence, analysis of works of fiction, painting and traditional applied art, educational environment of the university.

Профессиональная деятельность специалистов сферы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов предполагает интегрирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций творческой личности. Сложность работы специалистов данной сферы усиливается разнообразием видов деятельности: художественная, проектная, исполнительская, информационно-технологическая и др. Результаты творчества, связанного с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, зависят от множества факторов, в том числе – от качества продукции (предметов, изделий), ее соответствия национальным традициям, требованиям эстетического вкуса, уникальности художественного исполнения.

Обязательным условием признания качества изделия декоративно-прикладного искусства является его оценка как авторского произведения народного искусства, оформленного в соответствии с функциональным назначением: культурно-бытовым. Такие произведения в аспекте исторического времени (прошлого) и реального (настоящего) справедливо относятся к актуально значимым ресурсам продвижения русской культуры в сложившихся и складывающихся геополитических условиях XXI века.

В мировой художественной культуре достойное место занимают творения Гжели, Палеха, Жостово, а также – Мстеры, Холуя, Федоскино, Сергиева Посада, Рязани. Перспективы развития художественной миниатюры, художественной резьбы по дереву, художественного кружевоплетения сегодня во многом связываются с миссией ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (г.Санкт-Петербург), филиалы которого созданы в Москве, Мстере, Холуе, Федоскино, Богородске, Сергиевом Посаде, Рязани, Омске. «Своей деятельностью институт, - отмечено в документах Администрации Президента Российской Федерации, - стремится объединить центры народных художественных промыслов, реализуя в них систему непрерывного профессионального образования, что способствует получению высшего образования, закреплению местной молодежи в местах их постоянного проживания и реализации задач, направленных на приобщения российского народа к собственной культуре, развитию национального самосознания молодежи» [1].

Стратегическая значимость направленности института на художественное образование поддерживается ресурсами системно-деятельностного подхода к развитию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. Подготовка их к художественной деятельности как профессиональной

соответствует психолого-педагогическим основаниям поэтапного формирования у обучающихся способностей к использованию художественных методов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, к выполнению поисковых эскизов, к осознанному выбору приемов оптимальных композиционных решений, что соответствует логике перехода студентов от мотивированных ориентировочных действий к исполнению учебного задания по образцу с применением художественных методов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Соблюдение последовательности процессов овладения студентами художественной деятельностью предусматривает необходимость перехода студентов к выполнению творческих заданий, актуализирующих значимость приобретаемого опыта художественной деятельности.

Творческий опыт народных умельцев прошлого и настоящего характеризуется органичными связями с фольклором, художественными произведениями литературы и живописи. Истоки этой связи предопределены природой искусства, художественной деятельностью известных и неизвестных авторов уникальных произведений. Основные направления образовательной деятельности Высшей школы народного искусства (института) способствуют систематизации работы по формированию у студентов готовности к использованию философских знаний, к анализу главных этапов и закономерностей исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4). Социальная значимость творческой деятельности студентов филиалов московского региона Высшей школы народного искусства (института) очевидна. Например, студенты Богородского филиала воссоздают копии известных произведений своих предшественников. В конце XIX в. Ф. Ерошкин по мотивам басни Эзопа «Кот и мыши», по лубочным эстампам «Как мыши кота погребали», по гравюрам и картине «Погребение кота» создал уникальную художественную скульптурную группу (художественная резьба по дереву) «Как мыши кота хоронили». Вариативность эмоциональных реакций зрителя (то ли это веселая шутка, то ли - строгое нравоучение?) сохраняет экспрессивность интриги и свежесть восприятия художественного мастерства и эстетического вкуса Ф. Ерошкина и его последователей - богородских мастеров. При работе над копией художественной скульптурной группы студенты обращаются к художественным текстам И. И. Лажечникова («Ледяной дом»), А. С. Пушкина («Капитанская дочка», «Станционный смотритель»), М. Н. Загозкина («Рославлев, или Русские в 1812 году»), в которых писатели использовали как

художественную деталь популярные в то время картины, гравюры на сюжет басни Эзопа «Погребение кота».

Неизменный интерес к художественной резьбе по дереву проявляют студенты при выполнении творческого задания - подготовка копии художественной скульптурной группы «Три богатыря» (связь с известными фольклорными произведениями, с картиной В. Васнецова «Богатыри»), копии скульптурной группы «Привал» (поэма А. Т. Твордовского «Василий Теркин», иллюстрации к ней художников О. Верейского, И. Бруни), художественной скульптурной группы «И под дудку дурака кони пляшут трепака» (сказка Н. Ершова «Конек горбунок», иллюстрации к ней художников Н. М. Кочергина; В. Андриевича и Б. Марковича).

О народных умельцах России, о творчестве мастеров народного искусства писали Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков, М. М. Пришвин и К. Г. Паустовский, П. Бажов, Ю. К. Олеша, Ю. М. Нагибин, В. М. Шукшин и др. О них пишут журналисты, говорят искусствоведы, сотрудники музеев, представители академической и вузовской науки. При различии мнений все едины в одном: у народного искусства прочная корневая система родного края и не имеющая территориальных границ духовная свобода творчества.

Актуальную значимость для Московского филиала ВШНИ (института) приобретает решение проблемы развития уникального стиля росписи по металлу и папье-маше - «московское письмо», которое в силу известных исторических событий в XX в. (вплоть до 80-х гг.) было под угрозой утраты. В 80-х гг. начался процесс возрождения московского письма на базе Школы художественных ремесел (с 2004 г. - Московского филиала ВШНИ) [2, с. 6].

Для профессионалов, развивающих традиции московского письма [3, с. 84], по особому значимо творчество Федора Толстого, сумевшего при сохранении национальных особенностей русской живописи обогатить свое творчество достижениями искусства Западной Европы и Востока XIX в. Стиль работы Ф. Толстого над натюрмортом близок почерку художников и мастеров московского филиала ВШНИ. При обучении студентов технологиям московского письма преподаватели обращаются к творчеству художника Ф. Толстого, который "выбирая для натюрморта цветок, ягоды, ветку или жучка, находит самый совершенный экземпляр и воссоздает его красоту на листе бумаги. Так появляются на его рисунках гибкие длинные листья и нежный атлас белых лепестков, окружающий резной узор хрупкого венчика нарцисса, сочная соблазнительная мякоть клубники, невесомость крылышек стрекоз и мушек,

родниковая прозрачность сияющих капель росы, металлический отблеск птичьих перышек..." [4, с. 18].

В стиле московского письма сегодня работают выпускники ВШНИ, студенты, создающие произведения современного декоративно-прикладного искусства [5, с. 21]. Говоря об этом, студенты подчеркивают значимость профессиональной деятельности своих преподавателей и сокурсников: «Изделия, выполненные в стиле московского письма, - отмечает студентка Казакова О. Д. (3 курс), - обрели силу самостоятельного искусства, волнующего, обращенного к духовному миру всех людей и каждого - в отдельности. Мера реального и условного, найденная преподавателем-художником Г. В. Цветковым, передается новым поколениям студентов. Уникальные изделия, выполненные в стиле московского письма в единственном экземпляре по авторским композициям, вызывают чувства восторга, поэтической созерцательности, гармонии, прививают любовь к природе, к образам растительного мира». Творческие работы студентов Московского филиала ВШНИ (института) в своем большинстве мотивированы произведениями художественной литературы, живописи, что прозрачно подтверждается выбором для них названий: «Жар-птица», «Северная сказка», «Сладость грез», «Единение двух сердец», «Берегиня вод», «Прогулки с Чеховым», «Белые ночи» и др.

Взаимодействие художественных произведений и живописи в системе развития общекультурных компетенций (способности к коммуникации в устной и письменной форме; к самоорганизации и самообразованию; к абстрактному мышлению, анализу, синтезу - ОК-1, ОК-3, ОК-6 и др.) поддерживается участием студентов в выставках их творческих работ [6, с. 12], в организации событий студенческой жизни - встречи с поэтами, писателями, художниками, искусствоведами, педагогами, психологами, авторами учебников; презентациями проектов выпускных квалификационных работ; участием в конференциях, мастер-классах и др.

Система художественного образования сегодня справедливо усиливается ориентирами на развитие у студентов общекультурных компетенций, необходимых для:

- ослабления адаптационных рисков в постоянно изменяющихся условиях жизнедеятельности современного человека;
- усиления личностных ресурсов социализирования, что ориентированно для людей творческих профессий.

Индикаторы качества владения студентами приемами художественно-проектной деятельности соотносятся с их личными достижениями – готовностью аргументировать правильность и целесообразность выбора технико-технологических методов выполнения учебного задания по изготовлению авторского изделия ручного исполнения

Необходимым условием реализации системно-деятельностного подхода к освоению общекультурных и профессиональных компетенций будущими специалистами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов является активность каждого студента как языковой личности, способной:

- представить перспективы правильного выполнения учебного задания;
- комментировать последовательность своих действий для верного выполнения задания (одновременность речемыслительной и учебно-профессиональной деятельности);
- оценивать качество продукта индивидуального художественного творчества по завершении учебного задания.

Анализ читательской активности студентов Московского филиала ВШНИ (института) свидетельствует о достаточно высоком интересе к чтению книг зарубежной литературы, прозы современных писателей России, поэзии серебряного века. В круг читательских интересов студенты включают книги о художниках: Ф. Толстом, И. Левитане, В. Сурикове, И. Грабаре, П. Кончаловском, К. Васильеве, И. Крамском, А. Пластове.

Будущие специалисты художественной росписи по металлу и папье-маше читают К. Г. Паустовского («Золотая роза»), М. Пришвина («Весна света»), Ю. К. Олешу («Ни дня без строчки»), Н. С. Лескова («Левша»), Ф. М. Достоевского («Идиот»), рассказы А. П. Чехова, статьи Д. С. Лихачева. Чаще перечитывают «Золотую розу» К. Г. Паустовского, статьи Д. С. Лихачева, рассказы А. П. Чехова, книги о художниках Ф. Толстом и И. Левитане.

Влияние особенностей художественной деятельности, ручного труда на личностное развитие студентов не вызывает сомнения. Анализ результатов педагогических экспериментов подтверждает справедливость гипотетических предположений о специфике формирования у обучающихся картины мира – художественной, технологической, естественно-научной, культурно-исторической, языковой [7, с. 83]. Объективность наших выводов подтверждается результатами

изучения особенностей устной и письменной речи студентов. Представим некоторые из них, используя аспектный анализ текстов сочинения студентов – эссе на тему «Мой любимый цвет». В текстах эссе отмечается частотность мозаичного включения описания, аргументация причин предпочтения «любимого» цвета, высокая активность использования имен прилагательных. Среднее количество словоупотреблений в сочинении - 120, в том числе имен существительных - 32, имен прилагательных - 17, глаголов - 10. Из общего количества использованных имен прилагательных (17) качественных - 14, в числе которых 10 со значением цвета. Предпочтение студенты отдают цвету: желтый (28%), белый (20%), зеленый (18%), синий (12%), голубой (10%), красный (6%), далее - фиолетовый, салатный, охра.

Любимый цвет, как правило, описывается в разнообразии его оттенков. Стилистические характеристики эссе во многом совпадают с особенностями текста художественной публицистики. В значительном числе работ студентов, на наш взгляд, обнаруживается влияние повести К. Г. Паустовского «Золотая роза».

60% студентов используют риторические вопросы и восклицания. Во всех текстах отмечаются сравнения, частотность метафор, эпитетов.

Удачно структурированы фоновые и авторские микротемы. Сюжетные микротемы отмечаются редко (20%).

Творческие ресурсы будущих специалистов сферы декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, с нашей точки зрения, оказывают самое положительное влияние на такие характеристики их письменной речи, как содержательно-смысловая целостность, структурно-композиционная логичность, стилистическая цельнооформленность. Обратимся к примерам из сочинений (эссе) студентов.

Фрагмент текста №1 (Диана П., р.г.)

Изучение цвета - очень интересная работа. Спектральная палитра разнообразна. Каждый оттенок по-своему необычен. Я решила выбрать желтый, так как считаю его уникальным.

Желтый - цвет радости, чистоты, искренности. Глядя на него, представляешь солнце, которое озаряет землю своими теплыми лучами. Когда оно выглядывает из-за туч, меняется настроение. Хочется творить, делать приятное другим. Становится как-то легко на душе - все проблемы исчезают...

Желтый всегда выделяется. Желтеющие листья - осень, одуванчики на лугу и поля с подсолнухами - лето... Желтый цвет - олицетворение новой жизни, символ

чистоты и беззащитности. Цыпленок, который только что вылупился из яйца, - тоже желтый, маленький пушистый комочек.

У Вероники Г. (х.в.) оригинально представлена организация зачина и первых микротем.

Фрагмент текста №2

Огромное количество цветов и их оттенков сопровождают нас дома, на улице... да везде. У каждого из нас есть свой любимый цвет. Мой любимый цвет - желтый. Как можно не любить его? Ведь желтый заряжает нас энергией, помогает бороться с депрессией. Этот цвет искрится оптимизмом. Желтый цвет ассоциируется у меня с солнечным светом. А солнце - источник жизни, который излучает энергию.

Последняя микротема текста Вероники Г. логично связана с его началом: *«Желтый цвет дает мне прилив сил, радость, тепло, жизненную энергию».*

Во всех сочинениях (эссе) отмечается использование студентами ассоциативных связей восприятия цвета либо - с философскими размышлениями (80%), либо - с эпизодами из личной жизни.

Фрагмент текста №3

Я считаю самым интересным белый цвет. Он для меня олицетворяет как прошлое - с его греческими величественными монументами и статуями, так и далекое будущее - с его стерильно белыми зданиями небоскребов... Именно этот цвет человек видит в момент своего рождения. И этот цвет - последнее, что человек видит перед своей смертью. (Владимир М. (ю.и.))

О белом цвете пишет Алла А. (р.м.).

Фрагмент текста №4

Прозрение, идеи и вдохновение ассоциируются у меня именно с белым. Когда я переехала в новую квартиру, мне захотелось чистоты и спокойствия. Я взяла валик и перекрасила стены в цвет новой жизни, чтобы, проснувшись, ощутить чистый лист сегодняшнего дня: дня творчества, верных решений и побед.

Вера Ш. (р.т.) видит в зеленом цвете гармонию жизни, пишет, что все ее детство было связано *«с этим потрясающим цветом. Старый потрескавшийся зеленый забор, в котором была сломанная дощечка... Первое платье цвета изумруда, которое так замечательно сочеталось с рыжими волосами».*

Ирина Г. (р.м.) считает: *«Темно-синий - цвет размышлений. Синий, слегка приглушенный, успокаивает, завораживает. Оттенки синего ассоциируются у меня с*

глубиной ночного неба, морской пучиной, бесконечным пространством космоса... Синий хорошо сочетается с желтым цветом, темно-синий - с оранжевым. Это важно учитывать в своих работах».

Аналитическая работа студентов в сфере познания языка живописи взаимодействует с их деятельностью по повышению культуры речи. Так, при редактировании своих авторских текстов студенты используют технологии лингвистического анализа текста. При совершенствовании своих рисунков они анализируют правильность и эстетическую целесообразность выбора средств языка живописи: целостность сюжета и предметно-смысловой режиссуры, структурированность композиции, гармонию цвета в системе колористических решений, художественные средства передачи пространства, перспективы, трактовки объемной формы.

Как показывает анализ устной и письменной речи будущих специалистов сферы декоративно-прикладного искусства, актуально значимы для учебной деятельности понимание ими логики взаимодействия художественной литературы и живописи, их влияние на произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Студенты проявляют особый интерес к вопросам взаимодействия слова и изображения, цвета и слова, эстетических оснований поэтичности живописной композиции. В художественной деятельности студентов особую роль играет мотивация освоения мира через художественное слово и художественное изображение, мотивация познания языка живописи.

В процессе совершенствования своего рисунка студенты анализируют приемы передачи светотени, представления силуэта, обеспечения ритма и контраста художественных деталей. При анализе достоинств и недостатков рисунка оценивается технологичность его исполнения: характер мазка, фактуры, прагматическая установка автора на позитивность зрительного восприятия, на эффект взаимодействия со зрителем через наглядность и убедительность эстетических решений, на экспрессивность восприятия и эмоциональность отношения к художественному творчеству. Аналогично - при редактировании своих авторских текстов студенты моделируют процессы совершенствования текста сочинения (эссе), оценивая: содержательно-смысловое единство (тематическое), логико-композиционную структурированность, стилистическую непротиворечивость (целостность), реализацию прагматической установки автора.

Богатство творческих ресурсов студентов Московского филиала Высшей школы народных искусств (института) концентрируется в их внутреннем личностном мире [8, с. 41]. Для включения этих ресурсов в художественную деятельность создается уникальная образовательная среда: свободная, вариативно разнообразная, обеспеченная возможностями эффективного диалогического общения, возможностями выбора для принятия ответственного решения в различных сферах жизнедеятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Указание Президента Российской Федерации от 19 мая 2016г. №Пр-957
2. *Максимович В. Ф.* Концепция развития народных художественных промыслов как основа качества профессиональной подготовки кадров // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: материалы XVII межд. науч.-практ.конф. - СПб.: ВШНИ, 2012
3. *Архангельская И. Ю.* Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше: Учебник. - СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006
4. *Аносова Е.* Федор Толстой. -М.: Белый город, 2004
5. *Федотова О. В.* Современные проблемы профессионального образования в сфере прикладного искусства О. В. Федотова // Almatater (Вестник высшей школы) №11. Научн. журнал. -М.:ИНОИЦ АЛМАВЕСТ, 2011
6. *Максимович В. Ф.* Пути обновления профессионального образования в традиционном прикладном искусстве В. Ф. Максимович // Вопросы культурологии №8. Научн.-практич. и методич. журнал. - М.: Панорама, 2013
7. *Шановалова И. А.* Основные векторы развития русского языка в современном мире // Вопросы национальных и федеративных отношений. Выпуск 4 (31). Научн. журнал. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2015.
8. *Шамрай Н. Н.* Стратегия развития научных школ в Высшей школе народных искусств. Вопросы культурологии №8. Научн.-практич. и методич. журнал. - М.: Панорама, 2013