

Куракина И.И., ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», старший преподаватель кафедры истории искусств.ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., senior lecturer of the Department of art history, Higher School of Folk Arts (Academy),ladybug90@yandex.ru

**Обзор диссертационных исследований преподавателей
Высшей школы народных искусств (академии) по видам
традиционного прикладного искусств**

**Review of dissertation researches of teachers of Higher school of folk arts
(Academy) in the sphere of traditional applied arts**

Аннотация. Статья посвящена анализу диссертационных исследований преподавателей Высшей школы народных искусств (академии), круг проблем которых обусловлен спецификой образовательной деятельности вуза, направленной на воспитание художников традиционного прикладного искусства. Автор сосредоточил внимание на анализе исследований в области художественной вышивки и художественного кружевоплетения, иконописи и лаковой миниатюрной живописи, художественной игрушки, рассмотренных в рамках деятельности Диссертационного совета академии в течение нескольких последних лет.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, профессиональное образование, диссертационные исследования, художественная вышивка, художественное кружевоплетение, лаковая миниатюрная живопись, иконопись, Высшая школа народных искусств (академия).

Abstract. The article is devoted to the analysis of dissertation research of teachers of the Higher school of folk arts (Academy), whose range of problems is due to the specifics of the educational activities of the University, aimed at the education of artists of traditional applied art. The author focused on the analysis of research in the field of artistic embroidery and artistic lace, icon painting and lacquer miniature painting, artistic toys, considered in the framework of the Dissertation Council of the Academy in the last few years.

Keywords: traditional applied art, professional education, dissertation research, artistic embroidery, artistic lace-making, lacquer miniature painting, icon painting, Higher school of folk arts (Academy).

Специфика образовательной деятельности Высшей школы народных искусств (академии), ориентированной на подготовку художников и искусствоведов в области традиционного прикладного искусства, обуславливает круг проблем исследований, рассматриваемых Диссертационным советом академии. Они охватывают вопросы теории и методики профессионального образования именно в конкретных видах традиционных народных художественных промыслов, т.к. регионально-исторические художественно-технологические особенности каждого детерминируют различные подходы к разработке содержания обучения,

выбору приоритетных форм и методов работы со студентами – будущими художниками.

Председатель Диссертационного совета – президент Высшей школы народных искусств (академии), доктор педагогических наук, профессор, академик Российской Академии образования Валентина Федоровна Максимович. Круг ее научных интересов охватывает вопросы анализа исторического опыта формирования и современного состояния профессионального образования художников традиционного прикладного искусства. Итогом многолетних исследований в этой области стала разработка теории инновационных подходов к организации непрерывного образования в традиционном прикладном искусстве и создание научно-педагогической школы, в рамках которой раскрыты отдельные аспекты профессионального образования в традиционном прикладном искусстве по его конкретным видам.

Круг диссертационных исследований, рассмотренных на протяжении нескольких лет работы Диссертационного совета, обширен, и может быть условно сгруппирован по видам традиционного прикладного искусства, которые становились основанием для разработки содержания обучения, педагогических моделей, методик и т.п.:

- художественное кружевоплетение (Т.Е. Лончинская, Д.Ю. Христолюбова);

- художественная вышивка (Т.М. Носань, С.В. Камнева, Е.В. Сайфулина, А.А. Николаева);

- иконопись и лаковая миниатюрная живопись (С.Н. Денисова, П.В. Гусева, Ю.А. Бешапошникова);

- художественная игрушка (О.В. Озерова).

Отдельную группу составляет большой пласт исследований, в которых проанализированы особенности общепрофессиональной художественной подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства в области рисунка (Н.Ю. Дунаева, М.О. Ломакин) и живописи (П.Е. Серов, И.А. Безина). Их обзор был подготовлен зав. кафедрой рисунка и живописи Н.Г. Кузнецовым и опубликован в предыдущем номере [5].

Художественное кружевоплетение

Лончинская Татьяна Евгеньевна. Содержание профессионального обучения реновации произведений искусства кружевоплетения (2011 г.) [6].

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена необходимостью сохранения художественного исторического наследия и воспитания профессионального интереса к художественному кружевоплетению – одному из видов традиционного прикладного искусства. По мысли автора, действенным инструментом достижения названной цели может стать обучение реновации, что позволит студентам освоить исторический, эстетический, этический и культурный опыт поколений.

В диссертации впервые было сформулировано и раскрыто понятие реновации в художественном кружевоплетении, которая определена как необходимый художественно-творческий и образовательный процесс

погружения в специфику создания произведения, способствующий воссозданию исторической достоверности изделий кружевоплетения. На основании проанализированных источников и собственного педагогического опыта автором была разработана педагогическая модель профессионального обучения реновации, основанная на специфике средств художественной выразительности произведений кружевоплетения; раскрыты условия ее внедрения в образовательную практику.

Христолюбова Дарья Юрьевна. Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона (2017 г.) [11].

Диссертационное исследование посвящено разработке инновационной модели содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона по его пяти абсолютно разным видам, обладающим собственными художественно-эстетическими и технико-технологическими особенностями: михайловское (численное, многопарное), ижеславское (многопарное сканное), скопинское (многопарное), журавинское (многопарное), рязанское (цепное).

Автор выявил не только специфику каждого из перечисленных видов кружевоплетения, но и определил исторические этапы, современное состояние и направления развития среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения в регионе; описал взаимосвязь учебных дисциплин профессионального цикла и профессиональных компетенций, формируемых профессиональными модулями обучения по каждому конкретному виду художественного кружевоплетения. Прделанная работа позволила впервые спроектировать модель, в которой были учтены стилистические особенности кружевоплетения конкретного региона страны.

Художественная вышивка

Носань Татьяна Михайловна. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров (2012 г.) [8].

Актуальность исследования Т.М. Носань связана с необходимостью осознания образовательного потенциала курса технологии художественной вышивки, обусловленного не только значимостью механического освоения технических приемов вышивки, но, в первую очередь, осознания их уникальности, неповторимости, «регионально-исторической и художественно-технологической сущности».

Ряд противоречий, которые в целом могут быть сведены к противопоставлению уникальных высокохудожественных особенностей вышивки и простого, ремесленного характера обучения детерминировали цель исследования – теоретическое обоснование и разработку обновленного содержания и методов обучения технологии художественной вышивки, учитывающих исторически сформировавшиеся традиции и особенности современной социокультурной среды.

Спроектированный курс соединил в своем содержании исполнительское мастерство, основы композиции, технический рисунок, соотнесенные с регионально-историческими художественно-технологическими особенностями каждого конкретного вида вышивки.

Камнева Светлана Юрьевна. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки (2013 г.) [4].

Диссертационное исследование посвящено проблеме теоретического обоснования и разработки модели формирования проектной культуры студентов высшей школы в области художественной вышивки, отражающей содержание и средства обучения, которая позиционируется как эффективный инструмент развития творческого и визуального мышления будущих художников, модернизации профильного высшего образования, возрождения и сохранения исторических традиций художественной вышивки.

Актуальность данного исследования подтверждена тем, что деятельность современного художника связана не только с владением навыками исполнительского мастерства, но теорией и практикой проектирования конкретного вида художественной вышивки с учетом его исторических особенностей, современного состояния, эстетического восприятия социумом и перспектив развития.

Автором не только была выявлена сущность проектной деятельности в художественной вышивке, но и определены показатели (творческий потенциал, мотивационно-творческая направленность, ориентация в видах проектно-творческой деятельности, направленность на развитие желаний и умения учиться, предвидеть результат и решать творческие задачи) и критерии оценки (умение выполнять проект на бумажном носителе и видеть перспективы его материализации) сформированности проектной культуры.

Сайфулина Елена Витальевна. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки (2014 г.) [10].

Неуклонный рост требований к уровню сформированности компетенций выпускников вуза обусловили актуальность данной диссертации, связанной с необходимостью обеспечения условий для развития у студентов готовности к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки, так как именно от выпускников вуза зависит сохранение традиций искусства вышивки, их развитие в современном динамично изменяющемся мире.

Существующие противоречия в теории и практике профессиональной подготовки будущих художников детерминировали цель исследования – научное обоснование, разработку и реализацию модели формирования готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки.

Для ее достижения Е.В. Сайфулина определила сущность понятий «готовность к инновационной профессиональной деятельности в области

художественной вышивки», «профессиональная инновационная деятельность в художественной вышивке»; выявила современные перспективные направления развития профессионального образования в этой области; изучила закономерности, принципы и требования к содержанию и процессу обучения будущих художников и, как результат, разработала и внедрила системную модель и методику формирования готовности (ее этапы – базовая, углубленная, преддипломная, квалификационная) студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности.

Николаева Анна Алексеевна. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования (2017 г.) [7].

Реализация подготовки художников в области художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования (колледж – вуз) впервые стало предметом научного осмысления в диссертационном исследовании А.А. Николаевой. Значимость сохранения и развития традиций художественной вышивки и неподготовленность дидактической системы профессионального образования к этим требованиям, необходимость разработки содержания обучения художественной вышивке в системе среднего профессионального и высшего образования, уровень произведений художественной вышивки современных предприятий доказывают актуальность избранной темы.

Итогом разрешения существующих противоречий стало обоснование, разработка и внедрение в образовательный процесс непрерывного профессионального образования модели содержания обучения мастерству художественной вышивки, базирующейся на современных научных идеях непрерывности, многоуровневости, преемственности, интеграции и дифференциации, междисциплинарности и межпредметных связей и закономерностей профессиональной педагогики; разработка педагогических условий ее реализации.

Апробация разработанной модели доказала, что ее внедрение в образовательный процесс на разных уровнях профессионального образования способствует формированию профессиональных компетенций у студентов, в конечном итоге – сохранению, возрождению и развитию искусства художественной вышивки, ее востребованности в современном мире.

Иконопись и лаковая миниатюрная живопись

Денисова Светлана Николаевна. Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи (2012 г.) [3].

Область научного интереса С.Н. Денисовой связана с изучением специфики профессиональной подготовки будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи – уникального явления русской культуры, которая показала необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки в этой области. Педагогическая модель формирования творческой готовности будущего художника палехской

лаковой миниатюры в процессе профессионального обучения, разработанная С.Н. Денисовой, основана на принципах личностного, деятельного, диалогического, культурологического, аналитико-искусствоведческого подходов и включает содержание, учебную программу и систему творческих упражнений курса «Композиция», методы обучения, условия формирования продуктивной деятельности, уровни активности и критерии творческой готовности обучающихся.

В исследовании обобщен исторический опыт развития и современное состояние профессионального образования художников-палешан, обосновано значение курса «Композиция», раскрыта сущность понятия «творческая готовность художника палехской лаковой миниатюрной живописи», разработаны теоретические подходы к проблеме ее формирования.

Гусева Полина Вадимовна. Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе (2012 г.) [2].

Исследование посвящено изучению одного из аспектов феномена русской национальной культуры – иконы. Автор отмечает, что до 2003 г. обучение художника-иконописца в высшем профессионально-художественном образовании не было профильным, соотнесенным со спецификой традиций исторических иконописных центров – Палеха, Мстеры, Холуя. Этот факт обусловил актуальность и цель работы – разработку модели формирования мастерства палехской иконописи в высшей профессиональной школе с учетом исторических локально-региональных и художественно-технологических традиций.

Разработанная модель базируется на принципах духовности, фундаментальности и историчности, локальной региональности, единства восприятия художественного образа и его созидания, синтеза научных знаний и многовекового опыта иконописного искусства. Необходимыми дидактическими условиями ее реализации выступают образовательно-творческая среда и учебно-методический комплекс «Палехская иконопись».

Реализация модели способствовала творческому осознанию сущности палехской иконописи и необходимости совершенствования личности будущего художника-иконописца, нацеленного на постижение и глубокое освоение духовных, культурных, церковно-стилистических, регионально-исторических и художественно-технологических традиций в процессе обучения искусству иконописи.

Бесшапошникова Юлия Авенгеровна. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше (2015 г.) [1].

В диссертационном исследовании выявлена специфика высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, которое до XXI в. осуществлялось только на уровне начального и среднего профессионального образования, что обусловило отсутствие научного и методического сопровождения учебного процесса.

Разрешение существующих противоречий определило цель – разработку педагогической модели системы художественно-технологического содержания подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных художников холуйской лаковой миниатюрной живописи в высшем образовании. Для этого были изучены регионально-исторические особенности холуйской миниатюрной живописи на папье-маше, соотнесенные со спецификой содержания профессионального образования в этой области; раскрыта сущность понятий «художественно-технологическая деятельность в холуйской лаковой миниатюрной живописи», «система художественно-технологического содержания профессионального образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи», «художественно-творческая эстетическая образовательная среда»; определены методологические и профессиональные основы разработки содержания обучения; обоснованы условия создания и реализации модели; найдены оптимальные дидактические условия ее внедрения в образовательный процесс.

Художественная игрушка

Озерова Ольга Владимировна. Содержание профессионального образования в области игрушки (2016 г.) [9].

Диссертация О.В. Озеровой – единственное исследование, раскрывающее проблему подготовки художников в этой области. Обосновывая актуальность, автор подчеркивает, что, несмотря на эволюцию игрушек с течением времени (машинки на радиоуправлении, трансформеры, компьютерные игры и т.п.), система образования в этой сфере осталась прежней – нет учебных пособий, соотнесенных с классификацией игрушки, преподаватели не имеют профильного образования по отношению к конкретному виду игрушки и т.д.

На основании анализа исторических этапов формирования профессионального образования в области игрушки, разработанной классификации игрушек (образная, конструктивная, сюжетно-ролевая), соотнесенной с их характеристиками и профессиональным образованием в области их создания, обоснования профилей подготовки в этой же области была разработана модель среднего профессионального образования в области игрушки с учетом профилей. Определяющими в построении этой модели стали системный, компетентностный и психодидактический подходы, положения теории деятельности.

В процессе диссертационного исследования автор не только изучил большой объем литературы и архивных источников, но и задействовал собственный педагогический опыт, материалы Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама – филиала Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

Литература

1. *Бесишопошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-*

маше: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ю.А. Бешапошникова. – СПб., 2015. – 227 с.

2. *Гусева П.В.* Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / П.В. Гусева. – СПб., 2012. – 183 с.

3. *Денисова С.Н.* Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.Н. Денисова. – СПб., 2012. – 205 с.

4. *Камнева С.Ю.* Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.Ю. Камнева. – СПб., 2013. – 185 с.

5. *Кузнецов Н.Г.* Анализ диссертационных исследований преподавателей кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академия) // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2018. – № 2 (24). – С. 60-65. URL: http://dpiio.ru/arxiv/v1/v8_2.htm (Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-44565 от 15.04.2011).

6. *Лончинская Т.Е.* Содержание профессионального обучения реновации произведений искусства кружевоплетения: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т.Е. Лончинская. – СПб., 2011. – 165 с.

7. *Николаева А.А.* Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / А.А. Николаева. – СПб., 2017. – 214 с.

8. *Носань Т.М.* Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников-мастеров: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т.М. Носань. – М., 2012. – 145 с.

9. *Озерова О.В.* Содержание профессионального образования в области игрушки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / О.В. Озерова. – СПб., 2016. – 193 с.

10. *Сайфулина Е.В.* Формирование готовности студентов ВУЗа к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Е.В. Сайфулина. – СПб., 2014. – 222 с.

11. *Христолюбова Д.Ю.* Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Д.Ю. Христолюбова. – СПб., 2017. – 221 с.