

Васильева Е.И., кандидат педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии), vaskrav@bk.ru

Vasilieva E.I., PhD in pedagogical sciences, professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), vaskrav@bk.ru

Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ

Application of modern teaching approaches in teaching students on educational practices. From the experience of organization of educational process

Аннотация. В статье исследуется актуальность применения комплексного подхода в формировании творческой личности художника традиционного прикладного искусства (на основе пятнадцатилетнего опыта организации образовательного процесса) и определения перспектив его дальнейшей реализации в Высшей школе народных искусств (академии). Применение современных педагогических подходов развития системы высшего образования способом активного взаимодействия между кафедрами для реализации новых идей при разработке художественных форм в проектной, творческой деятельности студентов на учебных практиках.

Abstract. The article highlights the relevance of an integrated approach to the formation of a creative personality of the artist of traditional applied arts ((based on fifteen-years' experience of organization of educational process) and determine the prospects for its further the realization of the higher school of folk arts (Academy). Application of modern teaching approaches in higher education system development way interaction between departments to implement new ideas in the development of art forms in the project, creative activity of students in training practices.

Ключевые слова: комплексный подход, образовательный процесс, творческая личность, художник, традиционное прикладное искусство.

Key words: integrated approach, education, creative personality, artist, traditional arts and crafts.

Проблема создания образовательной среды в процессе формирования творческой личности художника является актуальной и требует комплексного решения. Воспитание молодых художников реализуется путем сохранения традиций, развития изобразительной культуры, повышения качества освоения изобразительной грамотности.

В традиционном прикладном искусстве выражаются культурные традиции, историческая память, художественный потенциал и творческие способности народа. Сегодня традиционное прикладное искусство необходимо не только изучать, и не просто сохранять, а активно развивать,

ведь «сохранение и преумножение духовных ценностей в современной России связано, в том числе, с процессом совершенствования системы высшего образования в сфере традиционного прикладного искусства» [3, с. 32].

Рассматривая опыт организации образовательного процесса и определения перспектив его дальнейшей реализации в Высшей школе народных искусств (академии) можно выделить следующие приоритеты:

- сохранение культуры народа будет способствовать укреплению традиций в развитии художественных промыслов;
- определение современных путей развития в традиционном прикладном искусстве возможно через реализацию новых идей в разработке современных художественных форм;
- внесение новых идей и создание новых художественных форм, при сохранении уникальности народных промыслов, возлагается на молодое поколение художников – носителей традиций и технологий;
- влияние комплексного подхода на формирование личности художника будет эффективным, при создании таких условий, которые будут взаимосвязаны, содержательно согласованы, взаимно дополняемы, постоянны, но обновляемы;
- взаимодействие кафедр, выпускающих художников традиционного прикладного искусства с кафедрами общих учебных дисциплин, будет конструктивным и направленным на активное сотрудничество при организации образовательной среды как результат укрепления междисциплинарных связей.

Высшее образование нацелено на подготовку квалифицированных специалистов, готовых реализовывать поставленные технологические, художественные, композиционные задачи. «Модернизация высшего образования является неотъемлемой частью развития современного общества и ставит задачу соответствия содержания образовательных программ новым требованиям, улучшения качества обучения» [6, с. 67].

Для достижения обозначенной цели педагогами применяется комплексный подход. Его эффективность раскрывается в гармоничном формировании творческой личности художника – специалиста готового решать не только художественные, творческие, педагогические, но и организационные задачи, способного проявить себя в научных исследованиях, определять инновационные подходы в конкурсной деятельности. Это подтверждают достижения выпускников, их карьерный рост, инновации в курсовых и дипломных проектах, технологические реновации, создание уникальных изделий, трудоустройство по профилю специальности.

В.Ф. Максимович дает рекомендации преподавателям высших и средних профессиональных заведений традиционного прикладного искусства. Автор раскрывает значение народного искусства и необходимость «ознакомить студентов с центрами народных художественных промыслов

России, технологиями и художественно-стилистическими особенностями каждого центра, существующими там учебными заведениями» [9, с. 8].

Художественные промыслы развивались в тех местах, где были предпосылки и условия. Прежде всего, расположение в исторических культурных центрах, «что само по себе уже определяет уникальность профиля. Как правило, это небольшие районные центры или поселки, что также накладывает свой отпечаток на направление деятельности» [10, с. 7].

Сохраненные технологии, приемы обработки материалов, художественные способы декорирования изделий, стилистические особенности определяют специфику обучения по профилям того или иного вида традиционного прикладного искусства.

Основываясь на художественном опыте традиционных образовательных подходов и педагогических методов преподаватели Высшей школы народных искусств учитывают в своей педагогической деятельности требования специфики специализации и необходимость применения современных технологий в обучении.

На начальном этапе развития вуза возникла необходимость решать одновременно образовательные, дидактические, методические задачи, что и натолкнуло на идею внедрения в учебный план многопрофильных практик – выездных экспедиций. Для пополнения фонда наглядными пособиями во многом способствовали экспедиции и выездные практики в центральные регионы России и за рубеж для сбора натурного материала, изучения раритетов, копирования образцов, описания традиционных технологий, изображения ландшафтов и архитектуры в очагах русской культуры, сохранивших художественное наследие народа. Посещая культурные центры, студенты получали возможность познакомиться с хранителями традиционных технологий художественных промыслов в исторических центрах их бытования, раритетными изделиями народного искусства.

Необходимость проведения многопрофильных практик побудила преподавателей разработать модель, по определению О.П. Рыбниковой, отвечающую «организационно-педагогическим условиям образовательного процесса в сетевом вузе» [11, с. 14]. Разветвленные практики реализуют задачи развития творческого потенциала молодого художника.

В коллективной монографии «Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования» Н.М. Александрова дает характеристику образовательной программе, которая «имеет общую – инвариантную часть и вариативную, ее структура определяется как разветвленная, много вариативная, многопрофильная и открытая, строится как система, поэтому имеет несколько компонентов и сложную сеть связей между ними и внешней средой» [1, с. 25]. Данная формулировка точно характеризует содержание программ приведенных учебных практик.

Во время проведения выездных учебных практик преподаватели применяли метод погружения в среду, используя опыт преподавания в

Императорской Академии Художеств на рубеже XVIII – XIX вв. Результаты такого подхода при организации практик показали, что «подобные системы обучения способствуют раскрытию творческого потенциала и художественных способностей учеников» [4, с. 86].

В ходе выездных практик студенты смогли убедиться в том, что «характерной чертой художественных промыслов является то, что они вручную выполняются из природных материалов» [7, с. 5]. В процессе изучения центров народных искусств, студентами были выявлены художественные достоинства и стилистические особенности каждого вида, получены знания и умения, которые не могли быть приобретены на аудиторных занятиях.

Изначально подобные практики, направленные на изучение этнографических материалов и выполнение практических заданий, проводились в Московском филиале ВШНИ. Преподавателями были разработаны и апробированы пленэрные практики по изображению цветов, во время которых студенты посетили Болгарию. Не менее увлекательно и познавательно были организованы экскурсионные поездки 2004-

Рис.1. Изображение памятников архитектуры. Соловецких островов (Финляндия). 2005

2007 гг. в Финляндию, во время которых студенты с преподавателями посещали исторические места, культурно-образовательные центры, писали этюды с памятников архитектуры, участвовали в оздоровительных мероприятиях (рис. 1).

Решение аналогичных учебных задач реализуется при организации занятий студентов на пленэре в Летнем, Ботаническом садах, парках Санкт-Петербурга и пригородах (рис. 2).

Рис.2. Пленэр. Летний сад СПб, 2004

головном вузе с 2004 года. Во время выездных учебных практик по стране студенты знакомились с памятниками изобразительного искусства и

архитектуры в городах России. «Творческая экспедиция по изучению художественно-стилистических особенностей центров народного искусства России» проводилась в Москве, Торжке и в местах бытования художественных промыслов Подмосковья: Сергиевом Посаде, Федоскино, Жостово, Гжели. Студенты вдохновились росписями и образами Успенского, Архангельского соборов Московского Кремля и Троице-Сергиевой лавры Загорска [2, с. 46].

Рассмотрев экспозицию Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама в Сергиевом Посаде, студенты осмыслили художественную составляющую одежду и украшений, значение декоративно-прикладного искусства в оформления интерьера и предметов быта. Программа практики включала посещение Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В читальном зале библиотеки данного музея студенты выполняли зарисовки художественно-пластических образцов по редким изданиям. Информация, собранная в ходе экскурсии по Государственному историческому музею, была использована в дальнейших научных исследованиях (рис. 3).

Совершенствованию учебно-методического комплекса способствовало развитие нескольких факторов: разработка образовательных программ, в том числе экспериментальных, составление учебных и методических пособий, написание учебников, выполнение натурных образцов, пополнения фондов лучшими курсовыми студенческими работами. Лучшие работы студентов ВШНИ составили уникальную коллекцию произведений традиционного прикладного искусства.

Изучение студентами памятников народной культуры и художественных искусств, в том числе и во время проведения выездных учебных практик способствует формированию творческой личности молодого художника традиционного прикладного искусства.

Рис.3. Государственный исторический музей. Москва, 2005

Литература

1. Александрова Н.М. Общая модель интеграции науки и образования в ВШНИ как субъекте образовательной политики в сфере традиционного прикладного искусства // Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования: коллективная

монография / под общ. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2014. – С. 19-26.

2. Васильева Е.И. Значение музейных практик в формировании творческого потенциала личности студентов // Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика. Монография / Общая научная редакция Л.М. Ванюшкиной. – СПб.: ВШНИ, 2015. – С. 46-47.

3. Васильева Е.И., Кравцов Д.В. Интеграционное содержание дисциплин «Академический рисунок» и «Академическая живопись» в педагогическом процессе / Эл. науч. журнал ДПИО. 2016. № 2. – С. 30-41.

4. Васильева Е.И., Кравцов Д.В. Влияние музейных практик на формирование творческой личности студента // Научное мнение. 2016. № 16. – С. 85-89.

5. Васильева Е.И., Кравцов Д.В. Особенности проведения учебных практик студентов в центрах культуры России / Научный диалог. 2016. № 12 (60). – С. 361-371.

6. Васильева Е.И., Кравцов Д.В., Смекалова А.А. Влияние систематизации междисциплинарных связей на эффективность процесса обучения студентов декоративно-прикладного искусства / Науч. мнение. 2017. № 10. – С. 67-71.

7. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы. Научно-методическое пособие. – М. 1999. – 64 с.

8. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование. – М., 2000. – 200 с.

9. Максимович В.Ф. Традиционное прикладное искусство России. Научно-методическое пособия для преподавателей и студентов средних и высших профессиональных заведений традиционного прикладного искусства СПб, 2007. – С. 67.

10. Максимович В.Ф. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования: коллективная монография / под общей ред. В.Ф. Максимович. – СПб, 2014. – С. 7.

11. Рыбникова О.П. Организационно-педагогические условия образовательного процесса в сетевом вузе // Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования: коллективная монография / под общ. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2014. – С.14-19.