

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академии) profped@bk.ru

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Research Institute for Traditional Arts and Crafts of the Higher School of Folk Arts (academy) profped@bk.ru

Теоретические основания профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: исследования и их результаты

Theoretical foundations of vocational education in the field of traditional applied art: research and their results

Аннотация. В статье раскрыты достижения Высшей школы народных искусств (академии) посредством представления результатов теоретических исследований. В тексте изложены: идеи непрерывного многоуровневого профессионального образования в области традиционного прикладного искусства; закономерности; принципы различного назначения, в том числе принципы отбора содержания учебных дисциплин и принципы отбора содержания учебников; требования к преемственности содержания учебных дисциплин; обоснование применения в процессе подготовки художников сложноорганизованной методики.

Abstract. The article reveals the achievements of the Higher School of Folk Arts (Academy) by presenting the results of theoretical research. The text presents: the ideas of continuous multi-level professional education in the field of traditional applied art; regularities; principles for various purposes, including the principles of selection of the content of academic disciplines and principles of selection of the content of textbooks; requirements for the continuity of the content of academic disciplines; rationale for the use of complex methods in the process of training artists

Ключевые слова: профессиональное образование, традиционное прикладное искусство, теория, исследование, закономерности, принципы, требования, классификация, научная школа, профессиональная педагогика

Keywords: professional education, traditional applied art, theory, research, laws, principles, requirements, classification, scientific school, professional pedagogy

Профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства до 2002 года осуществлялось на уровне начального и среднего профессионального, что было predetermined наличием определенных

профессий в государственном перечне. Теоретическими основаниями построения учебного процесса и его управления в это время являлись общепризнанные закономерности и принципы профессиональной педагогики, созданной группой ученых во главе с С.Я. Батышевым и А.М. Новиковым.

Появление в 2002 году высшего профессионального образования в Московской школе художественных ремесел по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» было знаменательным событием в подготовке художников в области традиционного прикладного искусства. Это событие впервые реализовало модель непрерывного профессионального образования (двухуровневого), при которой выпускник среднего профессионального образования по конкретному виду традиционного прикладного искусства (художник-мастер) смог получить безотрывно в том же учебном заведении высшее профессиональное образование и приобрести квалификацию «художник».

Автор созданной и успешно реализованной модели непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства В.Ф. Максимович в своих публикациях отмечает, что образовательный процесс осуществлялся по сквозным интегрированным учебным планам среднего и высшего профессионального образования [6, с. 7] и в единой информационной, учебной, воспитательной, эстетической и художественно-творческой среде [7, с. 12]. Это оказалось возможным благодаря тому, что использовалась теория непрерывного профессионального образования, созданная в Российской академии образования в 80-х годах XX века и нашедшая к началу XXI века свое широкое использование в построении непрерывного образования вначале между начальным и средним профессиональным образованием, а затем между средним и высшим профессиональным образованием.

Основными используемыми в области традиционного прикладного искусства идеями этой теории являются:

- социально-экономическая обусловленность появления на рынке труда художников традиционного прикладного искусства, обладающих инновационной и научной художественно-творческой деятельностью, благодаря которой создаются высокохудожественные работы в конкретных видах традиционных народных промыслов;

- соответствие закономерностей становления высококвалифицированных художников – носителей конкретных видов искусства – требованиям и условиям сохранения и развития народных художественных промыслов;

- развитие интеграции в создании преемственности содержания, методов, средств и среды обучения между средним и высшим уровнями профессионального образования, в том числе развитие интегративных учебных планов, учебных дисциплин, методик обучения.

Однако открытие непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства обогатило теорию следующими положениями:

- идеей объединения и сокоординации на базе непрерывного образования образовательной и научной деятельности всех профессиональных учебных заведений (в данном случае, традиционного прикладного искусства) в единое образовательное пространство – сетевой вуз. Таким вузом является Высшая школа народных искусств (академия) – преемник Московской школы художественных ремесел, включающая девять филиалов, восемь из которых находятся в центрах развития конкретных народных художественных промыслов;

- новыми сторонами и функциями интеграции, а именно, 1) взаимосвязью между единым образовательным, научным и художественно-эстетическим пространством сетевого вуза и регионально-историческими особенностями каждого учебного заведения, входящего в сетевой вуз; 2) выработкой единой стратегии профессионального образования в конкретной области искусства, объединяющей стратегии развития конкретных образовательно-научных центров; 3) разработкой единой обоснованной системы мониторинга качества профессионального образования в конкретной области искусства.

Можно утверждать, что опыт образовательной деятельности Московской школы художественных ремесел и Высшей школы народных искусств (академии) явились мощным стимулом к преобразованию и развитию профессионального образования в этой области [10, с. 15]

Достижения в теории профессионального образования в области традиционного прикладного искусства являются результатом длительной научной работы и обобщением практического опыта. Теоретические исследования выстраивались на базе разработанной методологии: обоснованного выдвижения и использования таких новых методологических подходов как регионально-исторический, художественно-технологический [8, 11]; установления понятийного поля профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства [1, 3].

Содержательно уточнены такие категории как «народные художественные промыслы», «традиционное прикладное искусство», «профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства».

Раскрыты понятия «школа традиций», «высшее образование в области традиционного прикладного искусства», «среднее профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства», «виды профессиональной деятельности художника традиционного прикладного искусства», «личность художника традиционного прикладного искусства», «профессиональное мастерство», «исполнительское мастерство» и другие. Установление понятий образовательной области традиционного прикладного искусства уже предполагает рассмотрение ее как области, имеющей свою

структуру профессиональных предпочтений и специфику содержания и процесса профессионального образования. Согласно результатам проведенных исследований, разработанная и внедренная многоуровневая подготовка художников в конкретных видах традиционного прикладного искусства повышает внимание абитуриентов к будущей профессиональной деятельности в роли художника, создает перспективы творческой деятельности у выпускников.

Теоретические исследования профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, проведенные научной школой В.Ф. Максимович, доказали не только их практическую важность, которая выражается в «...высокой профессиональной подготовке специалистов всех уровней по конкретным направлениям (видам) традиционного прикладного искусства...» [9, с. 12], но и открыли новые признаки известных теоретических положений профессиональной педагогики и обогатили ее положениями, которые до настоящего времени в ней не рассматривались. Остановимся на этом подробнее.

Установлены новые совокупности взаимосвязей (закономерности), обеспечивающих и объясняющих устойчивую тенденцию в упорядоченном изменении систем профессионального обучения в области традиционного прикладного искусства. Среди них: 1) взаимосвязь регионально-исторического становления и развития конкретных видов традиционного прикладного искусства, профессиональной деятельности художника и профессионального образования; 2) единство интеграции, дифференциации, модульности в создании содержания образования и процесса обучения будущего художника; 3) взаимосвязь содержания профессиональных учебных дисциплин и профессионального мастерства будущего художника в области конкретного вида традиционного прикладного искусства.

Перечисленные закономерности определены и раскрыты в научных исследованиях по профессиональному образованию в области конкретных видов традиционных художественных промыслов, а именно, Ю.А. Бешапошниковой (холуйская лаковая миниатюрная живопись), А.Н. Голубевой (декоративная нижнетагильская роспись), Т.М. Носань и Е.В. Сайфулиной (художественная вышивка), М.В. Чураковой (ювелирное искусство), Д.Ю. Христюбовой (художественное кружевоплетение) и другими учеными. В соответствии с выявленными закономерностями в теории разработано интегративно-модульное построение содержания профессиональных учебных дисциплин в среднем профессиональном образовании в области ювелирного искусства, что дало возможность повысить качество подготовки художников-ювелиров [9]. Кроме того, создана и успешно внедрена модель содержания обучения художественному кружевоплетению в Рязанском регионе, воплотившая в себе взаимодействие регионально-исторического развития этого вида искусства, особенностей профессиональной деятельности художников и специфики содержания профессионально значимых учебных дисциплин [11].

В исследованиях выше перечисленных авторов, а также в научных публикациях Д.С. Дронова [4], П.В. Гусевой [3], Н.Н. Шамрай [13] освещены новые стороны общеизвестных в профессиональной педагогике закономерностей: взаимосвязи формирования личности с профессиональным обучением, взаимодействия теоретического и практического обучения, взаимосвязи социализации и профессионализации личности в процессе обучения. Была доказана: необходимость превалирования практического обучения над теоретическим в условиях обучения традиционным прикладным искусствам, сформированность в выпускниках социально и профессионально значимых качеств личности (трудолюбие, креативность, ответственность, стремление к сохранению многовековых традиций искусства и др.) во многом благодаря специфике содержания профессиональных дисциплин и среде образования.

Остановимся на следующих теоретических положениях профессионального образования в области традиционного прикладного искусства – принципах. Результатами исследований явилось выделение и научное обоснование принципов различного назначения: принципы профессионального образования в целом – это непрерывность, многоуровневость, региональность [7; 9; 13]; принципы отбора содержания учебных дисциплин – направленность на освоение художественной и технологической деятельности, развитие творческих способностей, доминирование практического содержания образования [2; 11]; принципы отбора содержания учебников и учебных пособий – преобладание практического материала над теоретическим, воспитывающий характер, заложенный в тексте и исходящий из самой сущности народного искусства [3-4; 11-12,]; принцип отбора содержания практических занятий – опережающее усложнение (постепенное усложнение упражнений в практическом обучении) [12]; принцип проведения учебного процесса – профессиональная направленность с первого дня обучения на овладение конкретным видом традиционного прикладного искусства [11-12].

Указанные выше принципы определены в результате исследования различных уровней профессионального образования по разным видам традиционного прикладного искусства, однако это не означает, что в данной области профессионального образования не используются установленные ранее принципы. Например, принцип доступности содержания учебников и учебных пособий согласно возрастным и образовательным показателям, известный в профессиональной педагогике, активно используется в разработке учебной литературы общепрофессионального и частнопрофессионального назначения.

В дополнение к уже представленным теоретическим основаниям профессионального образования в области традиционного прикладного искусства относятся выявленные в диссертационных исследованиях (Ю.А. Бешапошниковой, А.А. Николаевой, М.В. Чураковой и др.), требования к преимственности содержания учебных дисциплин: 1) планирование

содержания исходя не только из задач овладения содержанием, но и с учетом поэтапного формирования освоения видов художественной деятельности и качеств личности художника; 2) обеспечение спирального развития формирования освоения взаимодействующих видов художественно-технологической профессиональной деятельности в конкретном виде традиционного прикладного искусства; 3) обеспечение тематического и хронологического согласования содержания дисциплин всех циклов обучения и выпускной квалификационной работы с первого курса обучения; 4) выделение «сквозных» понятий для интеграции и дифференциации содержания; 5) выявление и следование главным направлениям учебно-воспитательного процесса, которые обеспечивают формирования профессионально важных качеств художника и всестороннее развитие его личности; 6) накопление экспериментальных данных преподавателем для проведения коррекции содержания учебных дисциплин и устранения его дублирования. Эти требования успешно реализованы в среднем профессиональном и высшем образовании при подготовке по различным видам традиционного прикладного искусства, что обеспечило ускорение освоения профессиональных знаний и умений.

На основании экспериментальных исследований учеными научной школы В.Ф. Максимович определены и структурированные требования к построению методики проведения практических занятий по профессионально-значимым учебным дисциплинам. К ним относятся следующие: методика обязана раскрывать вопросы обучения, воспитания развития профессиональных качеств художника и ее создание направлено на освоение профессионального мастерства; структура методик общая и должна содержать цель, задачи, практические виды деятельности преподавателя и студентов, проблемные и исследовательские методы обучения, обязательно раскрывающие методы преподавания и учения; художественно-выразительные средства, индивидуальную форму, художественно-образовательную среду и критериальное оценивание результатов обучения.

Исследователями М.О. Ломакиным [5], М.В. Чураковой [12] обосновано использование в процессе подготовки художников сложноорганизованной методики (метаметодики) обучения, состоящей из отдельных методик. Так в исследовании М.О. Ломакина доказано, что метаметодика может охватывать процесс обучения одной метадисциплине (например, «Декоративный рисунок») или процесс обучения по нескольким взаимосвязанным дисциплинам. М.О. Ломакин на примере метадисциплины «Декоративный рисунок» разработал и успешно внедрил метаметодику, интегрирующую в своем содержании следующие методики:

- методику обучения, направленную на освоение содержания и инвариантной части метадисциплины «Декоративный рисунок»;

- методику обучения, направленную на освоение содержания вариативной части метадисциплины «Декоративный рисунок». Эта методика состоит из нескольких отдельных методик – методик обучения декоративному

рисунку для конкретного вида традиционного прикладного искусства (методика обучения декоративному рисунку для профиля «Художественная вышивка», методика обучения декоративному рисунку для профиля «Художественное кружевоплетение», методика обучения декоративному рисунку для профиля «Декоративная роспись по металлу» и др.).

Кроме указанных выше теоретических оснований профессионального образования в области традиционного прикладного искусства создана классификация упражнений практических занятий по профессионально значимым учебным дисциплинам, новые принципы разработки учебного процесса и требований к критериальной оценке освоения содержания образования. Все научные теоретические достижения являются подтверждением появления нового научного раздела профессиональной педагогики – профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства. Новый научный раздел в настоящее время активно обогащается практическими данными, ведется их обработка и обобщение, что является фундаментом появления новых теоретических положений в профессиональной педагогике.

Литература

1. Александрова Н.М. Взаимосвязь понятий и логика исследования профессионального образования в области традиционного прикладного искусства [Текст] / Н.М. Александрова // В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России: монография. – СПб.: ВШНИ, 2014. – С. 9-17.
2. Бешапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше: дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2015. – 227 с.
3. Гусева П.В. Научно-исследовательское наследие М.А. Некрасовой в образовательной деятельности в области мстерской лаковой миниатюрной живописи [Текст] / П.В. Гусева, В.Ф. Некосов // Научная концепция народного творчества М.А. Некрасовой в практике Высшей школы народных искусств (академии): коллективная монография; [под науч. ред. В.Ф. Максимович]. – СПб.: Высшая школа народных искусств (академия), 2018. – С.14-26.
4. Дронов Д.С. Формирование системы художественно-эстетических ценностей при профессиональной подготовке студентов на кафедре ювелирного и косторезного искусств ВШНИ [Текст] / Д.С. Дронов // Мир науки, культуры, образования. – 2017, № 3 (64). – С. 202-203.
5. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: монография; [Текст] / М.О. Ломакин. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 152 с.
6. Максимович В.Ф. Общие и методологические предпосылки развития учебного заведения нового типа в традиционном декоративно-

прикладном искусстве [Текст] / В.Ф. Максимович. – М.: Педагогика, 2000. – 21 с.

7. Максимович В.Ф. Социально-экономические проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения [Текст] / В.Ф. Максимович // Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве: сб. науч. трудов; [под ред. В.Ф. Максимович, Н.Н. Шамрай]. – СПб: ВШНИ, 2011. – С. 10-16.

8. Максимович В.Ф. Технология изготовления папье-маше: монография; [Текст] / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова, П.В. Гусева, Ю.А. Бешапошникова, В.Ю. Борисова [под. науч. ред. В.Ф. Максимович]. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 131 с.

9. Максимович В.Ф. Пути обновления профессионального образования в традиционном прикладном искусстве [Текст] / В.Ф. Максимович // Вопросы культурологии. – 2013. № 8. – С. 8-17.

10. Федотова О.В. Московская школа художественных ремесел: начало пути [Текст] / О.В. Федотова // Высшая школа народных искусств: история становления академии: коллективная монография; [под науч. ред. В.Ф. Максимович]. – СПб. ВШНИ, 2018. – С. 11-16.

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

12. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: автореферат диссертации ... канд. пед. наук. – СПб., 2018. – 23 с.

13. Шамрай Н.Н. Инновационное развитие профессионального образования: гносеологический подход [Текст] / Н.Н. Шамрай // Научно-инновационное развитие системы непрерывного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве: сб. науч. трудов [под ред. В.Ф. Максимович, Н.Н. Шамрай]. – СПб: ВШНИ, 2011. – С. 17-31.