

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Ванюшкина Л.М., доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой истории искусств Высшей школы народных искусств (академии).

vshni@mail.ru

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры истории искусств, Высшая школа народных искусств (академия).

nauka_vshni@mail.ru

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, department of art history, Higher School of Folk Arts (academy).

Tikhomirov S.A., candidate of cultural science, associate professor, associate professor of art history, Higher School of Folk Arts (Academy).

Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика Scientific and pedagogical school V.F. Maksimovich "Theory and practice of continuous professional education in sphere of traditional applied art": phenomenological characteristic

Аннотация. Статья посвящена осмыслению феномена научно-педагогических школ. Опираясь на разработанные в отечественной науке системообразующие критерии и анализируя результаты образовательной и научной деятельности Высшей школы народных искусств с момента создания вуза, авторы делают вывод о формировании и функционировании в академии научно-педагогической школы В.Ф. Максимович. Сформулированы и концептуализированы ключевые положения научно-педагогической школы. Особое внимание уделено осмыслению результатов инновационной научной деятельности: подготовке кадров высшей квалификации, созданию не имеющего аналогов учебно-методического комплекса по как профессиональным, так и гуманитарным дисциплинам, усложнению структуры самой академии. Авторы утверждают, что процесс формирования научно-педагогической школы – это процесс нелинейного развития, результат длительной подготовительной работы, в ходе которого кристаллизуются основные положения, превращающиеся в упорядоченную теорию. Вместе с тем, научно-педагогическая школа академии – живая система, способная к трансформации и гибко реагирующая на вызовы времени.

Abstract. Article is devoted to judgment of a phenomenon of scientific and pedagogical schools. Relying on the backbone criteria developed in domestic science and analyzing results of educational and scientific activity of the Higher school of folk arts from the moment of creation of higher education institution,

authors draw a conclusion about formation and functioning in academy of scientific and pedagogical school V.F. Maksimovich. Key provisions of scientific and pedagogical school are formulated and conceptualized. Special attention is paid to judgment of results of innovative scientific activity: to training of the top skills, creation of the educational and methodical complex which does not have analogs on both professional, and to humanitarian disciplines, complication of structure of the academy. Authors claim that process of formation of scientific and pedagogical school is a process of nonlinear development, result of long preparatory work during which the basic provisions turning into the ordered theory crystallize. At the same time, scientific and pedagogical school of academy – the live system capable to transformation and flexibly reacting to time calls.

Ключевые слова: научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович, традиционное прикладное искусство, система непрерывного профессионального образования, научная коммуникация, инновационные результаты научной деятельности, подготовка специалистов высшей квалификации.

Key words: scientific and pedagogical school V.F. Maksimovich, traditional applied art, system of continuous professional education, scientific communication, innovative results of scientific activity, training of specialists of the top skills.

Среди критериев стабильного развития любого вуза приоритетом является формирование научных и научно-педагогических школ, поскольку именно они задают импульс научной деятельности, обеспечивая качество фундаментальных и прикладных исследований.

В отечественной науке исследователи фиксировали понятия «научная школа», «аспирантская школа» [10, с. 125], делая упор на воспроизводство научных кадров в сфере подготовки кадров высшей квалификации. Впрочем, понятие «аспирантская школа» оказалось поглощенным понятием «научная школа», один из показателей эффективности деятельности которой – количество успешно защищенных кандидатских и докторских диссертаций.

Как отмечает О.Н. Астафьева, «научная школа – это сложившееся научное объединение (сообщество), обеспечивающее приращение новых знаний в определенной сфере научной деятельности (области, направлении и пр.) и трансляцию особого типа научной культуры в нескольких поколениях ученых» [1, с. 7].

Принято выделять следующие системообразующие критерии, позволяющие говорить о формировании и функционировании научной (научно-педагогической) школы [1, с. 6]:

- наличие коммуникации (формальное и неформальное общение, посвященное обсуждению и решению конкретных научных проблем, которое организационно оформляется в виде конференций, семинаров, заседаний диссертационного совета и т.д.);

- получение некомпенсируемых инновационных результатов в ходе осуществления научной деятельности с использованием вариативных нестандартных решений;

- достаточный временной промежуток, за который формируется коллектив единомышленников, формулируются основные концептуальные положения, разрабатывается теория, основные положения которой апробированы на практике;

- наличие лидера – основателя научной школы, автора оригинальной и инновационной теории – одной из основ деятельности вуза, – имеющего учеников и последователей, развивающих идеи школы, что обеспечивает поступательное развитие и приращение научного потенциала учреждения.

Если сквозь призму вышеуказанных критериев проанализировать деятельность Высшей школы народных искусств, то можно с уверенностью говорить, что в академии сформирована и успешно функционирует научно-педагогическая школа, основателем которой является Валентина Федоровна Максимович. Подтвердим сказанное изложением результатов деятельности вуза за пятнадцатилетнюю историю.

Во-первых, за время существования Высшей школы народных искусств (академии) сложилась разветвленная система коммуникации – коллективное обсуждение научных результатов фундаментальных и прикладных исследований в сфере традиционного прикладного искусства и профессионального образования в данной области. Система коммуникации охватывает студенческое сообщество, молодых ученых, профессорско-преподавательский состав, научных сотрудников как в головном вузе, так и филиалах, создавая дискуссионное научное поле, позволяющее участникам коммуникации обучаться и действовать согласно логике современного состояния науки о народном искусстве и профессиональной педагогики в области традиционных художественных промыслов.

Высшая школа народных искусств (академия) – инициатор масштабных ежегодных мероприятий: международной научно-практической конференции «Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития» [13], всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» [12], международных Бартрамовских чтений [5], Годичных чтений «Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства». Данные мероприятия формируют единую дискуссионную среду, объединяющую отечественных и зарубежных специалистов разного профиля, занимающихся сохранением, развитием и популяризацией традиционных художественных промыслов, а также профессиональным образованием в этой сфере.

Современные средства научной коммуникации невозможны без использования ресурсов сети Интернет, что обусловило издание академией

сетевого научного периодического издания «Традиционное прикладное искусство и образование» (www.dpio.ru).

Во-вторых, важность научных исследований, проводимых академией, определяется государственным заказом, в рамках которого успешно выполнены проекты: «Разработка теоретических основ художественной педагогики в традиционном прикладном искусстве» (2008-2011), «Разработка концепции образовательной политики в традиционном прикладном искусстве (комплексно по направлениям: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, косторезное искусство, ювелирное искусство, мстерская лаковая миниатюрная живопись, холуйская лаковая миниатюрная живопись, палехская лаковая миниатюрная живопись, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, палехская иконопись, декоративная роспись, художественная роспись по ткани)» (2012-2013); «Реновация оптимальной технологии создания папье-маше для лаковой миниатюрной живописи как основы художественно-конструкторских решений высокопрофессиональных произведений традиционного прикладного искусства» (2014-2016), «Исследование особенностей образовательной, научной и художественно-творческой деятельности как фактора развития инновационного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве (по профилям – видам традиционного прикладного искусства)» (2014-2016); «Теория и практика профессионального образования в традиционном прикладном искусстве» (2017); «Развитие академии “Высшая школа народных искусств” как фактор сохранения национальной традиционной культуры России» (2018).

Полученные результаты научных исследований обобщаются в подготовке монографий, научных статей, докладов, учебных и методических изданий, защитах диссертаций. Вместе с тем, учитывая специфику академии как вуза традиционного прикладного искусства, все результаты фундаментальных и прикладных исследований проверяются практикой, что нашло воплощение в деятельности комплекса исследовательских лабораторий, создании уникальных высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства, активной выставочной деятельности.

Главная цель лабораторий, созданных в структуре Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, – апробация теоретических идей, разработанных учеными вуза, подтверждающая тот факт, что фундаментальную науку подпитывает эксперимент, а практика, как известно, является критерием истины.

В-третьих, формирование научной школы – процесс нелинейного развития, результат длительной подготовительной работы, в ходе которой кристаллизуются основные положения, превращающиеся со временем в упорядоченную теорию. Часто проходят годы, а иногда и десятилетия, прежде чем из хаоса образуется порядок или, пользуясь, определением И.Р. Пригожина, диссипативная система, которая способна к саморазвитию и

самоорганизации [9]. Отдельные открытия, педагогический опыт, художественные наработки оформляются в стройную научную систему.

Формирование научно-педагогической школы совпало с созданием в 2003 г. Высшей школы народных искусств (академии) в Санкт-Петербурге, научная, образовательная и художественная деятельность которой стала той базовой практикой, которой проверяется теория.

В-четвертых, создание научно-педагогической школы связано с именем академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович, которая значительную часть своей профессиональной деятельности посвятила пропаганде, защите, сохранению и развитию высокохудожественного традиционного прикладного искусства России – наиболее уязвимой в современной социокультурной ситуации части культурного наследия страны.

В основе создания научно-педагогической школы – огромный практический опыт ее лидера, который связан не только с апологетикой народного искусства, но и с конкретным комплексом мер – созданием системы непрерывного профильного профессионального образования в сфере традиционных художественных промыслов. К созданию научно-педагогической школы В.Ф. Максимович шла на протяжении многих лет жизни, вложив в нее весь наработанный педагогический опыт, научное вдохновение, убежденность в необходимости развития традиционного прикладного искусства России именно как высокого искусства, а не ремесла.

Вместе с тем основатель научно-педагогической школы – это еще и неординарный ученый-лидер, обеспечивающий общение исследователей разных поколений по поводу решения конкретных научных проблем, «трансляцию поведенческих норм и этических ценностей между поколениями» [1, с. 7] специалистов. Научно-педагогическая школа Высшей школы народных искусств (академии) формирует исследовательский стиль мышления молодых ученых, который включает теоретико-методологический инструментарий, внутренние стандарты и критерии оценки результатов научно-исследовательской деятельности.

Кратко обозначим ключевые положения научно-педагогической школы.

Прежде всего, научно-педагогическая школа продолжает и развивает идеи М.А. Некрасовой, обогащая их новыми смыслами. В.Ф. Максимович впервые в отечественной науке разграничила «традиционное прикладное искусство» и «примитивные художественные ремесла» по таким критериям как длительность материализации произведения от проекта до воплощения в конкретных регионально-исторических художественных техниках и необходимость профессиональной подготовки на уровне как среднего профессионального, так и высшего образования [7, с. 388-389]. Тем самым, традиционное прикладное искусство впервые стало пониматься, вопреки бытующим в массовом сознании стереотипам, как важнейшая часть национальной художественной культуры, формирующая национальное самосознание и национальную идентичность.

Для решения столь глобальной задачи как сохранение и развитие традиционных художественных промыслов было недостаточно только самых современных и правильных научных идей, главная сложность заключалась в том, чтобы претворить эти идеи на практике. На первый план выходило осмысление проблемы профессиональной подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства. Было очевидно, что обучать студентов «из-под руки», «подсаживанием» или передоверить этот процесс талантливым самоучкам невозможно, так же, как и недостаточно обучать молодежь только на уровне среднего профессионального образования. Современные требования времени и социума обусловили необходимость обеспечения высочайшего уровня качества произведений традиционного прикладного искусства, диктовали потребность проектирования и реализации многоуровневой системы профессиональной подготовки будущих художников в данной сфере, инновационным компонентом которой стало высшее профильное образование. Несмотря на кажущуюся простоту и ясность тезиса, потребовалось время и конкретные практические успехи, чтобы для научного сообщества стала очевидна его корректность и значимость.

Благодаря научно-педагогической школе В.Ф. Максимович и созданию Высшей школы народных искусств (академии) – единственного в России и в мире профильного вуза, высшее образование в сфере традиционного прикладного искусства по конкретным видам этого искусства стало реальностью.

В настоящее время в академии создана, реализуется и постоянно развивается система непрерывного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве, включающая следующие уровни: среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), дополнительное профессиональное (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). Эффективность системы обозначила потребность в специалистах высшей квалификации – художниках-педагогах, способных, опираясь на собственный художественный опыт и мастерство, разработать педагогические методы, приемы, формы, содержание образовательной деятельности, обеспечивающие эффективность обучения.

В 2010 году в академии был создан диссертационный совет, сначала кандидатский, а с 2014 года – докторский [6]. Как видно из таблицы 1, научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович ежегодно пополняется кандидатами наук, причем в диссертационном совете Д 212.349.01 защищаются исключительно профильные диссертационные исследования, так или иначе связанные с профессиональным образованием в сфере традиционного прикладного искусства.

Таблица 1. Количество защит в диссертационном совете Д 212.349.01

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Количество защит	2	4	3	2	3	2	3	2

Научно-педагогическая школа становится основой формирования ценностно-смысловой позиции студентов, аспирантов, молодых ученых в отношении традиционных художественных промыслов, инструментом формирования исследовательского стиля мышления [4, с. 116], исследовательской «оптики» – инструментария и критериев оценки научной деятельности – позволяющей зафиксировать зависимость развития конкретного вида традиционного прикладного искусства от уровня развития соответствующего ему профессионального образования.

Принципиальным положением научно-педагогической школы В.Ф. Максимович является утверждение о том, что не существует художественного кружева или лаковой миниатюрной живописи вообще, поскольку каждый региональный центр традиционных художественных промыслов имеет свойственные только ему историко-географические, технико-технологические и художественно-образные особенности. Следовательно, можно говорить о вологодском, киришском, белевском, елецком, рязанском художественном кружевоплетении, равно как и палехской, мстёрской, холуйской, федоскинской миниатюре. Соответствующая этим видам традиционных художественных промыслов дидактика профессионального образования включает как инвариантную часть, опосредованную принципами и закономерностями теории профессионального образования, так и вариативную, обусловленную спецификой и неповторимостью каждого из видов традиционного прикладного искусства.

Отсутствие учебной литературы, необходимой для будущих художников традиционного прикладного искусства и учитывающей специфику каждого конкретного вида, обусловило интенсивную ее разработку как одного из показателей эффективности функционирования научной школы.

Так, в 2016–2019 гг. профессорско-преподавательским составом академии было подготовлено и опубликовано 57 учебных и 3 методических пособия, 16 монографий, 4 рабочих тетради, а также методические рекомендации, глоссарий, сборник тестов, словари.

В эффективный контракт с профессорско-преподавательским составом включен пункт о разработке учебно-методического комплекса по дисциплинам, закрепленным за педагогом. Процесс подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства, таким образом, оказывается тесно связанным с исследованиями, проводимыми педагогическими и научно-педагогическими работниками академии, углублённым освоением регионально-исторических и художественно-технологических видов традиционного прикладного искусства России (таблица 2).

Таблица 2. Распределение изданной в 2016-2019 гг. учебной литературы по видам традиционного прикладного искусства.

Вид ТПИ	Художественное	Художественная	Художественная	Ювелирное	Художественная	Лаковая миниатюра	Традиционная

	кружев оплете ние	вышивк а	роспись ткани	искусств о	резьба по кости	юрная живопи сь	игрушк а
Кол ичес тво изда нной учеб ной лите рату ры	8	6	1	6	3	8	8

Значительное количество учебной литературы (58% от общего количества) подготовлено по общепрофессиональным (Академический рисунок, Живопись, Декоративный рисунок, Пластическая анатомия, Иконография и др.) и общегуманитарным дисциплинам (История искусств, История мировой культуры, Теория и история традиционного прикладного искусства, Историческая этнология, Иностранный язык и др.), что обусловлено необходимостью учитывать в содержании этих дисциплин профиль подготовки студентов. Непрерывный процесс книгоиздания, научно и организационно сопровождаемый Редакционно-издательским советом (РИСо) академии, подкрепляет такие характеристики профессионального образования в традиционном прикладном искусстве, как фундаментальность, системность, практическая направленность, позволяет оперативно обновлять комплекс учебно-исследовательского сопровождения деятельности студентов [3, с. 53-58].

Можно утверждать, что в рамках научно-педагогической школы «взращиваются» авторы из числа профессорско-преподавательского состава Высшей школы народных искусств, поскольку именно авторы – уникальные специалисты в сфере конкретных видов традиционного прикладного искусства России и главный «человеческий капитал» – являются основным богатством вуза, обеспечивающим его устойчивое развитие, высокую конкурентоспособность и позитивное позиционирование на рынке образовательных услуг [2].

Одной из смысловых доминант научно-педагогической школы является организация сетевой образовательной деятельности Высшей школы народных искусства (академии). Филиалы вуза созданы в исторических центрах возникновения, развития и бытования традиционного прикладного искусства (Сергиев Посад, Мстера, Холуй, Федоскино, Богородское, Рязань, Омск и др.), что обеспечивает, с одной стороны, преемственность технико-технологических и регионально-исторических художественных традиций при выполнении обучающимися произведений, а с другой – доступность

профильного образования (среднего профессионального и высшего) непосредственно в регионах.

Одновременно филиалы академии становятся гарантами устойчивого развития регионов, принимают на себя функцию социокультурных центров, обеспечивая молодежь рабочими местами, наполняя досуг студентов содержательной просоциальной деятельностью, повышая культурный уровень населения, вовлекаемого в художественно-выставочную и даже научную деятельность.

Концепция научно-педагогической школы академии – живая система, способная к трансформации и модернизации, отвечающая на вызовы времени. Развитием концепции стало включение в структуру Высшей школы народных искусств (академии) Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Данный музей – уникальное образовательное пространство, в обязательном порядке осваиваемое будущими художниками традиционного прикладного искусства, место игры и открытий, творческой деятельности, исследований [8].

В 2018-2019 гг. от руководства российских регионов поступили предложения открыть филиалы Высшей школы народных искусств (академии) в Тверской области (г. Торжок), Нижегородской области (г. Семенов), Новгородской области (г. Великий Новгород), Чукотском автономном округе (г. Анадырь), что отвечает государственным задачам, поставленным перед академией, и может стать новым этапом подготовки высококвалифицированных специалистов по программам среднего профессионального и высшего образования в исторических центрах возникновения и бытования видов традиционного прикладного искусства. В частности, это позволит:

- обеспечивать поддержку традиционной национально-культурной основы российских регионов;
- системно наращивать человеческий капитал посредством обучения и удержания профессиональных кадров в области традиционных художественных промыслов в местах их изначального проживания;
- расширить общероссийское культурно-образовательное, художественно-творческое и научно-исследовательское пространства в сфере традиционных художественных промыслов;
- возрождать утраченные виды традиционных художественных промыслов, восстанавливать художественно-технологические особенности производства изделий, применять новые технологические решения для создания новых произведений искусства и сохранения, реставрации уже имеющихся.

В 2019 году Московский, Мстёрский и Сергиево-Посадский филиалы – «концентраторы» развития конкретных видов традиционных художественных промыслов в российских регионах получили новый статус институтов. На сегодняшний день в них создана устойчивая материальная база, сформирована образовательная среда, сложился коллектив высокопрофессиональных

научно-педагогических работников, успешно выдерживаются показатели мониторингов эффективности деятельности. Новый статус филиалов способен привлечь внимание абитуриентов и молодежи к конкретным видам традиционного прикладного искусства.

Таким образом, открытие новых филиалов, преобразование уже имеющихся в институты – мощный импульс к развитию организационно-управленческой структуры академии как территориально распределенного вуза.

Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович с 2012 г. включена в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга [11]. Ее основные теоретические положения – основа реализации государственной политики в сфере народных художественных промыслов. В Высшей школе народных искусств (академии) научно-педагогическая школа – это не теория, которая развивается параллельно с практикой, а теория, на которой основана вся деятельность вуза.

Литература

1. Астафьева О.Н. Формирование научных школ и научно-исследовательских направлений в современном вузе: коммуникативные стратегии // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2010. № 3 (23). С. 6-12.
2. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Редакционно-издательский совет вуза как инструмент повышения качества образования // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 1 (62). С. 89-91.
3. Высшая школа народных искусств: история становления академии. Коллективная монография / Под науч. ред. В.Ф. Максимович – СПб.: ВШНИ, 2018. – 190 с.
4. Демченко З.А. Научная школа как школа персонального профессора и научная школа как школа студента-исследователя: общее, особенное и отличительное // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. Т. 2. № 4 (43). С. 115-118.
5. Историческая, художественная и педагогическая сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки имени Н. Д. Бартрама: коллективная монография / под науч. ред. В. Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 166 с.
6. Куракина И.И. Обзор диссертационных исследований преподавателей Высшей школы народных искусств (академии) по видам традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. 2018. № 3 (26). С. 53-60.
7. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. 2016. № 12. С. 387-400

8. Озерова О.В., Полякова В.А., Ванюшкина Л.М., Лончинская Т.Е., Александрова Н.М. Художественно-педагогический музей игрушки имени н. Д. Бартрама – 100 лет / под науч. ред. В. Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 96 с.
9. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.
10. Радина Н.К. Границы воспроизводства научных традиций в региональных научных школах (на материале научной школы У.В. Ульяновской) // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 5. С. 124-132).
11. Список научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга, включенных в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга. URL: <http://knvsh.gov.spb.ru/media/files/contests/closed/85/Spisok%201.pdf> (дата обращения 10.06.2019).
12. Тихомиров С.А. "Прошлое в настоящем, настоящее в будущем": молодые ученые о традициях и перспективах народных художественных промыслов // Вопросы культурологии. 2012. № 1. С. 66-69.
13. Тихомиров С.А. Традиционное прикладное искусство в научно-образовательном контексте современной российской культуры // Вопросы культурологии. 2012. № 9. С. 62-67.