

Талеева А.С., преподаватель, член Международного союза педагогов-художников. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский Губернский колледж искусств» (Талдомский филиал), e-mail: tdpi@list.ru.

Taleeva A.S., educator, International Union of teachers-artists member. State Autonomous Professional Educational Institution of the Moscow Region «Moscow Regional College of Arts» (Taldom branch), e-mail: tdpi@list.ru.

Современная лаковая миниатюра и педагогический эксперимент Modern lacquer miniature and pedagogical experiment

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые результаты педагогического поиска эффективного учебного содержания дисциплины «Лаковая миниатюрная живопись» в условиях полихудожественного колледжа. Изучены роль и место искусства и школы Федоскино в становлении профессионального интеллекта современного художника. Приводятся особенности дисциплины, педагогические условия эксперимента, примеры из учебной практики, методические рекомендации для практических занятий.

Abstract. The article discusses the results of research on effective teaching and content of the discipline of lacquer miniature painting in multidisciplinary art colleges. The study identifies the role and place of Fedoskino miniature painting in the establishment of the professional competence of a contemporary painter. The author provides the features of the discipline, pedagogical conditions of the experiment, examples from teaching practices, and methodological recommendations for practical training.

Ключевые слова: лаковая миниатюра, Федоскино, образовательный потенциал, эксперимент, педагогические условия, профессиональный интеллект, профессиональная культура.

Key words: miniature lacquer painting, Fedoskino, educational potential, experiment, pedagogical facilities, professional intelligence, professional culture.

Современная русская лаковая миниатюра не всегда имеет четко выраженную принадлежность к конкретному промыслу. Существующий рынок конъюнктурной усреднённости вводит в заблуждение непосвященного зрителя, все больше вымывая индивидуальный код конкретной художественной традиции. Во многом этот факт можно отнести и к лакам Федоскино. Не лучшее время для традиционного промысла заставляет художников и искусствоведов спорить об искусстве, в котором сегодня нет чёткого канона, но именно в такое время важно исследовать его уникальную природу. Если помнить о ценности разнообразия лаковой миниатюры, ориентируясь на ее настоящие образцы, то главной художественной традицией здесь несомненно выступает эстетика утонченной живописи, сочетающей в себе изысканную стилизацию и реализм. Промысел, относящийся к непримитивным, подразумевает высокое исполнительское мастерство и имеет множество проекций к другим направлениям искусства.

«Являясь продолжением того опыта русской национальной школы, который был накоплен рядом поколений народных мастеров финифтяного дела, живописцев-миниатюристов по фарфору и живописному портрету» [2], он также ориентировался на восточные лаки и профессиональную западноевропейскую живопись. Напитанный разными культурами пример интеграции и взаимной аккумуляции разных школ, теперь возвращает нас к удивительным кладовым искусства, погружая в целостность его культурологи.

Как и многие другие виды традиционного прикладного искусства, лаковая миниатюра федоскинской школы продолжительное время изучалась в совершенно иных социокультурных и педагогических условиях. Сегодня это искусство осваивают в новых обстоятельствах таких как: низкий конкурс для абитуриентов при поступлении, сокращение учебных часов, дефицит методической литературы для многих направлений, упадок основных производств с невозможностью стажировки учащихся в профессиональном коллективе и другие. Художники и преподаватели говорят о растущих противоречиях между традиционным содержанием обучения лаковой миниатюрной живописи и современной реальностью. [2] Многие изменилось и в самих исторических местах бытования промыслов [6]. Однако особенно актуальны связанные с этим трудности для молодых или удаленных от художественных центров народного искусства учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Освоение или знакомство с искусством художественных лаков без традиционных для этого процесса педагогических условий требует новых учебных программ и педагогических технологий. Но инерция унаследованных форм педагогики народного искусства сопротивляется вызову времени, и перед преподавателями стоит сложный вопрос – каким образом сообщать ценности искусства будущему художнику. Если сегодняшняя реальность далеко не везде и не всегда позволяет нам подготовить мастера для конкретного промысла в прежнем понимании, от образовательного потенциала такого искусства как лаковая миниатюра Федоскино, которое может воспитать к искусству уважение и помочь в приобретении классического базового профессионального знания, нельзя отказываться.

Педагогическая практика многоаспектной школы Федоскино, к сожалению, не достаточно исследована, но, очевидно, что это неисчерпаемый разговор о таких важных понятиях в искусстве как: академизм, декоративность, декоративно-прикладное искусство, предметный мир, синтез искусств. В этом смысле богатое образовательное «предложение» школы Федоскино отличает его от многих традиционных промыслов и требует от современного педагога исследовательского поведения для поиска способов и методов реализации его потенциала. На наш взгляд, традиционные формы обучения лаковой миниатюре вне прежних условий во многом не сообразны стремительному сегодняшнему дню.

Современный преподаватель традиционного искусства поставлен в условия постоянного эксперимента: от самостоятельной разработки

содержания обучения и воспитания через уникальные специализации народного прикладного искусства до поиска эффективных методов развития способностей каждого обучающегося. Ситуативный или моделирующий характер эксперимента, где педагогический поиск основывается, прежде всего, на постоянном и непрерывном анализе текущего учебного процесса и его результатов диктуют сегодня также условия рейтинговой системы, активной выставочной деятельности, специфика дифференцированного подхода.

Многолетний опыт работы в качестве преподавателя лаковой миниатюрной живописи в удалении от художественных лаковых центров позволяет нам сделать вывод, что для современных форм образования и нового бюджета времени не разработано достаточно эффективной и целесообразной методической основы для вариативных курсов модульного обучения в полихудожественной среде профильного колледжа или вуза [8]. По мнению Ю.К. Бабанского, содержание образования должно соответствовать: 1) потребностям общества, уровню современной научной, производственно-технической, культурной и общественно-политической информации; 2) возможностям обучающихся; 3) времени, отводимому на изучение предмета; 4) возможностям учебно-материальной и методической базы образовательного учреждения [6].

Разработчик учебной программы чаще всего исходит из реалий сегодняшнего дня. Работая над созданием учебной дисциплины, педагог неизбежно сталкивается с проблемой отбора содержания образования [1]. Его педагогическое мастерство состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами.

Так как для каждого из существующих видов лаковой миниатюрной живописи составляются индивидуальные учебные курсы, преподаватель федоскинской лаковой миниатюры, к сожалению, не может опираться, например, на существующие новейшие разработки для миниатюры Холуя. Непрерывная оптимизация учебного содержания дисциплины «Лаковая миниатюрная живопись» профессионального модуля «Производственно-технологическая деятельность» (раздел «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства») продиктована педагогической необходимостью и многими обстоятельствами, и тенденциями нового времени. Кроме вышеназванных современных педагогических условий и методических дефицитов, изменения образовательных целей и обновления учебного содержания требует новая личностно-ориентированная парадигма образования. Внедрение в образовательную практику новых ФГОС для среднего и высшего профессионального образования, направленных на формирование профессиональных компетенций студентов [8], также предусматривает адаптацию привычных программ к современным задачам образования.

Рассмотрим некоторые примеры практического обучения в рамках преподавания дисциплины «Лаковая миниатюрная живопись» в Талдомском филиале МГКИ (Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов).

- *Планирование результатов* связано сегодня также и с изменением целей обучения. Обязательная конкурсно-выставочная деятельность заставляет педагога как можно раньше планировать результат учебного процесса не только как получение навыков, а как результат как опредмеченный, материальный, продукт-изделие для экспозиций на выставочных площадках.

- *Объем.* Ограниченный бюджет времени обучения не снижает актуальности вычисления оптимального объема работы. Преподавателю всегда приходится искать такой объект, где статус и функция упражнения выдерживают требования нового времени. Предмет «Лаковая миниатюра» позволяет успешно варьировать персональное задание.

- *Диагностика.* В первом разделе программы студентами пока знакомыми материалами в разное время выполнялись – «обманки» (натурные и копии), силуэт (натурный и копия), а также орнаментальные копии. Наиболее универсальным выявлено задание на техничное выполнение качественной копии орнаментальных мотивов. Этот этап стабильно достигает цели первичного тестирования, диагностируя входные умения и способности, и на наш взгляд, необходим.

- *Введение в материал* – самый интересный и разнообразный этап частной ученической и общей коллекции учебного фонда. Он может быть плавным переходом от предыдущего задания, дублируя его или его аналог посредством масла, декоративных поталей, металлических паст. Главная задача этого этапа – постепенное введение в работу с материалом. Также в ходе практической работы выявлено, что здесь уместны, достаточны и сильны более плоскостные и графические изображения. На этом этапе уже возможно создание самостоятельной работы. Для такой практики нами определены буквицы, различные орнаментальные мотивы, силуэты различной сложности, как вполне самостоятельные художественные объекты. Сохраняя ведущими основные задачи миниатюрной работы – тонкость и аккуратность, постепенно начинается формирование способности к вариации художественного решения, (в миниатюре – с использованием масляной алюминиевой пасты, декоративных грунтов и подкладок).

- *Традиционный материал* – металлическая паста может быть освоен в контурных и силуэтных мотивах самостоятельных композиций, в изысканных линиях модерна (многолетняя практика Федоскино – традиционный орнамент). Постепенно приходит опыт варьирования и переложения готового мотива, умение читать и рассчитывать нужные гармонии, формируется художественно-декоративное мышление.

- *Фрагмент.* Следующий уровень – несложный живописный мотив.

Опытным путем мы отказались от фрагментов классической живописи, содержащих, например, драпировку или ее фрагменты (задание из учебной практики федоскинского училища). «Прижился» же в качестве живописного фрагмента и может быть рекомендован классический цветочный натюрморт как достаточно универсальный мотив. Образцом таких натюрмортов могут служить голландские полотна – учителя художников Федоскино. Такие композиции выдерживают сечение, насыщены и значительны по содержанию, детализации, поэтому для практики копирования логично их эпизодическое выкраивание.

- *Компетенции преподавателя.* Углублённый уровень подготовки по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» предусматривает подготовку «художник-мастер, преподаватель» и требует комплексного формирования методического мышления у будущих педагогов в формате всех дисциплин. Полифункциональная подготовка художника в нескольких направлениях декоративно-прикладного искусства только усиливает необходимость формирования целостного понимания профессии и искусства и нуждается в задачах исследовательского или проблемного характера. Введение заданий с методическим компонентом актуализирует получаемые знания, формирует общий интеллект будущего художника и преподавателя. Активная проектная и поисковая деятельность выявляет пробелы в остаточных знаниях, выступая одним из способов контроля, и подсказывает преподавателю пути оптимизации передачи знаний. Методические плакаты и наглядные пособия выполняются, например, на изучение жанров и форм в лаковой миниатюре, ее отдельных жанров, процессов создания изделия, стилизацию русского костюма в работах современных авторов и другие. Подобные учебные задачи систематизируют знания и оставляют студенту ценный личный опыт.

- *Возвращение к работе, выполненной на ранних этапах обучения.* Рабочая необходимость расширения методического фонда подсказала практику возвращения автором через время к выполненной ранее работе. Накопленные новые знания и новый уровень обеспечивают готовность к более сложному исполнению, позволяя увидеть студенту недостающее в работе, её «недотянутость». Таким образом, студент может получить опыт последней стадии, которая завершает работу, улучшая ее фактически. Данный эксперимент построен также на возникающем интересе студентов попробовать свои силы и формирует важное для профессии чувство ответственности за свою работу.

- *Личная коллекция.* За время обучения у каждого студента образуется личная «полка» выполненных копий, исследованных в ходе копирования достаточно разных авторов и жанров: от живописной иконы – до интерпретации художников ар-нуво.

- *Результат как мотивация самообразованию.* Самостоятельное посещение студентами профильных выставок, выбор этого направления для выпускной квалификационной работы и другие инициативы доказывают

возникающую заинтересованность и вовлеченность в эстетику лаков и их родственных начал в искусстве как результат курса.

- *Педагогическое сопровождение.* Естественное взросление, развитие в художественной среде с постепенным включением в общий учебный процесс новых предметов вносят в меняющегося ученика качественные изменения, откликаясь в нём новыми интересами. Пристальное и внимательное наблюдение за студентом помогает преподавателю с готовностью считывать и встречать такой интерес, чтобы точнее выстраивать и корректировать его персональную траекторию в данном курсе. Выявление посильного и адресного объема работы, выстраивание личного образовательного маршрута в конкретном учебном курсе способствуют повышению мотивации и актуализации знаний. Таким образом, непрерывным и главным экспериментом становится педагогическое сопровождение. Внимательно проводя формирующегося специалиста по дороге индивидуальных способностей, мы делаем его учебный путь более увлекательным и уверенным.

- *Современные педагогические технологии.* Несмотря на практико-ориентированный характер деятельности как основной, в традиционном художественном образовании сегодня необходимы новые активные методы контекстного обучения, которые смогут активизировать интеллектуальную и творческую деятельность. При ведении длительной работы без задач на её осмысление у современного ученика часто теряется интерес. Поэтому необходима творческая работа не только в формате практической работы, но и обобщающая комплексные знания. Замечено, что студенты, например, охотно отзываются на импровизированную работу с понятиями. Для актуализации личного опыта разработано задание «Исследовательский проект «Родословная промысла», деловая игра «Художник-коллекционер».

Важные вопросы развития культуры качества профессионального образования в традиционном прикладном искусстве во многом остаются актуальными [4]. По-нашему мнению, стоит торопиться уделить заслуженное внимание опыту «художественных школ» народной педагогики, вычлняя педагогические находки и открытия для продления их службы в современном художественном образовании.

Научно-педагогическое обеспечение профессионального образования в сфере народного декоративно-прикладного искусства – это формирование новых механизмов, которые характеризуются преимуществом содержания образования, разнообразием и вариативностью учебных программ, адекватных уровням профессиональной подготовки, возрождению народных художественных промыслов [5]. Рефлексия художественно-педагогической деятельности педагога становится одним из принципов разработки и внедрения учебных программ в практику, коррекция которых зависит от условий их реализации.

Преподаватель производственного обучения, в основном, – художник практик, – исследователь в силу своего постоянного и вынужденного поиска.

Ежедневное объяснение и толкование произведений, поиск алгоритмов сотворчества с учеником дают преподавателю интересные наработки и открытия, мнение и взгляд, что может вносить свой вклад в искусствознание конкретного искусства и способствовать сохранению в нём определённой культуры.

Культурно-историческая ценность искусства лакового промысла бесспорна. Это явление, имеющее большую научную и художественную ценность [3]. Как многовекторный учебный ресурс при должном исследовании её искусствоведческого и педагогического аспектов лаковая миниатюра может являться эффективным и перспективным вложением в становление профессионального интеллекта и профессиональной культуры будущих художников декоративно-прикладного искусства. Основным из средств для определения и применения её ценных практик сегодня мы видим педагогический эксперимент. Многоаспектность и специфика данного искусства дает возможность ранжирования уровней и проектирования индивидуальных маршрутов, что принципиально для традиционного искусства [7]. Знание современных педагогических технологий, энтузиазм и преданность преподавателя искусству своего предмета может способствовать раскрытию и использованию потенциала многих отечественных школ декоративно-прикладного искусства.

Литература

1. Ангеловский А.А. Конструирование учебной дисциплины как системы в контексте методики педагогического проектирования // Молодой ученый. 2010. № 4. С. 299-304. – URL <https://moluch.ru/archive/15/1374/> (дата обращения: 17.02.2019).
2. Белоусов М.Р. Обучение миниатюрной живописи в Палехе. От прошлого к настоящему. Современная русская лаковая миниатюра. – М.: Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, 2013. – 54-67 с.
3. Ключикова В.Б. Культурное наследие и культурное разнообразие в традиционном прикладном искусстве народов мира. Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы XII научно-практической конференции. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. – С.102.
4. Максимович В.Ф. Пути совершенствования системы подготовки кадров в учебных заведениях народных художественных промыслов. Диссертация кандидата педагогических наук. – М., 1989. – 163 с.
5. Максимович В.Ф. Система качества профессионального образования в традиционном прикладном искусстве. Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы XII научно-практической конференции. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. – С. 3-8.
6. Пирогова Л.Л. Современное состояние русских центров лаковой живописи. Современная русская лаковая миниатюра. – М.: Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, 2013. – С. 6-22.

7. Талеева А.С. Многообразие и особенности изобразительного искусства Федоскино в образовательном процессе Артосфера: Перспективы развития и инновации: Материалы Юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования». – 2017. – С. 53-58.

8. Талеева А.С. О проектирования программы модуля «Лаковая миниатюрная живопись» для студентов колледжа. Педагогика и психология: Современные методики и инновации, опыт практического применения. – Ростов-на Дону: Открытое знание, 2017. – С. 35-45.