

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

Максимович В.Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент вуза, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: vshni@mail.ru

Maksimovich V.F., academician of the Russian Academy of education, doctor of pedagogical sciences, Professor, President of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: vshni@mail.ru

Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения Traditional arts and crafts and education: main problems and ways to solve them

Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости развития системы непрерывного профессионального профильного образования в области традиционных народных художественных промыслов. Выявляя перечень проблем, с которыми столкнулось народное искусство на современном этапе, и раскрывая специфику понятия «традиционное прикладное искусство», автор предлагает варианты совершенствования профессиональной подготовки в этой области как залог сохранения традиций художественных промыслов, поддержки регионально-исторических центров их бытования, воспитания чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальному достоянию страны у детей и молодежи.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство, профессиональное профильное образование, мотивация обучения, замкнутая система воспитания, регионально-исторический центр, высокохудожественные произведения народного искусства.

Abstract. The article is devoted to the substantiation of the necessity of development of the system of continuous professional profile education in the field of traditional folk art crafts. Identifying the list of problems which folk art faced at the present stage, and revealing the specifics of the concept of "traditional applied art", the author offers options for improving of professional training in this area as a guarantee of preserving the traditions of art crafts, supporting regional and historical centers of their existence, upbringing of a sense of patriotism, respect and careful attitude to the national heritage of the country from the side of children and youth.

Keywords: traditional art crafts, traditional applied art, professional profile education, motivation of training, closed system of education, regional and historical center, highly artistic works of folk art.

«Традиционное прикладное искусство» как термин является синонимом словосочетания «Традиционные художественные промыслы», к числу которых относятся около 25 видов исторических традиционных художественных промыслов (художественная вышивка, художественное кружевоплетение, косторезное искусство, лаковая миниатюрная живопись, художественная резьба и роспись по дереву и т.д.). Каждый из перечисленных видов возник в конкретном регионально-историческом центре России и большинство их в настоящее время требуют подготовки художников с высшим профильным образованием по каждому конкретному виду.

По данной тематике написано множество научных статей, защищено более 40 диссертационных работ в области теории и методики профессионального образования именно в области традиционных художественных промыслов – в основном сотрудниками Высшей школы народных искусств: П.В. Гусевой, О.В. Федотовой, Ю.А. Бесшапошниковой, И.А. Безиной, В.Ю. Борисовой, И.В. Костычевой, С.Н. Денисовой – в области различных видов лаковой миниатюрной живописи; С.Ю. Камневой, А.А. Николаевой, Е.В. Сайфулиной, Т.М. Носань – художественной вышивки; Д.С. Дроновым, М.В. Чураковой – художественного металла; Е.А. Лапшиной, Т.Е. Лончинской, Д.Ю. Христолюбовой – художественного кружевоплетения; О.В. Озеровой, И.Э. Агаповой, Н.Ю. Дунаевой, П.Е. Серовым, Е.И. Васильевой, М.О. Ломакиным, Н.Ф. Каратаевой, Ю.С. Салтановой, И.И. Куракиной – специфики профессионального образования в конкретных видах традиционных художественных промыслов и т.д. [5].

При этом научная и практическая сущность работ всех указанных ученых, проявивших педагогическое осмысление как традиционного прикладного искусства, так и соотнесенного с ним содержания профессионального образования, направлена на подготовку высокопрофессиональных художников по различным, абсолютно отличающимся друг от друга, конкретным видам традиционных художественных промыслов, поскольку невозможно даже сравнить содержание обучения будущих художников, например, художественной вышивки и косторезного искусства или федоскинской масляной лаковой миниатюрной живописи с палехской темперной лаковой миниатюрной живописью и т.д.

Именно от качества подготовки этих художников зависит возрождение, развитие, степень современной востребованности, а также в определенной мере формирование понимания у детей, подростков, молодежи, да и взрослого населения нашей страны сущности традиционного прикладного искусства России, поскольку неизмеримо огромен потенциал искусства в отношении воспитания эстетических чувств и эмоциональной культуры, формирования у подрастающего поколения национального самосознания, межкультурного взаимодействия, нравственности и патриотизма. Обучение искусству непосредственно связано с родовой способностью человека творчески осваивать мир, развитием его творческих способностей, продуктивной

художественно-творческой деятельностью, базирующейся на образной природе художественного творчества в области народного искусства.

Благодаря погружению в конкретные виды традиционного прикладного искусства у детей формируется терпение, усидчивость, умение концентрировать внимание; воспитывается трудолюбие, аккуратность; развивается потребность в самостоятельном художественном творчестве, как средстве удовлетворения духовных потребностей; воспитывается патриотическое самосознание творца и самообразование; развивается любовь к родному краю, своим национальным традициям [3].

Традиционные художественные промыслы, расположенные в конкретных регионально-исторических центрах (как правило в селах и поселках), несут в себе уникальность данной историко-культурной территории и являются базовым фактором формирования самобытной культурно-образовательной среды в профессиональном учебном заведении данного региона и педагогического осмысления сущности уникального конкретного вида традиционного прикладного искусства, соотношенного с этой историко-культурной территорией, отраженной в содержании обучения будущих художников, поскольку культурно-историческое наследие – важнейший компонент, обеспечивающий связь поколений и процесс национальной идентификации.

Вопросы профессионального образования в традиционных художественных промыслах имеют государственную значимость, что особо подчеркивается: в Перечне поручений Президента РФ В.В. Путина от 10 мая 2017 г. (Пр-912), в соответствии с которыми Правительству РФ поручено разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. В частности, разработанный Правительством План мероприятий («дорожная карта») должен обеспечивать «использование изделий народных художественных промыслов в программах дополнительного образования и воспитания детей, **формирование профильного профессионального образования**» [4]. При нашем уже установившемся менталитете и негативном отношении к традиционным художественным промыслам, которые сегодня, несмотря на XXI век, абсолютно незаслуженно воспринимаются как примитивное искусство в прямом смысле этого слова – деревенское, ремесленническое и т.д., необходимы фактически революционные меры: от изменения терминологии, которая действительно примитивна и никогда в таком виде не будет восприниматься молодежью (поскольку, как известно, язык есть выражение мысли по существу вопроса), – до условий создания высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства. В основе всего – высокохудожественное непрерывное профессиональное образование по конкретным видам традиционного прикладного искусства.

Условием успешного развития традиционных художественных промыслов является понимание их необходимости в современном мире. Сегодня бытует мнение, что народное искусство воспитывает патриотизм у

молодого поколения нашей страны. С этим нельзя не согласиться, при условии, что речь идет о высокохудожественных произведениях народного искусства, как результате научно-образовательной и художественно-творческой организации высшего профильного образования непосредственно в регионально-исторических центрах народного искусства. Такое образование будет способствовать устойчивому развитию этих регионов как социальной базы воспитания и свидетельствовать об особом внимании государства к воспитательной работе с детьми и молодежью. Отбор желающих получить образование в этой области и, как результат, качество подготовки художников зависят в большей степени от мотивации поступающих заниматься в будущем именно этим искусством.

Для мотивации должны быть условия, ее формирующие: профессиональные воспитатели в дошкольных учреждениях, учителя в общеобразовательных школах и системе дополнительного образования – носители традиционного прикладного искусства, прививающие хотя бы элементарные знания о традиционных художественных промыслах. Однако, к сожалению, согласно проведенным исследованиям, количество педагогов, имеющих профильное образование в области народных художественных промыслов, составит менее 10%. Это связано, в том числе, с подготовкой учителей не в области традиционных художественных промыслов, а в основном по станковым видам – живописи и рисунку, что не способствует формированию мотивации школьников обучаться видам традиционного прикладного искусства.

Положительное исключение составляют абитуриенты, проживающие непосредственно в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, которые всегда составляли большинство обучающихся. Как показывают исследования, проведенные Научно-исследовательским институтом традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств, из числа поступивших, например, на обучение мстерской лаковой миниатюрной живописи по образовательным программам среднего профессионального образования – 95% из поселка Мстера или близлежащих к Мстере сел и поселков Владимирской области, при этом не менее половины из них, наиболее успешные, продолжают обучение по образовательным программам высшего образования. Практика показывает, что все выпускники, получившие образование по данному профилю, остаются работать именно в области мстерской лаковой миниатюрной живописи или мстерской иконописи. Профориентационная работа зависит не только от самого профессионального учебного заведения, важны содержание и формы воспитательной работы средствами традиционных художественных промыслов России в целом с детьми, подростками и молодежью, включающие:

- дошкольное, школьное, профессиональное (непрофильные среднее и высшее) и дополнительное образование, где необходимо данную работу проводить;

- профессиональное профильное (среднее и высшее) образование в конкретных видах традиционных художественных промыслов непосредственно в регионально-исторических центрах народного искусства – квалификация «художник»;

- высокохудожественные произведения народного искусства как результат профильного высшего образования в каждом конкретном виде традиционных художественных промыслов России;

- музеи народного искусства непосредственно в регионально-исторических центрах народного искусства, которые являются важнейшим фактором в формировании мотивации молодежи; профильные музеи с историческими и современными высокохудожественными произведениями традиционного прикладного искусства.

Смысл создания профильных музеев непосредственно в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов абсолютно ясен: сохранение регионально-исторических художественно-технологических и интеллектуальных особенностей каждого вида уникальных традиционных художественных промыслов для будущих поколений и просветительская работа в этой области. Например, музеи лаковой миниатюрной живописи: в селе Холуй Южского района Ивановской области – холуйской лаковой миниатюрной живописи, поселках Палех Ивановской области – палехской лаковой миниатюрной живописи, Мстера Вязниковского района Владимирской области – мстерской лаковой миниатюрной живописи, Федоскино Московская область – федоскинской лаковой миниатюрной живописи, анализ деятельности которых показал высочайший уровень профильной подготовки и знаний сотрудников и неоспоримую уникальную музейных коллекций. В то же время посещаемость, например, Холуйского музея составляет всего 3 тысячи человек в год – есть над чем задуматься;

- профессиональное профильное педагогическое образование (среднее и высшее) – подготовка учителей (педагогов) непосредственно в области традиционных художественных промыслов России, что в настоящее время, как было отмечено выше, практически не ведется;

- создание в учебных заведениях коллекции высокохудожественных работ (не примитивных) основных 25 конкретных видов народного искусства, являющихся национальным достоянием нашей страны или, как начальный этап, наличие художественных альбомов и литературы, отражающих сущность этой области искусства;

- проведение профильных выставок, мастер-классов по конкретным видам традиционных художественных промыслов на каждом образовательном уровне;

- профессиональное образование в области моделирования одежды с целью внедрения отдельных видов традиционных художественных промыслов – художественной вышивки и художественного кружевоплетения в высокую мировую моду. Сегодня ни в одном вузе в подготовке модельеров

не введено в учебный план ни одной дисциплины, отражающей сущность и особенности регионально-исторических видов народного искусства.

Таким образом можно сделать один серьезный вывод: необходима единая замкнутая система образования – ОБУЧЕНИЯ и ВОСПИТАНИЯ средствами традиционного народного искусства, которая станет серьезной и необходимой составной частью системы воспитания подрастающего поколения, а для отдельных личностей – мотивацией к будущей профессиональной деятельности в конкретном виде традиционного народного искусства.

Проведенный анализ нормативно-правовой базы на предмет того, насколько она способствует / препятствует повышению качества подготовки уникальных художников в области регионально-исторических традиционных художественных промыслов показал, что подготовка кадров в этой области имеет ряд *особенностей*, что обусловлено, прежде всего, самой спецификой данной отрасли. К таким особенностям относятся:

- необходимость осуществления подготовки кадров именно в местах бытования самих народных промыслов [2]. Исторически установлено, что к изделиям традиционных художественных промыслов относятся только те, которые были созданы в местах их традиционного бытования более 150 лет назад. Это значит, что и подготовка кадров должна вестись на этих территориях, а расположение каждого филиала в селе или поселке регионально-исторического центра каждого вида народных художественных промыслов, естественно, относится к особым условиям обучения в нашем вузе и т.д. Создание филиала в этих отдаленных местах позволило решать задачу перспективы профессионального образования местной молодежи, включая высшее, и их закрепляемость после окончания вуза в данных центрах искусства – местах их постоянного проживания. Это ставит определенные ограничения с точки зрения 1) привлечения абитуриентов; 2) обеспечения образовательного процесса качественным профессорско-преподавательским составом; 3) получения студентами всех уровней перспективного профильного образования в одном месте;

- дорогой сырьевой материал, необходимый для образовательного процесса (создание папье-маше и последующие конструкции из папье-маше, краски и пигменты для темперной живописи, сусальное золото для лаковой миниатюрной живописи, кость «цевка», бивни мамонта, клыки моржа, зубы кашалота для косторезного искусства, металл, ткани, нити и т.д.);

- уникальный ручной авторский художественный труд определяет недопустимость и невозможность передачи знаний и умений преподавателем в условиях группы более пяти человек, поскольку в основе – индивидуальность обучения, тогда как существующая норма – двенадцать студентов на одного преподавателя. Соответственно, возникает необходимость и целесообразность введения особых условий соотношения студент/преподаватель для данного направления подготовки;

- малочисленный контингент студентов в филиалах (50-100 человек);

- несмотря на уникальную научную и международную деятельность Высшей школы народных искусств, специфика сущности и значимости традиционных художественных промыслов России, как духовного художественного наследия нашего народа, не дает возможностей публикации в изданиях *Web of Science* и *Scopus*, являющихся одним из показателей эффективности научной деятельности вуза.

Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные художественные промыслы, являясь базовым фактором содержания профессионального образования будущих художников по конкретным видам народного искусства, определяют и проблемы профессионального профильного образования, которые требуют их незамедлительного решения. В основе решения – создание и реализация замкнутой системы воспитания детей, подростков и молодежи средствами традиционного прикладного искусства, учитывающей значение и необходимость традиционного прикладного искусства как важнейшей духовной составляющей нашего народа.

Литература

1. Высшая школа народных искусств: история становления академии: коллективная монография / Под ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 188 с.
2. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-400.
3. Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств // Педагогика искусства. – 2018. – № 1. – С. 55-60.
4. Перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области // Поручения Президента, 10 мая 2017 года. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54474> (дата обращения 08.09.2019).
5. Тихомиров С.А., Куракина И.И. Деятельность диссертационного совета. Реферированный обзор защищенных диссертационных исследований // Высшая школа народных искусств: история становления академии: коллективная монография / Под ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2018. – С. 60-69.

References

1. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: istoriya stanovleniya akademii: kollektivnaya monografiya / Pod red. V.F. Maksimovich. – SPb.: VSHNI, 2018. – 188 s.

2. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V.F. Maksimovich // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-400.

3. Maksimovich V.F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov v obrazovatel'noj praktike Vysshej shkoly narodnyh iskusstv // Pedagogika iskusstva. – 2018. – № 1. – S. 55-60.

4. Perechen' poruchenij po itogam vstrechi s predstavitelyami delovyh organizacij Novgorodskoj oblasti // Porucheniya Prezidenta, 10 maya 2017 goda. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/54474> (data obrashcheniya 08.09.2019).

5. Tihomirov S.A., Kurakina I.I. Deyatel'nost' dissertacionnogo soveta. Referirovannyj obzor zashchishchennyh dissertacionnyh issledovanij // Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: istoriya stanovleniya akademii: kollektivnaya monografiya / Pod red. V.F. Maksimovich. – SPb.: VSHNI, 2018. – S. 60-69.