

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Shapovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the Department of Humanities, Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (Academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов

Research activities as a resource of the development of creativity of future artists in the field of traditional applied art and folk crafts

Аннотация. В статье представлен опыт организации и проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа» в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) с описанием основных направлений деятельности по развитию компетенций, актуально значимых в сферах изучения проблем профессиональной подготовки художников в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Придерживаясь концептуальных положений о необходимости оптимизировать соотношение научной и образовательной компоненты в вузе, автор предлагает систему заданий, мотивирующих интерес бакалавров к оценке и самооценке личностных достижений в научно-исследовательской и образовательной деятельности. Широко представленные материалы аналитических докладов студентов подтверждают достоверность проведенной работы и полученных результатов.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, научная компонента и образовательная, научно-исследовательская работа, компетенции в сферах исследовательской деятельности, оценка и самооценка деятельности, тестирование, методы эмпирического исследования, творческие способности, экспертная оценка.

Abstract. The article presents the experience of organizing and conducting practical training "Research work" in the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy) with a description of the basic directions of activities aimed at developing of competencies, relevant in the areas of studying of the problems of professional training of artists in the field of decorative applied art and folk crafts. Adhering to the conceptual provisions of

the need to optimize the relation of scientific and educational components in the university, the author offers a system of tasks that motivate the interest of bachelors to assessment and self-assessment of personal achievements in research and educational activities. Materials of analytical researches of students are widely presented, they confirm veracity of the accomplished work and received results.

Keywords: decorative applied art and folk crfts, scientific and educational component, research work, competence in the fields of research activity, assessment and self-assessment of activity, testing, methods of empirical research, creative abilities, expert evaluation.

Деятельность Института традиционного прикладного искусства по совершенствованию основных направлений работы отражает тенденции развития структурного подразделения современного вуза России, ориентированного на повышение эффективности вузовской науки, на поиск оптимальных пропорций образовательной компоненты и научной [4].

Включенный в процесс оптимизации вузовской науки, Институт добился определенных результатов в преодолении дефицита кадров высшей квалификации, в снижении уровня доминирования образовательной компоненты над научной. Сегодня формируются необходимые условия для успешной работы педагогов, обеспечивающих руководство проектами, преподавателей, нацеленных на организацию и проведение научных исследований (совместных со студентами). Так, в рамках производственной практики «Научно-исследовательская работа» на базе Института был проведен педагогический эксперимент по проблеме развития у студентов способности применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7).

Работа по овладению методами эмпирического исследования технологий создания изделий декоративно-прикладного искусства осуществлялась системной организацией различных форм интерактивного и традиционного обучения – индивидуального, в паре, в группе, в команде, целенаправленным отбором содержания, адекватного задачам научно-исследовательской работы бакалавра.

Задачи работы по формированию у студентов компетенций, актуально значимых в сферах научных исследований, конкретизированы с учетом их традиционной направленности на:

- развитие умения работать с информацией;
- выработку навыков самообразования;
- раскрытие творческих способностей;
- повышение уровня владения коммуникативными способностями;
- формирование сознательного отношения к труду;
- готовность оперативно принимать решения и нести за них ответственность;
- поддержку интуиции и творческого воображения;

- мотивацию активной жизненной позиции;
- укрепление стрессоустойчивости;
- воспитание уважительного отношения к закону, нормативно-правовым требованиям, к правилам этики поведения и общения;
- совершенствование организационных навыков и умений;
- способности работать в группе, в команде, выступать в качестве эксперта;
- использование регулятивных ресурсов диалога (аудио диалога) (Н.А. Адамов, Л.Г. Назарьева, Г.М. Ильмушкин, О.Ю. Новосёлова, И.А. Шаповалова и др.).

Исходные позиции работы по развитию умений находить и эффективно использовать информацию определялись заданиями на составление словарей с трактовкой ключевой лексики, терминов, понятий. Источники разъяснения смысловых нагрузок актуальных терминов не ограничивались доминированием толковых словарей. Студентами широко использовались Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [9], специализированные словари терминов, новых слов, приложения к учебникам, монографиям и др.

Частотностью отличалось использование в письменной и устной речи таких базовых понятий, как актуальность (исследования), анализ, синтез, обобщение, проект. Всего в рабочий словарь студенты внесли более 50 номинативных единиц языка, активных в естественных условиях научных исследований и в искусственных – учебных ситуациях (круглые столы, конференции, дискуссии, дебаты). В системе инновационных форм проведения производственной практики использовалась имитация консультаций, тьюторской поддержки, презентаций проектов, работы экспертных групп по оценке творческой работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В активный словарь студентов включались такие понятия, как деятельность и ее виды (учебная, профессиональная, игровая, научная, художественная, проектная, организационно-управленческая, исполнительская, коммуникативная, речевая, исследовательская), концепция, модель, метод, методика, методология, технология. Студенты анализировали ключевые слова, понятия таких жанров научных текстов, как выпускная квалификационная работа, реферат, автореферат, диссертация: актуальность, проблема исследования, цель и задача исследования; гипотеза и др.

На производственной практике укреплялись преемственные связи с дисциплинами «Культура речи», «Русский язык». Расширялось и углублялось понимание феноменов: текст, тема, основная мысль и стиль текста, прагматическая установка; аннотация, отзыв, рецензия; конспект, тезисы, доклад; описание, повествование, рассуждение; диалог, коммуникативная неудача; языковая норма, речевая и стилистическая ошибка и др.

Работа над ключевыми понятиями научной деятельности поддерживала изменения качеств научной речи студентов с позиций ее правильности,

стилистической целесообразности, точности, последовательности. Такие выводы подтверждаются лингвистическим анализом текстов письменных работ студентов, оценкой (самооценкой) устных высказываний. Например, студенты уточнили требования к употреблению понятий «образование», «обучение», «воспитание», «развитие», апеллируя к тексту Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», предупреждая недопустимость смешений в бытовой речи понятий «образование», «обучение», «воспитание».

Отмечаются позитивные изменения качества авторских текстов студентов при создании аннотации, отзыва, рецензии. Заметим, что при возможности вариативного выбора задания подготовить аннотацию, отзыв или рецензию, студенты отдавали предпочтение работе над отзывом о статье, о выпускной квалификационной работе (ВКР), о монографии. Мотивированный интерес к статье А.В. Гуськова «Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие», И.И. Куракиной «Достижения отечественного профессионального образования XIX – XX вв. в современной подготовке художников ТПИ» поддерживал усиление в отзыве авторского фона – выражение студентом личностного отношения к проблеме, к позиции ученого, к оценке практического значения научного труда. Например, В.А. отметила: «Для меня важно правильно распределить свое время, потому что перегружена и в институте, и в семье дома. Я благодарна автору за то, что он как будто мне подсказал, как лучше распределить время между зачетами, экзаменами, просмотрами, семейными делами. Для себя я сделала вывод: если каждые два часа работы буду оценивать степень моей усталости, я узнаю особенности своей личной работоспособности. Это поможет мне рационально распределить время. Я смогу найти средство компенсации усталости». К.Л. в отзыве о статье И.И. Куракиной написала: «Эта статья очень интересна, актуальна. Я не могу понять, почему с такими статьями преподавателей нашей академии нас не знакомят. Хочется знать, что нового написали наши преподаватели. Мы же знаем их, поэтому пойдем то, о чем они пишут». «Из собственного опыта могу сказать, что нам такие статьи нужны, они как будто нам дают советы. А если вовремя не получишь совет, то как будто затормаживается работа, творчество. Мы часто не в состоянии сами найти решение» (С.Т.) Студенты пишут: «Мне понравился автореферат И.И. Куракиной. Хорошо, что она пишет о наших преподавателях С.Ю. Камневой, Н.Ю. Дунаевой, И.Э. Агаповой, О.В. Федотовой» (Д.Л.) «С уважением И.И. Куракина пишет о работах М.А. Некрасовой, В.Ф. Максимович. Научная работа становится как-то ближе и понятнее. Мы ведь знаем этих ученых!» (О.В.)

Анализируя методы исследования, студенты обратили внимание на широкие возможности использовать в своей работе метод наблюдения. Т.К. оценила универсальность этого метода и его использование в статьях и монографиях В.Ф. Максимович, И.А. Шаповаловой, А.Ю. Бутова, Н.М. Александровой, Ю.С. Салтановой. Студентка предложила сравнить данные

И.А. Шаповаловой, свидетельствующие о том, что более 70% опрошенных бакалавров Московского филиала считают себя отзывчивыми, добрыми, а у 60% студентов самооценка личностных качеств занижена, с результатами спонтанного опроса студентов в аудитории. Полученные данные спонтанного опроса, в основном, совпали с результатами, представленными в статье И.А. Шаповаловой.

Мониторинг изменения личностного отношения студентов к различным видам работы с информацией подтверждает необходимость обновления технологий использования конспектов в учебной деятельности. На практике была предпринята попытка обращаться к конспекту как основе публичного выступления с докладом. Такой работой студенты были удовлетворены, что подтверждается материалами аналитической записки. Т.Е. пишет: «Для меня была важной проверка своих коммуникативных способностей, когда мы в группе сначала обсуждали текст статьи, затем ее конспектировали. На следующем этапе наша группа готовила доклад и поручила выступить от нашей команды Н.М. От параллельной группы выступил М.А. Выступления докладчиков эксперты оценили на “отлично”. Но М.А. рекомендовали избегать коммуникативных неудач, контролировать свои жесты, мимику, интонацию, во время доклада наблюдать за реакцией аудитории».

Знакомство с научной литературой, публицистическими статьями, посвященными истории Высшей школы народных искусств (академии) позволило провести научную дискуссию «Создание ВШНИ как историческая необходимость».

В дискуссии «вызрели» выводы о том, что создание института было остро необходимым и возможным:

- С 1938 года результативно работала Московская школа художественных ремесел. Опыт профессиональной подготовки художников для сферы народных промыслов был успешным, но выпускники получали документы о начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании.

- В конце XX века идея глобализации мира себя изживала. В мире, в России усилился интерес людей к «своим корням», к своему языку, народной культуре и, конечно, к произведениям декоративно-прикладного искусства и народным промыслам.

- Анализ профильных направлений вузов России выявил отсутствие вуза по подготовке художников в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

- В начале первого десятилетия XXI века было сформировано устойчивое научное направление исследования проблем образования в области народной художественной культуры. Особый вклад в становлении такого направления внесли ученые И.Я. Богуславская, Н.М. Ведерникова, В.М. Вишневецкая, Г.Л. Дайн, В.Ф. Максимович, М.А. Некрасова, Е.С. Потапова, А.И. Скворцова, Л.Я. Супрун, Н.В. Черкасова и др.

- Дискуссия о целесообразности вуза для подготовки художников в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов стала масштабной. На общественный резонанс дискуссии отреагировало политическое руководство страны. В 2003 году создан вуз – Высшая школа народных искусств. Следовательно, создание академии – историческая необходимость развития высшего образования России.

Удачным было участие студентов в научно-исследовательской работе по проектированию условий развития студенческого самоуправления в Институте традиционного прикладного искусства «Благодаря участию в таком проекте, – пишет С.Т., – у нас появилась возможность развивать свои социальные навыки, умение представлять людям свою точку зрения.» К.С. дополняет: «Мы учились применять метод экспертных оценок». По материалам исследования студенты сформировали выводы о необходимости систематического взаимодействия студенческого совета с музеем, совместного планирования работы при проведении дней открытых дверей, о подготовке групп экскурсоводов (гидов) для обслуживания посетителей музея.

В аналитической записке (отчете) М.А., представляя цели производственной практики, отметил: «Мы познакомились с такими видами профессиональной деятельности, как: художественная, проектная, информационно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, исполнительская, педагогическая. Производственная практика предназначена для освоения нами научно-исследовательской компетенции».

По-особому значимой для студентов была работа в экспертных группах, анализирующих и оценивающих выпускные квалификационные работы студентов 2016-2019 годов. Подтверждение этому находим в отчетных материалах Е.М.: «Когда мы анализировали дипломные работы, применяли метод экспертных оценок, рассматривали работы разного уровня и качества исполнения. Оценка качества ВКР помогает нам понять, что следует делать и от чего лучше воздержаться при написании ВКР. Теперь нам будет значительно проще готовить свою собственную ВКР в следующем году».

Подводя итоги своей работы на производственной практике, П.Р. отметила: «В заключение хочу сказать, что несмотря на то, что курс был новый, трудный и обширный, он принес большую пользу. Мы осваивали умение участвовать в научно-исследовательской работе, это важно для нашей творческой профессии».

В систему заданий на самооценку творческого потенциала личности включалась работа над тестами «Оценка уровня творческого потенциала личности» (на первом занятии) и «Оценка способностей к саморазвитию и самообразованию» [1, с. 36-42].

М.А. по результатам самотестирования пришел к выводу: «Мой уровень способностей к саморазвитию и самообразованию чуть выше среднего. Но в будущем хотелось бы видеть лучший результат». П.Р. пишет: «Я являюсь

энергичным типом творческой личности, а уровень способностей к саморазвитию и самообразованию средний. Мне надо активней заниматься исследованием особенностей моей будущей профессиональной деятельности. Надо чаще выступать на конференциях, проводить мастер-классы, участвовать в круглых столах».

О сложностях и трудностях производственной практики говорит Д.С.: «Я выполнила 21 задание, включая подготовку презентации моего студенческого портфолио, представление дневника, выступление с отчетом». В заключительном выступлении О. А. сказала: «Интерактивность заданий, их многоплановость, исследовательская деятельность помогли понять, что нужно уметь проводить научные исследования, потому что в дальнейшей творческой работе важно анализировать ситуацию, обобщать данные, изучать и выявлять проблемы, систематизировать и обрабатывать полученные результаты, работать в команде, быть экспертом. Такой опыт мы получали на практике».

Представленные в данной статье некоторые выводы о перспективах совершенствования актуального курса производственной практики «Научно-исследовательская работа» предполагают необходимость подготовки соответствующего учебно-методического пособия для студентов, апробацию методик и технологий развития творческого мышления студентов в условиях научно-исследовательской деятельности будущих художников в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Требуется более тщательная проработка вопросов подготовки студентов к экспертной оценке выпускных квалификационных работ бакалавров (за 2016-2019 гг.). Необходимо уделить больше внимания проблемам развития у студентов визуальной культуры, вопросам исследования ими особенностей художественного восприятия произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Литература

1. Батышев А.С. Практическая педагогика для начинающего преподавателя. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2003. – 200 с.
2. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Творческие задания в системе подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов // Научная концепция народного искусства М.А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии) / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: Высшая школа народных искусств (академия), 2018. – С.143-155.
3. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования / Коллективная монография / Под общ. ред. В.Ф. Максимович– СПб: ВШНИ, 2014. – 112 с.
4. Гусев А.Б. Мобилизация Российской науки: мягкий или жесткий сценарий // Научное издание «Инновационное образование». – 2016. – № 3 (21). – С. 7-26.

5. Куракина И.И. Содержание обучения теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном образовании: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Куракина Ирина Игоревна. – СПб., 2018. – 22 с.
6. Кононова Е.А. Развитие визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств (на примере литературы и изобразительного искусства): автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Кононова Екатерина Александровна. – Москва, 2017. – 26 с.
7. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / Максимович Валентина Федоровна. – Москва, 2000. – 43 с.
8. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «Мастерство» и «Композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Федотова Ольга Владимировна. – Москва, 2005. – 22 с.
9. Федеральный закон «Об образовании в РФ». – М.: СФ ГД РФ, 2013. – 238 с.
10. Шаповалова И.А. Диалог культур: воспитание молодежи собственным национальным искусством // Сборник статей XIX Международной научно-практической конференции «Русское культурное пространство. Коммуникативные аспекты» / Сост. Забровский А.П., Ковтун Е.Н. – М., 2019. – С.81-88.

References

1. Batyshev A.S. Prakticheskaya pedagogika dlya nachinayushchego преподаvatel'ya. – М.: Associaciya «Professional'noe obrazovanie», 2003. – 200 s.
2. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Tvorcheskie zadaniya v sisteme podgotovki budushchih hudozhnikov tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Nauchnaya koncepciya narodnogo iskusstva M.A. Nekrasovoj v praktike raboty Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (akademii) / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – SPb.: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), 2018. – S.143-155.
3. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: innovacionnaya model' nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya / Kollektivnaya monografiya / Pod obshch. red. V.F. Maksimovich– SPb: VSHNI, 2014. – 112 s.
4. Gusev A.B. Mobilizaciya Rossijskoj nauki: myagkij ili zhestkij scenarij // Nauchnoe izdanie «Innovacionnoe obrazovanie». – 2016. – № 3 (21). – S. 7-26.
5. Kurakina I.I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil'nom obrazovanii: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Kurakina Irina Igorevna. – SPb., 2018. – 22 s.
6. Kononova E.A. Razvitie vizual'noj kul'tury obuchayushchihsya na osnove integracii iskusstv (na primere literatury i izobrazitel'nogo iskusstva):

avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.02 / Kononova Ekaterina Aleksandrovna. – Moskva, 2017. – 26 s.

7. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchashchihsya po hudozhestvenno-promyshlennym vidam truda v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya (na primere uchebnyh zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva): avtoreferat dis. ... doktora pedagogicheskikh nauk: 13.00.01 / Maksimovich Valentina Fedorovna. – Moskva, 2000. – 43 s.

8. Fedotova O.V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz' uchebnyh predmetov «Masterstvo» i «Kompoziciya» v professional'nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Fedotova Ol'ga Vladimirovna. – Moskva, 2005. – 22 s.

9. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v RF». – M.: SF GD RF, 2013. – 238 s.

10. Shapovalova I.A. Dialog kul'tur: vospitanie molodezhi sobstvennym nacional'nym iskusstvom // Sbornik statej XIX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Russkoe kul'turnoe prostranstvo. Kommunikativnye aspekty» / Sost. Zabrovskij A.P., Kovtun E.N. – M., 2019. – S.81-88.