

Камнева С.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой «Профессиональные дисциплины» Института традиционного прикладного искусства Высшей школы народных искусств (академия), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Kamneva S.Yu., candidate of pedagogical sciences, head Department of "Professional Disciplines" of the Institute of Traditional Applied Arts of the Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: makarova050672@yandex.ru

Изучение проблем теории и практики профессионального образования в области художественной вышивки
Study of problems of theory and practice of professional education in the field of artistic embroidery

Аннотация. Статья посвящена профессиональному образованию в России в области художественной вышивки. Основное внимание в статье уделено процессу проектирования и исполнительского мастерства по художественной вышивке, а также вопросам теории и практики становления профессионального образования в этой области. Акцент в статье ставится на сочетание в процессе обучения художественной вышивке практических и теоретических курсов, аудиторных и внеаудиторных занятий, традиционных и современных технологий.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, профессиональное образование, художественная вышивка, исторические традиции, практические умения.

Abstract: The article is devoted to professional education in the field of artistic embroidery in Russia. The main attention is paid to the process of designing and performing skills of artistic embroidery, as well as the theory and practice of formation of professional education in this area. The article focuses on the combination of practical and theoretical courses, classroom and extracurricular activities, traditional and modern technologies in the process of teaching artistic embroidery.

Keywords: arts and crafts, professional education, embroidery, historical traditions, practical skills.

Искусство вышивания имеет многовековую историю. С давних времен вышивка применялась для украшения одежды, полотенец, подзоров. В каждой области бытовали свои орнаменты, применялся определенный колорит, существовали характерные приемы выполнения вышивки, традиционные и исторически обусловленные. Техника исполнения каждого вида вышивки уникальна и неповторима. Вышивание – исконный вид традиционного прикладного и народного искусства.

Особенность русской вышивки заключается в ее декоративных возможностях: в многообразии оригинальных орнаментов, красочном

колорите, гармоничных пропорциях, изящности и, конечно, в технологической специфике. Орнаментальные мотивы и технические приемы художественной вышивки очень разнообразны.

Искусная вышивка всегда придавала женскому костюму необычайную нарядность, а само изделие приобретало художественную ценность. Вышитый орнамент отличает композиционная цельность и органическое единство с конструкцией модели одежды. Она неразрывно связана с формой, материалом и предназначением украшенной ею вещи. Вышивка, украшая и придавая индивидуальность одежде, по праву может считаться предметом роскоши. На данный момент получили развитие такие формы вышивки, в которых используются современные материалы, применяются новые технологии на основе исторически оправданных способов и эффективных направлений в работе.

Искусство вышивания развивалось в двух экономических формах – домашнего ремесла (производство изделий для собственного употребления в хозяйстве) и различных художественных промыслов, тесно связанных с экономикой и рынком и развивавшихся вблизи природных источников сырья. Обе формы возникли в глубокой древности и существовали, взаимно обогащая друг друга [3].

В конце XVII века в России начали создаваться профессиональные учебные заведения. Именно в это время наступает переломный момент в образовании, который позволил посмотреть на существующую систему образования по-новому. Один из основоположников профессионального образования, русский ученый В.Н.Татищев считал, что общее образование должно быть основой для профессионального образования, а ремесло должно быть основной целью профессионального обучения. Но до конца XVIII века вышивание в России оставалось своего рода видом домашнего ремесла. С этого времени начали развиваться кустарные промыслы, вышивание стало профессией.

Великий отечественный педагог К.Д. Ушинский внес вклад в разработку основ профессиональной педагогики в России и создание системы ремесленного обучения. В соответствии с современными требованиями им были предложены некоторые направления развития ремесла, учитывающие подготовку мастеров на местах, формирование системы профессиональных и воскресных учебных заведений, связи трудового воспитания и обучения и создание методики обучения ремеслу.

Во второй половине XIX в. в России происходит становление теории, практики и методики профессионального образования. Это было вызвано ростом производства и реформами в области образования, появлением профессиональных училищ, стало началом педагогических реформ. Профессиональное образование – это процесс формирования знаний, навыков и умений, которые необходимы для занятий конкретным видом профессиональной деятельности. В середине XIX в. вследствие попыток подготовки квалифицированных работников в стране, накопленного опыта

многими поколениями и все возрастающей потребности в мастерах были открыты ремесленные учебные заведения [1, с. 34].

Посредством художественных промыслов осуществлялась подготовка мастеров традиционного прикладного искусства и сохранялись народные художественные традиции, обеспечившие почву для последующего развития художественного ремесла.

Художественная вышивка нуждается и в сохранении, и в дальнейшем развитии, для чего необходимо высшее образование в этой области. Сегодня стоит проблема подготовки художников по вышивке, владеющих проектированием изделий, орнаментированных конкретной техникой вышивки, знающих теорию и современное состояние промыслов, развития их творческих способностей, креативного мышления, делающих их способными к созданию произведений декоративно-прикладного искусства на высокопрофессиональном уровне.

В области профессионального образования по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» дисциплина «Проектирование» входит в учебный план, не во всех образовательных заведениях. Однако в высшей школе необходимо совершенствование содержания методов обучения, а также научное обеспечение проектно-творческой деятельности. Так как теоретических трудов в области художественной вышивки недостаточно, то возникает потребность в учебно-методическом сопровождении и обеспечении проектно-творческой деятельности с учетом исторических, региональных, художественных и технологических традиций. В результате будут созданы и востребованы в современном обществе высокохудожественные работы. Проектно-творческая деятельность студентов базируется на формировании мировоззрения студента на основе исторических традиций, выразительных художественных средств вышивки, конструктивных и цветовых решениях, творческой трактовке орнаментальных форм, создании оригинальных решений декорирования моделей одежды и способствует пониманию сопричастности к сохранению и развитию этого уникального вида искусства.

Реализация инновационной методики профессионального обучения в области художественной вышивки позволит повысить творческий уровень проектной и исполнительской деятельности, который может быть поэтапно проявлен под руководством преподавателя в преобразующей активной созидательной работе обучающихся при создании художественно-творческих проектов. Овладение студентом проектно-творческой, конструктивной, художественной и технологической видами деятельности возможно при интеграции знаний теоретических и практических профессиональных дисциплин, воплощении творческого замысла в творческой деятельности и формировании ценностного отношения к искусству художественной вышивки. Это становится возможным с учетом определения сущности этого вида искусства, особенностей профессиональной подготовки студентов, проведения историческо-этнографической реконструкции, исследовательско-

исторической и творческой деятельности, которая направлена на созидание в области художественной вышивки, исследование путей развития, динамики этого процесса и востребованности художественной вышивки в современном мире.

Профессиональное образование студентов в области художественной вышивки должно учитывать решение двух задач – требования своего заказчика, который ставит условия и желает получить определенный результат от выполненной работы, и особенностей собственной творческой работы. Она включает в себя: поиск вариантов конструкции модели и идеи, выполнение фор-эскизов с выбором оптимального композиционного расположения конкретного вида вышивки, соотнесенного с предполагаемыми материалами (тканью, нитками, фурнитурой) на модели одежды.

Следует отметить, что объективные связи и зависимости между мотивационно-личностным, креативным и практико-прикладным компонентами помогли выявить, что необходимой составляющей при решении современных проблем профессионального образования в области традиционного прикладного искусства является мотивационно-личностная заинтересованность студентов.

Профессиональное обучение – это прогрессивная линия движения человека, процесс формирования талантов и личностных способностей, влечение к развитию интеллекта через способность систематизировать знания, материальное воплощение собственных умений и навыков и формированием профессиональной культуры [1].

В Московской школе художественных ремесел были классифицированы технологии и техники различных видов вышивки и выработаны новые подходы к обучению в области профессионального образования, что помогло раскрыть подходы к профессиональному обучению. Далее подготовка будущих художников в области художественной вышивки и путей совершенствования обучения технологии художественной вышивки стала осуществляться уже на базе Высшей школы народных искусств (академии). До этого момента был практически не обобщен исторический опыт обучения художественной вышивке и преподавания дисциплин, которые определяют профессиональный уровень будущих художников.

На кафедре художественной вышивки ИТПИ ВШНИ за долгие годы работы накоплено большое количество наглядного материала, проекты композиций различных техник вышивки, образцы старинных видов вышивки, коллекции и ансамбли одежды с вышивкой, предметы интерьера, выполненные студентами. Такие дисциплины, как «Исполнительское мастерство по художественной вышивке», «Композиция художественной вышивки», «Проектирование», «Технический рисунок», «Технология и материаловедение», преподаваемые на кафедре художественной вышивки в ИТПИ ВШНИ, позволяют применять приобретенные знания на практике, самостоятельно решать творческие задачи и совершенствовать навыки владения различными видами вышивки, такими, как «счетные» и

«свободные», «строчевые», «гладьевые», «односторонние и двусторонние», что способствует открытию безграничных возможностей воплощения более сложных изделий с вышивкой. Так, изучая историю и традиции художественной вышивки, и применяя знания на профильных дисциплинах, студенты открывают для себя возможности воплощения своих собственных творческих замыслов.

На кафедре художественной вышивки сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив, образовалась школа по обучению навыкам и приемам мастерства в области традиционного прикладного искусства, которая открывает широкие возможности для того, чтобы экспериментировать и в творческом поиске самореализоваться. Во время обучения студенты получают навыки ручной работы и получают глубокие теоретические знания в области народного творчества и мастерства, что означает высшую степень подготовки студентов к выпускным квалификационным работам и собственно-творческим проектам, а также возможностью стать полноправными специалистами в области художественной вышивки.

Студенты моделируют и проектируют уникальные коллекции женской и детской одежды, которые постоянно привлекают внимание посетителей отечественных и зарубежных выставок. Специалистами особо отмечаются оригинальные решения современных интерьеров, оформленных изделиями с художественной вышивкой.

Студентами выполняются различные учебные тематические задания, при работе с которыми используются разно-фактурные ткани, в основном натурального происхождения, шелковые, шерстяные, металлизированные и хлопчатобумажные нити, и различные виды фурнитуры.

Рассматривая современное состояние статуса художественной вышивки в декорировании костюма следует отметить следующее – все произведения искусства художественной вышивки должны соответствовать современным требованиям высокой моды, при этом быть удобными, уникальными в своем роде и выразительными. Но без изучения традиций невозможно развитие современного искусства.

В настоящее время в практику обучения внедряются проектные формы, средства и методы художественно-творческой деятельности, которая основывается на принципах взаимодействия и интеграции дисциплин. Для того чтобы решить проблему подготовки студента к творческой проектной деятельности, объединяющей историческую сущность художественной вышивки и требований современной моды, должно быть создано единое творческое образовательное пространство. Для того чтобы обеспечить высокий уровень подготовки студентов, для решения исследовательских и практических задач при сопровождении преподавателя в процессе обучения, проектно-творческая деятельность должна быть связана с креативным, практико-прикладным и мотивационно-личностным компонентами.

Учебные программы по профильным дисциплинам разрабатываются согласно принципам профессионального обучения по профилю художественной вышивки: сохранения традиционных и технологических приемов, орнаментальных мотивов, присущих определенной технике вышивки, интеграции, последовательности и систематичности учебных заданий способствуют организации методов обучения профессиональной деятельности, учитывая соответствие содержания учебного процесса осваиваемой профессиональной деятельности обучающихся.

Художественные традиции вышивки со временем совершенствовались, частично преобразовывались, усложнялись технологические приемы выполнения. Творчество всегда было неотделимо от знаний и умений. На данный момент важной проблемой в деле развития художественной вышивки является сохранение специфических особенностей этого искусства, сложившихся технологий, орнамента, приёмов выполнения, цветовой гаммы, что является основанием художественной выразительности изделий с вышивкой.

Куракина И. И. считает: «...создание произведений традиционного прикладного искусства требует от автора и глубоких технико-технологических знаний, и осмысления традиций, осознания себя преемником и транслятором национальной исторической памяти. Для этого художнику необходимо владеть умениями и навыками в области практической, проектной, научно-исследовательской деятельности» [2].

Оптимальное сочетание аудиторных и внеаудиторных, практических и теоретических занятий, а также регулярных посещений музеев, специализированных выставок, библиотек, наряду с опорой на традиционное обучение по художественной вышивке, является залогом успешного и продуктивного результата. Изучая процесс профессионального обучения, следует учитывать специфику каждого направления декоративно-прикладного и народного искусства в учебном процессе. Обучение направлено на получение обучающимися конкретной профессии, что создает у студентов интерес к профильным дисциплинам, реализуется в тесной связи с исполнительским мастерством и мотивирует студентов применять полученные знания и умения при решении практических задач. Многолетний опыт работы позволяет внедрять предложения по организации учебного процесса, который должен быть построен на взаимосвязи дисциплин «Общекультурного», «Художественного», «Научно-исследовательского», «Проектного», «Исполнительского» и др. модулей учебного плана. Процесс обучения проектированию и исполнительскому мастерству по уникальным авторским программам должен быть наряду с формированием профессиональных знаний направлен на становление умений и навыков. Обучение должно основываться на взаимосвязи теоретических и практических дисциплин. В процессе учебной деятельности у студентов появляется возможность использовать на практике полученные знания, оттачивать умения и расширять свои познания. Для органического восприятия

обучающимися учебного материала теоретические дисциплины по профилю должны предшествовать практическим. Межпредметные связи, проведение учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы, проектная и практическая деятельность студентов – все это даёт возможность подготовить максимально технически и теоретически грамотного специалиста по художественной вышивке. Учебный процесс, ориентированный на углубленное изучение дисциплин, способствует развитию готовности к профессиональной творческой деятельности как к сочетанию факторов, условий и стимулов образования, самореализации творческого потенциала студента. Творческая художественная деятельность в системе непрерывного профессионального образования является средством развития личностных качеств и имеет огромный потенциал для развития индивидуальности в творчестве и активной деятельности студентов, так как традиционное декоративно-прикладное искусство опирается на многовековой опыт поколений художников-мастеров и педагогов-практиков. Современный художник по вышивке должен уметь использовать свой творческий потенциал, создавая уникальные произведения декоративно-прикладного искусства и обладать глубокой теоретической и практической подготовкой.

Традиционное прикладное искусство помогает приобщить студентов к эстетической красоте, сформировать художественный вкус, развить фантазию и творческий потенциал, открыть богатое наследие художественных промыслов и восстановить связь поколений.

Совершенствование профессионального образования в области художественной вышивки возможно только при проведении научных исследований, применении инновационных методов и подходов в обучении (метод проектов, метод направляющих текстов и др.) и выявлении оптимальных средств обучения, индивидуализации учебного процесса и наличии обратной связи в педагогическом взаимодействии студента и преподавателя. Это позволит, сохранив уникальность конкретного направления традиционного прикладного искусства – художественной вышивки, вывести образовательный процесс на высокий духовный и технологический уровень, соответствующий требованиям современного высшего образования.

Литература

1. История профессионального образования в России. – М.: Профессиональное образование, 2003. – 672 с.
2. Куракина И.И. Достижения отечественного профессионального образования XIX-XX вв. в современной подготовке художников ТПИ // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – 2017 – № 1.
3. Маркуцкая С.Э. Ручная вышивка: учеб. пособие для СПО (гриф). – М.: Академия, 2004. – 160 с.

References

1. Istoriya professional'nogo obrazovaniya v Rossii. – M.: Professional'noe obrazovanie, 2003. – 672 s.
2. Kurakina I.I. Dostizheniya otechestvennogo professional'nogo obrazovaniya XIX-XX vv. v sovremennoj podgotovke hudozhnikov TPI // Pedagogika iskusstva: elektronnyj nauchnyj zhurnal. – 2017 – № 1.
3. Markuckaya S.E. Ruchnaya vyshivka: ucheb. posobie dlya SPO (grif). – M.: Akademiya, 2004. – 160 s.