

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства *Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)*

Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, заведующий научно-экспериментальной педагогической лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: profped@bk.ru

Alexandrova N.M., doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of the scientific and experimental pedagogical laboratory of the Research Institute of traditional arts and crafts "Higher school of folk arts (Academy)", 191186, St. Petersburg, embankment of the Griboyedov canal, 2., lit. A, e-mail: profped@bk.ru

Шамрай Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, Высшая школа народных искусств (академия), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: ludbelix2000@yandex.ru

Shamray N.N., doctor of pedagogical Sciences, professor, Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: ludbelix2000@yandex.ru

Учебное пособие как базовое дидактическое средство в освоении научно-исследовательской деятельности будущими художниками-бакалаврами традиционного прикладного искусства **The textbook as basic didactic means in mastering of research activity by future artists bachelors of traditional applied art**

Аннотация. В статье представлены обоснование создания, структура и содержание учебного пособия «Основы научно-исследовательской деятельности», разработанного для подготовки художников-бакалавров в области традиционного прикладного искусства. Раскрыты методолого-методические, теоретико-практические аспекты научно-исследовательской деятельности в указанной области. Подробно рассмотрен аппарат научного исследования в конкретных видах традиционного прикладного искусства, варианты защиты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: учебное пособие, научно-исследовательская деятельность, традиционное прикладное искусство, бакалавры, художники, методология, методика, теория, практика

Abstract: The article presents the rationale, structure and content of the textbook "Fundamentals of research", developed for the training of artists-bachelors in the field of traditional applied art. Disclosed methodological, theoretical and practical aspects of research activities in this area. The article considers in detail the

apparatus of scientific research in specific types of traditional applied art, variants of intellectual property protection.

Keywords: textbook, research activity, traditional applied art, bachelors, artists, methodology, methodology, theory, practice

Учебник является ведущим дидактическим средством освоения будущей профессиональной деятельности при подготовке по любой специальности или направлению.

В подготовке бакалавров – художников традиционного прикладного искусства учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» призвана формировать научно-исследовательские знания, умения и навыки у студентов. Освоение методологических и теоретико-практических основ научного исследования необходимо будущим художникам, так как создание ими художественного произведения в области конкретного вида традиционного прикладного искусства базируется на проведении научного исследования в искусствоведческой, материаловедческой, художественно-технологической и других областях знаний. Творчество в каждом конкретном случае сопровождается научным поиском, выдвижением новых идей, проведением экспериментов и созданием нового художественного изделия, например, панно с мастерской лаковой миниатюрной живописью; пальто с вышивкой крестецкой строчкой; платье, выполненное киришским художественным кружевоплетением.

Однако учебника или учебного пособия по вышеуказанной дисциплине, которое бы учитывало специфику профессиональной художественной деятельности в области традиционного прикладного искусства, до настоящего времени не было.

В 2017 г. впервые была поставлена цель – разработать учебное пособие «Основы научно-исследовательской деятельности», реализованная в Высшей школе народных искусств (академии), осуществляющей подготовку художников-бакалавров в области традиционного прикладного искусства. В процессе создания учебного пособия проведен сравнительный анализ учебной литературы (авторов Зверева В.В. [1], Кожухара В.М. [2], Мусиной О.Н. [4], Сергеевой Е.Ф., Родионовой Д.Д [7] и др.) по формированию в высшей школе у студентов научно-исследовательских умений и навыков. Изучены научные основания художественного творчества в традиционном прикладном искусстве по работам академика Российской академии образования Максимович В.Ф. [3] и академика Российской академии художеств, Некрасовой М.А. [5, 6]. Анализировались публикации ученых и преподавателей в конкретных видах традиционного прикладного искусства, а также учебные программы по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» и требования к учебной литературе.

На основании изученного была сформирована ведущая идея учебного пособия – структура и содержание пособия обязаны системно формировать знания и умения в научном исследовании объектов традиционного

прикладного искусства, помогать студентам в освоении проектирования и материализации высокохудожественного произведения в конкретном виде искусства. Была разработана структура пособия, учебный материал разбит на две части: первая – методолого-методическая, вторая – теоретико-практическая. Каждая часть начинается обращением к студентам; основное содержание, разделенное по разделам и параграфам; вопросы и задания для самостоятельного освоения материала параграфов; список литературы, которым могли пользоваться студенты при работе с пособием.

В содержании методолого-методической части два раздела: общие сведения, методология и методы научного исследования в области традиционного прикладного искусства. Второй раздел – два параграфа: первый – категории, понятия и методологические подходы к исследованию, второй – методы и методики научного исследования.

В разделе «Общие сведения» раскрыты: циклы эволюционного развития наук, разделение научных исследований на фундаментальные, прикладные и опытно-экспериментальные; функции науки по отношению к практике; система научных сообществ России; квалификации ученого; ученые степени и ученые звания; виды представления научных исследований и др.

В разделе «Методология и методы научного исследования в области традиционного прикладного искусства» раскрыто содержание терминов: «понятие», «категория», «методологические подходы», «метод исследования», «методика научной работы». В виду того, что объектом научного изучения у студентов – будущих художников является традиционное прикладное искусство, термины раскрывают категориально-понятийный аппарат именно в этой области искусства. В тексте учебного пособия даны определения:

- категориям «народные художественные промыслы» и «традиционное прикладное искусство» и указаны сущностные особенности этих категорий;

- понятиям «художественно-выразительные средства», «художник традиционного прикладного искусства».

Методологические подходы представлены как необходимый инструмент в поиске наилучшего хода и результата научной работы. В тексте пособия раскрыты широко используемые в разных науках (искусствоведении, технологии создания художественного произведения, профессиональной педагогике – педагогике профессионального образования в области традиционного прикладного искусства) системный, комплексный, интегративный подходы. При представлении каждого конкретного подхода в пособии даются определения новым терминам, таким как, «система», «системообразующие связи», «комплекс», «интеграция», «дифференциация». Приводятся примеры использования подходов в исследовании конкретных видов традиционного прикладного искусства. Так, пример завершенной полностью интеграции – интегративное понятие «лаковая миниатюрная живопись России», которое возникло как интеграция понятий «палехская лаковая миниатюрная живопись», «холуйская лаковая миниатюрная

живопись», «мстерская лаковая миниатюрная живопись», «федоскинская лаковая миниатюрная живопись».

Примером не до конца завершенной интеграции является понятие «многопарное кружево Рязанского региона». Оно сформировано за счет интеграции понятий «многопарное ижеславское кружево», «многопарное журавинское кружево», «многопарное скопинское кружево». Однако, ижеславское, журавинское и скопинское кружево имеют четкие отличия друг от друга, что не дает возможности признать интегрированное понятие, образованным интеграцией на 100%. Так, журавинское кружево отличается от скопинского тем, что в многопарной технике плетения необходимо соблюдение орнаментального строя и сохранение мотивов, традиционных для данного вида кружева. А многопарное ижеславское кружево отличается от других видов кружева тем, что оно получалось по способу выполнения скани на фоне простой решетки, и скань в ижеславском кружеве проходит единой линией по всему узору, образуя статичные орнаментальные композиции.

Приведенные примеры интеграции доказывают студентам, что будущий художник обязан глубоко знать не только методологические возможности в исследовательской деятельности, но и хорошо разбираться в объекте своего исследования, то есть обладать знаниями в конкретных видах традиционного прикладного искусства.

В обсуждаемом разделе среди узко используемых (именно при изучении традиционного прикладного искусства и народных промыслов) методологических подходов раскрыты регионально-исторический, деятельностный (художественно-технологический аспект деятельности), средовой (образовательно-творческий, эстетический, духовный аспекты) подходы.

Указано, что механизм действия регионально-исторического подхода строится на поиске и сопоставлении историко-краеведческих, историко-экономических, историко-социальных (в том числе историко-образовательных), историко-искусствоведческих данных о конкретном регионе, выявляются особенности развития отдельных видов традиционного прикладного искусства в этом регионе. Приведен пример исследования художественного кружевоплетения Рязанского региона Д.Ю. Христолюбовой, которая изучив социальное и природное состояние, развитие экономики и образования Рязанского региона определила 6 этапов становления и развития нескольких видов кружевоплетения в регионе и профессионального образования в этой области, начиная с конца XIX века до нашего времени. Исследование дало возможность сделать научно-обоснованный прогноз на подготовку художников кружевоплетения в системе непрерывного профессионального образования в этом регионе с включением разных уровней высшего образования.

Ввиду того, что будущие художники-бакалавры могут работать преподавателями в области традиционного прикладного искусства в образовательных учреждениях, в методологическом разделе учебного пособия

представлен средовой (образовательно-творческий, эстетический, духовный аспекты) подход. Раскрыты сущностные особенности применения подхода в образовательной практике, а именно, в создании преподавателем среды образовательно-творческой деятельности, эстетической наполненности, духовного подъема на занятиях, что способствует развитию творческого потенциала обучаемого, формирует уважение к традиционному прикладному искусству и чувство красоты.

В воспитательных целях в тексте пособия есть указания на то, что преподаватель является носителем уважения и любви к творчеству, должен обладать глубокими знаниями конкретного вида искусства, обязан быть чутким и внимательным к студентам. Даются рекомендации по использованию демонстрационных материалов – лучших произведений конкретного вида традиционного прикладного искусства на занятиях, что является собой дополнительные средства организации образовательно-творческой, эстетической, духовной среды.

Методы и методика научного исследования во втором разделе первой части учебного пособия последовательно и доступным языком знакомят студентов с общими требованиями к методам исследования, их разделением на теоретические и практические, назначением и сущностью методики исследования. Подробно раскрыты часто используемые при изучении традиционного прикладного искусства следующие методы: анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, классификация, моделирование, системный метод, наблюдение, описание, проектирование опыта, эксперимент. Использование методов исследования проиллюстрировано на конкретных примерах изучения объектов традиционного прикладного искусства.

Важным для освоения практической исследовательской деятельности для обучаемых является ознакомление с методикой как инструментом, с помощью которого можно достичь цели исследования. С позиций методики как науки последовательно раскрыты все основные компоненты методики исследования, что способствует повышению грамотности будущего художника-бакалавра как исследователя.

Первая часть учебного пособия успешно реализована на занятиях по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» в Высшей школе народных искусств в 2018-2019 гг.

Во второй части учебного пособия «Основы научно-исследовательской деятельности», которая разработана и внедряется в настоящее время в учебный процесс подготовки художников-бакалавров, три основных раздела:

- теоретические основания научного исследования в традиционном прикладном искусстве;
- структура и средства научно-исследовательской деятельности в традиционном прикладном искусстве;
- организация процесса научного исследования в области традиционного прикладного искусства; защита интеллектуальной собственности.

Каждый раздел имеет несколько параграфов. Параграфы первого раздела освещают материал о сущностных характеристиках теории, концепции и парадигмы; применении теории систем в исследовании традиционного прикладного искусства, педагогических теориях, которыми изучается образование в этой области. Параграфы второго раздела знакомят с аппаратом научного исследования, этапами хода научной работы, ее результатами и их оформлением. Третий раздел посвящен изучению организационных вопросов исследования и защите различных видов интеллектуальной собственности, которые имеют место в традиционном прикладном искусстве.

Для ознакомления с научными достижениями в исследовании традиционного прикладного искусства и для повышения качества понимания учебного материала в тексте учебного пособия приведены многочисленные примеры использования рассматриваемых положений. Так, примером концепции послужила концепция народного искусства М.А. Некрасовой [5]. Указана ее структура и основополагающие принципы. Показано, как концептуально определена категория «народное искусство» и слагаемые базовых понятий: «универсальность», «традиция», «современность», «канон», «коллективное», «индивидуальное». Отмечено, что в концепции и категория и понятия могут иметь несколько определений, что связано с позицией автора. Это дает возможность рассмотреть их с разных сторон и в разных условиях, тем самым обнаруживая в них все новые свойства и структурные особенности. Знакомясь с данным материалом, студент осознает, что традиционное прикладное искусство – сложный объект исследования, и не однозначно понимается учеными.

В тексте учебного пособия раскрыта системная теория на примерах изучения конкретных видов традиционного прикладного искусства, теория непрерывного многоуровневого профессионального образования в области подготовки художников, интегративно-модульная и интегративная методическая теории.

Согласно теории систем, традиционное прикладное искусство можно рассматривать как сложную систему. В ее состав входят: разные виды традиционного прикладного искусства; личность художника, создавшего их; профессиональное образование по видам искусства; современные требования к произведениям искусства, учитывающим традиции и инновации. Изучать виды традиционного прикладного искусства в соответствии с общей теорией систем означает изучать их создание, функционирование и развитие. Эти направления исследования подчиняются четким требованиям, разработанным в теории. Так, при создании системы рассматривается ее структуру, т.е. ее устройство, ориентация в пространстве или на территории, распределение функций. С учетом этого любой вид традиционного прикладного искусства нужно характеризовать в исследовании:

- структурными элементами – традиционными техниками, композиционной, колористической и конструкционной спецификой;

особенности уровня образования художника; наличием мастерских или предприятий;

- территориальным нахождением, обусловленным конкретным регионом и историей;

- временной длительностью функционирования – прошлым, настоящим и будущим;

- скоростью развития. При этом различают динамические виды (например, вологодское кружевоплетение, мстерская лаковая миниатюрная живопись), статические виды (например, белевское художественное кружевоплетение) и утраченные или погибшие виды (например, калязинское, торжокское художественное кружевоплетение).

Студентам, изучающим традиционное прикладное искусство, будет интересно узнать, что теория непрерывного многоуровневого профессионального образования в области традиционных видов прикладных искусств и народных промыслов, разработанная впервые В.Ф. Максимович, предусматривающая реализацию идеи соединения в единую систему среднего профессионального и высшего образования при подготовке квалифицированных художников, успешно реализована в Высшей школе народных искусств (академии).

В соответствии с дидактическим принципом научности каждая из названных в тексте пособия теорий раскрыта с позиции ее идей, закономерностей, требований.

Понимая под аппаратом исследования комплекс взаимосвязанных между собой элементов, выбранных и обоснованных для выполнения научной работы, определены эти элементы и даны примеры их установления в конкретных исследованиях традиционного прикладного искусства. Все элементы аппарата исследования, использующиеся в научной работе, изложены в логичной последовательности: установление научной проблемы при определении актуальности, выбор объекта, формулирование темы, определение цели и предмета, построение гипотезы, выделение задач, определение подходов и методов, написание методики и программы, предварительное (в виду того, что окончательные результаты и их значимость могут быть выделены только по окончании научной работы) установление научной новизны, теоретической и практической значимости исследования.

Необходимым для повышения грамотности в научном исследовании является учебный материал об особенностях хода исследования и обработки теоретических и практических данных. Дается указание на то, что понимается под новыми практическими экспериментами в исследовании, как представляются результаты экспериментов. Приведены примеры оформления экспериментальных данных в области изучения различных видов традиционного прикладного искусства: маршрутно-операционная карта выполнения художественно-конструкционно-проектировочных операций при построении выколоточного браслета с орнаментальной вставкой; диаграмма

усвоения приемов и операций профессионального мастерства по учебной дисциплине «Исполнительское мастерство» [8].

Научное исследование в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов рассмотрено в своей организации как сложный объект изучения, подчиняющийся таким требованиям как: выбор вида научного исследования; выявление формы организации научного исследования; установление состава исполнителей и их ролей; определение степени риска и назначения результатов исследования; составление плана и методик исследования; установление аппарата исследования; контролирование этапов научной работы; корректировка хода выполнения исследования; решение организационных вопросов по оформлению и представлению результатов исследования.

Научно-исследовательская деятельность представлена не как набор хаотичных действий, подчиненных желанию исследователя, а как система логичных, подкрепленных научными данными, операций и действий, которые подчинены конкретной цели. В этой связи учебный материал о методологии, теории, структуре, современном обеспечении и охране результатов научно-исследовательской деятельности, которые раскрыты в пособии, являются необходимыми для успешного освоения студентами основ научной работы. Неоспоримой научной новизной разработанного дидактического средства – учебного пособия «Основы научно-исследовательской деятельности» является то, что оно ориентировано на подготовку художников-бакалавров в области традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Зверев В.В. Методика научной работы: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016 – 104 с.
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Дашков и К°, 2010. – 216 с.
3. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-398.
4. Мусина О.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 186 с.
5. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 344 с.
6. Некрасова М.А. К вопросу о понятии «народный мастер». О природе его творчества // Народные мастера. Традиции, школы / Под ред. М.А. Некрасовой. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – С. 8-26.
7. Сергеева Е.Ф., Родионова Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов). – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с.
8. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании:

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Чуракова Марина Владимировна. – СПб., 2018. – 263 с.

References

1. Zverev V.V. Metodika nauchnoj raboty: uchebnoe posobie. – М.: Prospekt, 2016 – 104 s.
2. Kozhuhar V.M. Osnovy nauchnyh issledovanij: uchebnoe posobie. – М.: Dashkov i K°, 2010. – 216 s.
3. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-398.
4. Musina O.N. Osnovy nauchnyh issledovanij: ucheb. posobie dlya bakalavrov. – М.: Direkt-Media, 2015. – 186 s.
5. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury: teoriya i praktika. – М.: Izobraz. iskusstvo, 1983. – 344 s.
6. Nekrasova M.A. K voprosu o ponyatii «narodnyj master». O prirode ego tvorchestva // Narodnye мастера. Tradicii, shkoly / pod red. M.A. Nekrasovoj. – М.: Izobraz. iskusstvo, 1985. – S. 8-26.
7. Sergeeva E.F., Rodionova D.D. Osnovy nauchno-issledovatel'skoj raboty (studentov). – Kemerovo: KemGUKI, 2010. – 181 s.
8. CHurakova M.V. Formirovanie professional'nogo masterstva budushchih hudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii: dis. ... kand. pед. nauk: 13.00.08 / CHurakova Marina Vladimirovna. – SPb., 2018. – 263 s.