

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Теплицкая А.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой подготовки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А., e-mail: 9961717@mail.ru

Teplitskaya A.A., candidate of philological sciences, associate professor of the department of language training, the Higher school of folk arts (academy), St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A., e-mail: 9961717@mail.ru

Традиционные и инновационные образовательные технологии в профессиональном формировании художника традиционного прикладного искусства

Traditional and innovative educational technologies in the professional formation of the artist of traditional applied art

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу подготовки специалиста, способного к постоянной адаптации в ситуации неопределенности задач на примере образовательных программ ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств». Предложена дефиниция понятия «профессионального или осведомлённого дилетантизма», которое выступает в качестве одной из тенденций развития современного общества. В статье отдельно рассматриваются варианты комбинации традиционных и инновационных образовательных технологий для формирования компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 50.04.01 (искусства и гуманитарные науки).

Ключевые слова: формирование художника, высшая школа, профессиональный дилетантизм, образовательные технологии.

Abstract. This article is devoted to the issue of training a specialist who is capable of constant adaptation in a situation of uncertainty of tasks on the example of educational programs of the Higher School of Folk Arts. A definition of the concept of “professional or knowledgeable amateurism” is proposed, which acts as one of the trends in the development of modern society. The article separately considers options for combining traditional and innovative educational technologies for the formation of competencies in accordance with the Federal State Educational Standard in the direction of preparation 50.04.01 (Arts and Humanities)

Key words: professional formation, high school, professional amateurism, educational technologies

Закономерный процесс смены общественно-экономических формаций привел общество в эпоху техногенной цивилизации; можно смело говорить о том, что мир усложняется. С конца XX века наблюдается инновационно-ориентированный процесс постепенного внедрения цифровых технологий в

разнообразные сферы человеческой деятельности: медицину, экономику, экологию, педагогику, искусство, науку. Поэтому приоритетной задачей будущего профессионала должно стать формирование не только узкоспециальных навыков, а комплексных способностей: педагогических, технических, управленческих, художественных, математических, артистических, литературных, музыкальных, спортивных и т.д. В результате интегративного взаимодействия направлений у специалиста эффективно генерируются и крепнут межпредметные связи, самостоятельно формируется навык синтезирования разрозненных частей в одно целое и затем, в прогрессивно увеличивающемся алгоритме жизненных ситуаций и опытов, возникает общее поле знаний, предоставляющее истинную глубину и широкую перспективу понимания.

К сожалению, с этим плохо справляется современная высшая школа; она продолжает готовить людей к нуждам уходящей экономики, ведь разделение специалистов на технарей и гуманитариев – наследие индустриальной системы подготовки кадров XX века. Сегодня подобные упрощения крайне неэффективны: современному человеку в равной степени нужны и технические, и гуманитарные навыки, а также более широкий профиль компетенций. Из-за возникшего глобального кризиса в сфере российского образования, молодое поколение все чаще задается вопросом о действительной необходимости получения высшего образования. Цифры приема на обучение по программам бакалавра, специалитета и магистратуры в российские вузы падают с каждым годом. Если в 2006/06 г. численность студентов на начало учебного года составляла 7064,6 тысяч человек, то, постепенно уменьшаясь, к 2018/19 г. составила 4161,7 [11]. Соответственно сегодня академическая высшая школа должна постоянно конкурировать с центрами переподготовки, корпоративными институтами, онлайн курсами, интернет-университетами («Интуит», «Универсарий», «UoPeople») и даже с самообразованием, которое стало рассматриваться молодыми людьми как основное и самодостаточное благодаря появившемуся практически безграничному доступу к мировым архивам лекций. Подобная конкуренция будет возможна только в том случае, если высшая школа приспособится к нуждам современной экономики.

Л. Лурье утверждает, что «сейчас перспектив у выпускников гуманитарных вузов просто нет – в России, в отличие от стран Западной Европы или Америки». Да, действительно, проблема трудоустройства выпускников вузов социально-гуманитарного профиля становится одной и важнейших социогуманитарных характеристик российского общества. Сами выпускники «демонстрируют высокую неудовлетворенность качеством полученного образования» [2, с. 54]. По их собственному заявлению, это, в первую очередь, относится к слабо выраженной практической составляющей: владению иностранным языком, навыкам пользования компьютерными программами. И речь идет не о том, чтобы приблизить структуру выпуска специалиста к структуре спроса на рынке труда, в этом смысле невозможно

добиться полной конгруэнтности, а в том, чтобы выпустить всесторонне развитого специалиста. В случае образования, получаемого в «Высшей школе народных искусств» – высокопрофессионального художника, обладающего не только культурно-исторической и художественно-практической целостностью, но готового к деятельности в открытом демократическом обществе с динамичной рыночной экономикой. То есть специалиста, способного к постоянной адаптации в быстроменяющейся окружающей действительности XX века в ситуации неопределенности задач.

Еще в 2012 г. С.В. Лебедев обратил внимание на тот факт, что в некоторых странах Тихоокеанского бассейна – например, Тайване, Южной Корее, Сингапуре, Японии и других. – «в программу технических вузов в качестве обязательных входит дисциплин входит каллиграфия, национальные виды единоборств, икебана, национальная классическая литература и философия» [4]. Сегодня эти страны демонстрируют развитую рыночную экономику, с одним из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Южную Корею, Сингапура, Гонконга и Тайвань, называют «Четырьмя азиатскими тиграми» или «Четырьмя азиатскими малыми драконами» из-за высочайших темпов экономического развития с начала 1960-х гг.

Похожая практика наблюдается в высшей системе образования Великобритании и США; студент, обучающийся по определенной программе, изучает 9-11 предметов, среди которых 5-6 обязательных, ключевых для выбранного профиля, а остальные – факультативные. Таким образом учащийся не только может самостоятельно организовать собственное расписание, но и выбрать себе дополнительные дисциплины разных профилей от бизнеса и информационных технологий до архитектуры и музыки. Можно воспользоваться любыми формулировками: основные/дополнительные дисциплины, ключевые/межпредметные компетенции, базисные/факультативные навыки, общеструктурные/областные направления, – в комплексе их сочетание формирует более привлекательную образовательную среду для студента, который, после завершения учебной программы, становится специалистом, обладающим разнородными по охвату компетенциями. Достаточно показательна в этом плане история Стива Джобса, который, обучаясь на первом курсе колледжа Рид в 1972 г., выбрал в качестве одной из дополнительных дисциплин каллиграфию; и бесполезный на первый взгляд учебный курс обогатил Джобса графическими навыками письма, которые десять лет спустя легли в основу типографики первого компьютера Макинтош.

К сожалению, здесь есть и другая крайность. В случае поверхностного изучения большого количества направлений, велики шансы вместо всесторонне-развитой личности получить профессионального дилетанта. Толковые словари до сих пор не содержат дефиницию понятия, поскольку термин относительно новый в научном сообществе. Предложенная кафедрой языковой подготовки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» формулировка «профессионального или осведомлённого дилетантизма» – это

занятие видом трудовой деятельности на стыке сфер, знаний и компетенций без профессиональной подготовки. Соседство двух антонимических понятий (профессия, дилетантство) в сегодняшних реалиях перестает восприниматься парадоксальной – наш век уже определяют, как «цивилизацию праздности» [10], «золотой век любительства» [12]. Стремительно разошлись по социальным сетям результаты совместного исследования фонда Карнеги Мелона и Стэнфордского института, которые показали, что успех предпринимателей из списка «Fortune 500» только на 25% зависит от профессиональных навыков и умений (hard skills), а все остальное происходит вследствие развития личных качеств (soft skills) [3]. Международные ученые все чаще говорят о том, что суть современного образования в том, чтобы «помочь личности развить надежный внутренний стержень и навыки целеполагания, чтобы найти свой собственный путь во все более неопределенном, непостоянном и усложняющемся мире» [9].

Подобные социальные аттитюды и паттерны успеха вызывают у молодых людей приятный когнитивный диссонанс, и, между выбором – узкая специализация или широкая некомпетентность, – все чаще предпочитают второе; более того, молодые специалисты привыкают существовать в новой реальности, где образование воспринимается как хобби, а не как ключ к успешному будущему.

Эта общероссийская проблема первой четверти XXI века в меньшей степени относится к гуманитарным вузам творческой направленности из-за наличия существенной прикладной составляющей. Например, в Высшей школе народных искусств (Академия) непосредственно практическую ориентацию имеют две трети от общего количества кафедр. Мы придерживаемся теории, что «без профессионализации не может быть сформирован специалист, но без гуманизации не может быть сформирована личность» [5], поэтому пытаемся охватить весь комплекс гуманитарных наук. Несмотря на такие хорошие показатели, деятельность любого учреждения в сфере образования идет в двух направлениях – следование традициям и реализации новаций. А поскольку к современным тенденциям в мировом и российском образовании относятся тенденции-вызовы, то наиболее крупной дидактической задачей кафедры языковой подготовки Академии на 2020 г. может стать подготовка концепции для разработки оригинальной учебной программы по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Литература».

Раскрытие внутренних творческих резервов студентов может достигаться путем комбинации традиционных и инновационных образовательных технологий, способных формировать необходимых компетенций в соответствии с ФГОС по избранному направлению подготовки. Из традиционных можно выделить следующие:

1. ***Сочетание гуманитарных исследований с художественно-творческими проектами.*** Художественно-творческая деятельность – это ядро формирования профессиональных компетенций, в связи с этим трудно переоценить эффективность симбиоза творческих и гуманитарных дисциплин

в развитии мышления художника традиционного прикладного искусства. Находящиеся на стыке дисциплины «Литература» и «Живопись» / «Рисунок» прекрасно дополняют друг друга, осуществляя «перевод» языка поэзии на язык живописи и наоборот. С 2018 г. обязательным критерием для допуска к зачету по «Литературе» студентов II курса является создание проекта «Календарь эпохи». Согласно изучаемым литературным эпохам студент выполняет творческий проект (например, «Литература XIX века»), который представляет собой графическое изображение знаковых литературных произведений в хронологическом порядке; изображения могут передавать отрывок произведения, его основную суть, чувственный опыт читателя, образ автора и прочее. Внеаудиторными формами сочетания гуманитарных исследований с художественно-творческими проектами могут стать творческие конкурсы.

Получаемые компетенции: способность к самореализации и саморазвитию, проявление творческого начала (ОК-1), умение разрабатывать и вести проекты по вопросам сохранения и развития культуры (ПК-23) (УК-2).

2. ***Повышение читательской компетенции.*** Результатом многих научных работ стал вывод о том, что «изучение литературы служит не только формированию эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов, но и знакомит студентов со своеобразием национальной культуры в целом» [8]. Ключевая роль в формировании читательской компетенции остается за предметами предметов «Русский язык» и «Литература». Однако согласно опросу студентов ВШНИ, проведенному в 2018 г. [6], только 54% студентов I курса читают художественную литературу каждый месяц. Соответственно, высшая школа должна способствовать повышению интереса к чтению, в частности – классической отечественной литературы. В традиции вуза можно включить ежегодное проведение «Литературной гостиной», посещение театров в соответствии с учебной программой по дисциплине «Литература» не менее 4 раз в год, создание «Литературного кинотеатра», который обеспечит просмотр экранизированных произведений русской классики.

Получаемые компетенции: способность к саморазвитию, проявление и развитие творческого воображения (ОК-1), способность ориентироваться в произведениях классической литературы (ОПК-5), умение проводить углубленный анализ художественных произведений с точки зрения социального, исторического, культурного контекста, архитектоники произведения и прочих факторов (ПК-3).

3. ***Разработка факультативного курса «Каллиграфия».*** Обучаясь высокому искусству изображения буквы и слова, студент-художник не только оттачивает профессиональные навыки письма, изучает шрифты и графические начертания, но и дополнительно стимулирует мозговую активность, развивает моторику, абстрактное мышление и скорость пространственного восприятия. Результаты серии исследований показывали, что систематическое занятие

каллиграфией исключительно благотворно влияет на психическое и физическое здоровье [1].

Получаемые компетенции: умение решать профессиональные задачи в письменной форме коммуникации (ОПК-6), проявление творческого начала, развитие креативного письма, способность к саморегуляции (ОК-1).

4. ***Использование региональных возможностей.*** Образовательное пространство не изолировано от локальных и глобальных социокультурных процессов, и, к счастью, система высшего образования в Санкт-Петербурге обладает большим потенциалом в сфере гуманитарного сектора. В рамках учебной программы занятия по «Литературе» могут быть проведены в музеях-домах/квартирах Булгакова, Некрасова, Зощенко, Блока, Пушкина, Ахматовой, Достоевского. Необходимо сформировать у студентов образ региона как центра гуманитарного образования, некий культурный императив. Также существует возможность включить в учебную программу участие в ежегодных государственных образовательных акциях – «Тотальном диктанте» и «Риторическом конкурсе».

Получаемые компетенции: умение проводить параллели между искусством и социальной жизнью общества, способность определить место искусство в истории (ОПК-3).

Эстетически гармонизированное учебное пространство.

Эстетика учебного пространства имеет свои характерные признаки: творческий подход к деятельности студентов и преподавателей; наполненность вуза образцами искусства; эстетически воспитывающая среда в процессе преподавания; проведение тренингов и консультаций; определение эстетически выразительных традиций вуза [2]. Литературно-художественный альманах, созданный профессорско-преподавательским составом Академии, может стать одной из эстетически выразительных традиций вуза; ежегодно в нем публикуются самые выдающиеся поэтические и прозаические произведения студентов, преподавателей и сотрудников Высшей школы народных искусств.

Получаемые компетенции: способность к восприятию искусства, умение проводить параллели между искусством и науками (естественными, гуманитарными, социальными) (ОПК-1).

Современные образовательные элементы могут включать в себя:

1. ***Внедрение интерактивной модели «Социальные кейсы», предполагающей поощрение творческой инициативы.*** Сегодня данная модель только начинает использоваться на занятиях по «Русскому языку и культуре речи». Вне учебного плана преподаватель кафедры языковой подготовки предлагает студентам написать художественный или научно-популярный текст на проблемно-философскую тематику, связанную с творчеством, например: «Существует ли абсолютная истина в искусстве?», «Обязательно ли быть бедным, для того, чтобы стать талантливым?», «Какая категория представляется вам наиболее значимой для художника: образование или интеллект?», «Существуют ли нравственно-моральные принципы в

современном искусстве?», в котором нужно проанализировать конкретные ситуации, отразить ключевые факторы явления и выявить дальнейшие перспективы. Подобные (с одной стороны творческие, а с другой – логико-структурные) художественные работы могут быть очень полезны для практики мыслительной и речевой деятельности студентов I курса. Поощрение творческой инициативы может быть реализовано в форме публикации лучших работ в литературно-художественном альманахе «Десятая муза», выпускаемого Высшей школой народных искусств с 2012 года.

Получаемые компетенции: умение проводить научные исследования (цель, задача, этапы) и грамотно оформлять их результаты (ПК-1), способность писать оригинальный авторский текст в разных стилистических жанрах (ПК-7), умение проводить художественно-просветительскую работу (ПК-9).

2. **Цифровизация учебного процесса.** Обеспечение широкого доступа к информационно-цифровым ресурсам и использование цифровых технологий на дисциплине «Русский язык и культура речи» позволило бы студентам увеличить количество часов внеаудиторной работы, направленных на закрепление материала, что совершенно необходимо при изучении разделов «Лексика», «Орфография», «Морфология», «Синтаксис». Специально разработанное программное обеспечение предоставило бы следующие возможности для оптимизации учебного процесса:

– доступность профессионального образования без посещения образовательного учреждения предоставляет альтернативный метод удаленной работы с группой студентов, находящихся на больничном, а также способствует увеличению часов внеаудиторной работы;

– возможность автоматической проверки тестовых заданий экономит рабочее время преподавателя, затраченное на проверку работ;

– генерация статистических данных предоставляет информацию об индивидуальном прогрессе каждого студента в течение выбранного промежутка времени.

– возможность быстро создавать бесконечное количество однотипных упражнений, направленные на отработку навыков письменной речи.

Получаемые компетенции: умение грамотно коммуницировать в устных и письменных формах (ОПК-6), способность использовать в своей профессиональной деятельности новейшие технические средства (ОК-5).

3. **Введение курса «Информационной грамотности» и «Информационной гигиены».** Современная цифровая эпоха продуцирует фактор постоянной доступности информации и ее прогрессирующий ежесекундный рост. Обучающиеся должны овладеть навыками критической оценки получаемой информации, чтобы обеспечить себе комфортную работу с противоречивыми сведениями. Более того, особенно актуальным вопросом в учебной деятельности становится способность грамотной оценки достоверности источников.

Получаемые компетенции: способность использовать в своей профессиональной деятельности новейшие технические средства (ОК-5), возможность применения методологических теорий и принципов современной науки с помощью новейших ИТ (ПК-2), навыками критической оценки получаемой информации, свободная ориентация в требованиях информационной безопасности (ОПК-7).

Соответственно, в результате корректировки рабочей программы с применением разновариативных сочетаний традиционных и инновационных образовательных технологий, можно добиться раскрытия внутренних творческих резервов студентов.

Литература

1. Астахова К.И., Евсеев И.Н., Недосекова К.Д., Смаригина Д.А., Рыбовалюк А.О. Влияние каллиграфии на здоровье младших школьников // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 2-Б. – С. 6-9.
2. Запесоцкий А.С. Проблемы деятельности институтов социализации в современной России // Педагогика. – 2011. – № 9. – С. 3-15.
3. Иванов Д. Путь к вершине. Факторы успеха. Что важнее: soft skills или hard skills? // Управление человеческим потенциалом. – 2010. – № 3. – URL: http://www.colloquium.ru/article/hard_soft/hard_soft.php (дата обращения: 04.12.2019).
4. Лебедев С.В. Преподавание гуманитарных дисциплин будущим художникам традиционного прикладного искусства – специфика, проблемы, решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2012. – № 1(2). – С. 14-17.
5. Логинова Е.Г. Проблема гуманитаризации высшего образования в современной России // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 4 (64). – Т.1. – С. 87-89.
6. Теплицкая А.А. Роль гуманитарных дисциплин в вузе художественной направленности // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 3. – С. 31-35.
7. Тихомиров Д.А., Сиднева Е.В. Оценка выпускниками московских вузов социально-гуманитарного профиля своего образования и перспектив трудоустройства // Горизонты гуманитарного знания. – 2017. – № 4. – С. 50-56.
8. Ушакова Е.В. Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в процессе подготовки художников декоративно-прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2015. – № 2 (13). – С. 45-48.
9. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха. Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Точка», 2018. – 240 с.

10. Черниговская Т.В. Открытая лекция Северном Арктическом федеральном университете, 2018. – URL: <https://regnum.ru/news/2524461.html> (дата обращения 04.12.2019).

11. Численность студентов, прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры // Образование в цифрах: 2019: Статистический сборник ВШЭ. – URL: <https://www.hse.ru/primarydata/oc2019> (дата обращения: 04.12.2019).

12. Щенникова Л.С. Дилетантизм как культурное явление // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2011. – № 13. – С. 12-14.

References

1. Astakhova K. I., Evseev I. N., Nedosekova K. D., Smarygina D. A., Rybovalyuk A. O. Influence of calligraphy on the health of younger schoolchildren // Actual problems of Humanities and natural Sciences. – 2017. – No. 2-B.-S. 6-9.

2. Zapesotsky A. S. Problems of socialization institutions in modern Russia // Pedagogy. – 2011. – No. 9. – Pp. 3-15.

3. Ivanov D. Path to the top. Success factor. What is more important: soft skills or hard skills? // Human capacity management. – 2010. – No. 3. – URL: http://www.colloquium.ru/article/hard_soft/hard_soft.php (date accessed: 04.12.2019).

4. Lebedev S. V. Teaching Humanities to future artists of traditional applied art-specifics, problems, solutions // Traditional applied art and education. - 2012. – No. 1(2). – Pp. 14-17.

5. Loginova E. G. the Problem of humanitarization of higher education in modern Russia. Bulletin of Kemerovo state University. - 2015. – No. 4 (64). – Vol. 1. – Pp. 87-89.

6. Teplitzkaya A. A. the Role of humanitarian disciplines in the University of artistic orientation // Higher education today. – 2019. – No. 3. – Pp. 31-35.

7. Tikhomirov D. A., Sidneva E. V. Assessment of the social and humanitarian profile of their education and employment prospects by graduates of Moscow universities // Horizons of humanitarian knowledge. – 2017. – No. 4. – Pp. 50-56.

8. Ushakova E. V. Features of teaching Humanities in the process of training artists of decorative and applied art // Traditional applied art and education. – 2015. – No. 2 (13). – Pp. 45-48.

9. Fadel CH., Bialik M., Trilling B. four-Dimensional education: Competencies necessary for success. Per. from the English. – Moscow: Tochka Publishing group, 2018. – 240 p.

10. Chernihiv T. V. Open lecture at the Northern Arctic Federal University, 2018. – URL: <https://regnum.ru/news/2524461.html> (date accessed: 04.12.2019).

11. Number of students, admission to bachelor's, specialty, and master's degree programs // Education in numbers: 2019: HSE Statistical collection. – URL: <https://www.hse.ru/primarydata/oc2019> (date accessed 04.12.2019).

12. Schennikova L. S. Diletantism as a cultural phenomenon // Bulletin of the Pskov state University. Series: Social and humanitarian Sciences. – 2011. – No. 13. – Pp. 12-14.