

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

Агапова И.Э., кандидат педагогических наук, заместитель директора по социально-воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Agapova I. E., candidate of pedagogical sciences, Deputy Director for social and educational work, associate professor of the department of social and humanitarian and natural sciences, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Особенности преподавания русской литературы в средних профессиональных учебных заведениях традиционного прикладного искусства

Features of teaching Russian literature in secondary professional educational institutions of traditional applied art

Аннотация. В статье анализируются возможности реализации интегративного подхода к процессу преподавания русской литературы при обучении будущих художников традиционного прикладного искусства. Рассматриваются специфические условия и методы, позволяющие формировать творческую активность студентов на основе влияния образов русской литературы.

Ключевые слова: особенности преподавания, традиционное прикладное искусство, русская литература, интеграция, литературно-музыкальная гостиная, образность.

Abstract. The article analyzes the possibilities of implementing an integrative approach to the process of teaching Russian literature in the training of future artists of traditional and applied art. The article considers specific conditions and methods that allow students to form creative activity based on the influence of images of Russian literature.

Keywords: teaching features, traditional applied art, Russian literature, integration, literary literary hall, imagery.

Казалось бы, что подготовка студентов по таким видам традиционного прикладного искусства, как художественная вышивка, кружевоплетение, городецкая роспись по дереву, каслинское литьё, гжельская керамика и т.д. не имеют прямой связи с учебной дисциплиной «Русская литература». Постараемся выявить, существует ли возможность для их объединения? Каким образом они совместимы, что общего между региональным историческим искусством и предметом словесности? Повседневный труд

человека всегда был направлен на украшение жилища, обустройство быта, неразрывно был связан с творчеством. Н.А. Бердяев видел экзистенциальный смысл творчества не только «в создании культурных продуктов», а в потрясении и подъёме «всего человеческого существа, направленного к иной, к высшей жизни, к новому бытию» [4]. Виды традиционного прикладного искусства наполняли жизнь человека художественной составляющей, красотой, так как сохранив творческий характер изделия, почерк мастера, они превращались в неповторимые произведения искусства. Эти преобразования в искусстве не могли произойти без влияния как фольклора, так и классической литературы, которые нашли отражение в сюжетах лаковой миниатюрной живописи, резьбы по дереву и по кости и других видах традиционного прикладного искусства. В профессиональных направлениях подготовки, реализуемых в академии, в создании проектных композиций каждого из видов традиционного прикладного искусства определяющую роль играют выбор литературного произведения, его сюжет и образность.

Русская литература как область искусства всегда имела определяющее значение для формирования мировоззрения и общественного сознания. В этой связи естественно её влияние исключительно велико и на общекультурное развитие будущих художников традиционного прикладного искусства [3].

Первые попытки осмысления этого влияния и преломления в реальной учебной деятельности были сделаны в Школе народного искусства в начале XX века. Учебный процесс был нацелен на формирование у обучающихся высокого уровня мастерства, чему способствовали введённые в учебный план общехудожественные дисциплины (рисунок, акварель, композиция), максимально приближенные по содержанию к будущей профессии. Но осуществлялись и дополнительные вечерние беседы по истории музыки, русского народного творчества, истории русского театра и др. Однако разрозненные по различным дисциплинам знания не давали целостного представления о культуре России, в т.ч. народной.

Академиком В.Ф. Максимович впервые были рассмотрены факторы, сдерживающие творческое развитие будущего художника традиционного прикладного искусства. А именно отсутствие единой системы и взаимодействия всех гуманитарных и художественно-творческих дисциплин, формирование которой выступает необходимым дидактическим условием для реализации эффективного обучения будущих художников традиционного прикладного искусства [6].

Влияние русской литературы как источника создания художественного образа, импульса к созданию уникальной выпускной квалификационной работы – один из ключевых показателей выхода студента на высокий профессиональный уровень.

Русская литература имеет непосредственное влияние на зарождение уникальных идей, создание необычных образов, выполненных студентами поэтапно, сначала как литературно-художественная идея в проектной деятельности, а затем – воплощённая в жизнь, исполненная в материале.

Интеграции сущности профильного профессионального образования и содержания курса русской литературы отвечает разработанная автором учебная программа, учитывающая эти особенности. Курс лекций по предмету «Русская литература» был сформирован с учётом специфики обучения будущего профессионального художника по конкретным видам традиционного прикладного искусства. Например, студенты, обучающиеся ювелирному искусству, с повышенным интересом иллюстрируют и создают художественные наброски по мотивам произведения «Гранатовый браслет» А.И. Куприна, при этом интегрируя знания словесности с основами композиции (формы браслетов, их разнообразие).

Программа курса на уровне среднего профессионального образования начинается с изучения фольклора и древнерусской литературы. Сказки, былины, легенды и многие другие виды устного народного творчества, памятники древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве», «Повесть о Петре и Февронии» предусматривают необходимость перехода студентов от прочтения и анализа художественных текстов к выполнению иллюстраций. Сопереживание, понимание, чувственное восприятие при ознакомлении с текстами, оказывают глубокое эмоциональное потрясение, способствующее исполнению разнообразных художественных работ.

«Совершенно новое, как и совершенно старое, не способно заинтересовать нас, возбудить к какому-нибудь предмету или явлению» считал Л.С. Выготский [5]. В этой связи на втором курсе акцент делается на изучении классической литературы, таких произведений, как: «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Гроза» А.Н. Островского, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, повести «Олеся» А.И. Куприна, «Господин из Сан-Франциско» А.И. Бунина, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, студенты выполняют пейзажные, интерьерные, портретные, исторические зарисовки. Работы представляются в технике живописи, графики, смешанных техниках; обучающиеся ежегодно участвуют в конкурсе «Лучшая иллюстрация».

Программа проведения конкурса предполагает его организацию два раза в течение года, отдельно для студентов среднего профессионального и высшего образования. Это является для будущих художников, с одной стороны, мощным стимулом к ознакомлению с биографией писателя, прочтению памятников литературы, наиболее известных произведений классики, поэтических строк русских поэтов, с другой стороны – это служит стимулом к индивидуальному подходу при создании собственных фор-эскизов, набросков, этюдов. Студенты стилизуют сюжеты, создают смелые композиционные решения, а завершающим этапом кропотливого труда становится уникальная выпускная квалификационная работа.

Процесс освоения художественной литературы влияет на освоение такого предмета, как «Композиция» в соответствии с принципом «от простого – к сложному». Изначально – это зарисовки, небольшие иллюстрации, которые в последующем могут стать полноценным оригинальным дипломным проектом. В 2015 г. студентка В. Юркова выполнила высокохудожественную

работу маслом «Настольное Бюро», тематика – «Прогулки с Чеховым». Перед выполнением работы она ознакомилась с самыми известными произведениями автора: «Человек в футляре», «Палата № 6» «Вишнёвый сад», «Дама с собачкой» и другими, посетила излюбленные места пребывания писателя. Побывала в одном из главных чеховских музеев России – музее-заповеднике «Мелихово», где с 1892 по 1899 гг. писатель проживал со своими родителями и ближайшими родственниками. После обзора собранной литературы, творческого переосмысления произведений писателя, начался поиск оригинальных решений композиции (идея, сюжет, пропорции, колорит). В результате В. Юрковой удалось выполнить на высоком уровне выпускную квалификационную работу, которая смогла объединить взаимодействие художественной литературы и уникальные технологии «московского письма».

В век цифровизации чтение, к сожалению, рискует отойти на второй план. Сегодня молодёжь отличается небогатым словарным запасом и упрощённостью используемой лексики [2, с. 53, 55]. Современная Россия не стала преемницей СССР по количеству читающего населения. Читают с удовольствием, согласно социологическим исследованиям менее 30% подростков. Изучение произведений, непосредственное общение с «живой» книгой служит необходимым условием для понимания и усвоения литературы. Чтение книги – своеобразная «моторика мозга»: тренировка памяти, внимания, расширение словарного запаса, повышение психоэмоционального тонуса.

Культура книжного чтения в России получила своё проявление в образованном обществе в виде традиций создания домашних библиотек, имевших широкое значение. Например, В.Л. Пушкин, дядя А.С. Пушкина, за свою жизнь собрал две библиотеки, делился впечатлениями о приобретённых изданиях, старался своим друзьям рекомендовать лучшие. «Сделайте одолжение, возвратите мою книгу поскорее. Я Вам признаюсь чистосердечно, что мне приятно услужить вам, но я не всем книги мои поверяю; они составляют единственное моё удовольствие», – писал он М.П. Погодину [1, с. 149].

*Талант нам Феб даёт, а вкус даёт ученье,
Что просвещает ум? Питает душу? – чтенье.*

Это строки из шутливого стихотворения И.И. Дмитриева «Путешествие Н.Н. в Париж и Лондон, писаное за три дня до путешествия»:

*Какой прекрасный выбор книг!
Считайте – я скажу вам вмиз:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий... [1, с. 144].*

В нём говорится о разнообразии предпочтения и приобретении огромного количества книг, восхищение богатством собрания и изысканностью вкуса владельца.

На протяжении многих лет в Московском филиале академии работает литературно-музыкальная гостиная, являющаяся творческо-

экспериментальной площадкой для активного обсуждения произведений русской классики, поэзии «золотого» и «серебряного» веков. Во время этих встреч студенты зачитывают наизусть известные произведения, выступают с собственными поэтическими творениями, эссе, очерками, исполняют песни на собственные стихи. Обучающиеся первых курсов, впервые посетившие «гостиную», включаются в совместную организацию мероприятий, общую дискуссию, впоследствии являются ведущими таких встреч, выступают с новыми предложениями, идеями, конкурсами. Литературно-музыкальная гостиная – общеинститутское мероприятие, на которое приглашаются все желающие. Важно отметить, что преподаватели профильных дисциплин (живописи, рисунка, проектирования, мастерства и др.), заявляющие в начале учебного года об участии в литературных гостиных являются не только непосредственными носителями традиций в своей профессиональной области, но и выступают экспертами, интересующимися и популяризирующими определенные литературные темы, произведения, творчество писателей. Данный факт способствует росту профессионального авторитета преподавателей в глазах студентов.

Одним из примеров такой деятельности является инициатива Ю.И. Кривозубовой, преподавателя кафедры профессиональных дисциплин, которая организовала и руководила литературно-музыкальной гостиной, посвящённой творчеству великого писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы И.А. Бунина. На вечере звучали примечательные факты из жизни писателя, фрагменты из дневника. Обсуждались известные произведения писателя: «Антоновские яблоки», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар», а также мнения современников писателя и литературных критиков. Событие произвело впечатление на студентов, поскольку преподаватель рисунка, прекрасно владея материалом русской литературы XX века, сумела на высоком уровне организовать литературно-музыкальную гостиную. Студенты, которые впервые для себя открыли творчество И.А. Бунина, проявили заинтересованность в более глубоком изучении его произведений. Участие в работе гостиной воодушевило студентов на выполнение зарисовок, эскизов, пейзажных работ. При этом каждый фрагмент текста И.А. Бунина стал импульсом к творческой переработке сюжетов из классической литературы: студенты вдохновляются делать не копии и иллюстрации, а создавать собственные уникальные художественные произведения.

В процессе профессионального образования условия организации преподавания курса русской литературы неразрывно связаны с деятельностью будущего профессионала – художника традиционного прикладного искусства. Русская литература, учитывая её глубокое воздействие на духовное развитие личности, способствует позитивному осмыслению студентом своей будущей профессии и выбранного направления подготовки.

Литература

1. А.С. Пушкин и книга. Сборник статей. Выпуск II / Российская академия образования; Государственный музей А.С. Пушкина; под общ. ред. Н.И. Михайловой. – Москва: ИКАР, 2018. – 320 с.
2. Агапова И.Э. «Культура речи и русский язык» в подготовке будущего художника в области традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 52-57. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-06.pdf (дата обращения 20.03.2020).
3. Агапова И.Э. Педагогические условия формирования профессионального интереса у учащихся колледжа традиционного прикладного искусства: дисс.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ия Эдуардовна Агапова. – Москва, 2009. – 159 с.
4. Бердяев Н.А. Самопознание. – Москва ЭКСМО-Пресс, 1998. – 620 с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Псих. очерк: Кн. для учителя. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 1991. – 93 с.: ил.
6. 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: дисс. ...доктора пед. наук: 13.00.01 / Валентина Федоровна Максимович. – Москва, 2000. – 340 с.

References

1. A.S. Pushkin i kniga. Sbornik statej. Vypusk II / Rossijskaya akademiya obrazovaniya; Gosudarstvennyj muzej A.S. Pushkina; pod obshch. red. N.I. Mihajlovoj. – Moskva: IKAR, 2018. – 320 s.
2. Agapova I.E. «Kul'tura rechi i russkij yazyk» v podgotovke budushchego hudozhnika v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 52-57. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-06.pdf (data obrashcheniya 20.03.2020).
3. Agapova I.E. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya professional'nogo interesa u uchashchihsya kolledzha tradicionnogo prikladnogo iskusstva: diss.... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Iya Eduardovna Agapova. – Moskva, 2009. – 159 s.
4. Berdyaeve N.A. Samopoznanie – M.: EKSMO-Press, 1998. – 620 s.
5. Vygotskij L.S. Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste: Psih. ocherk: Kn. dlya uchitelya. – 3-e izd. – Moskva: Prosveshchenie, 1991. – 93 s.: il.
6. 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: diss. ...doktora ped. nauk: 13.00.01 / Valentina Fedorovna Maksimovich. – Moskva, 2000. – 340 s.