

Филиалы Высшей школы народных искусств (академии)

Плавинская Л.С., кандидат филологических наук, директор, Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: Plav_ls@mail.ru

Христолюбова Д.Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель, Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина д.112, e-mail: colorlace@mail.ru

Plavinskaya L.S., Candidate of Philological sciences, Ryazan branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 390046, Ryazan, Yesenin str. 112, e-mail: Plav_ls@mail.ru

Khristolyubova D.Yu., Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at the Ryazan Branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 390046, Ryazan, Yesenin str. 112, e-mail: colorlace@mail.ru

Содержание образования как основа учебно-воспитательного процесса Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (академии) The content of education as the basis of the educational process of the Ryazan branch of the Higher School of Folk Arts (academy)

Аннотация. Статья посвящена вопросам содержания образования в Рязанском филиале Высшей школы народных искусств (академии). Авторы исследуют вопрос комплексной взаимосвязи всех видов деятельности внутри образовательной организации как фактора, влияющего на качество освоения всех видов компетенций, которые являются основным критерием успешного процесса воспитания и обучения. Учебная, воспитательная, выставочная, научно-исследовательская деятельность рассмотрены в статье как часть непрерывного процесса освоения будущей профессии в образовательном учреждении творческой направленности.

Ключевые слова: образовательная среда, содержание образования, учебная деятельность, воспитательная деятельность, выставочная деятельность, научно-исследовательская деятельность, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the issue of educational content in the Ryazan branch of the Higher School of Folk Arts (academy). The authors investigate the issue of the complex relationship of all types of activities within an educational organization as a factor affecting the quality of mastering all types of competencies, which are the main criterion for a successful process of education and training. Educational, educational, exhibition, research activities are considered in the article as part of the continuous process of mastering a future profession in a creative educational institution.

Keywords: educational environment, educational content, training activities, educational activities, exhibitional activities, research activities, traditional applied art.

Учебно-воспитательный процесс организаций, осуществляющих образовательную деятельность – это стержень формирования образовательной среды, которая в рамках образовательного процесса позволяет определить социокультурное пространство, необходимое для формирования профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся. Именно они согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3] являются основными критериями, наличие которых отражает содержание образования, представляющего собой «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [3].

Содержание образования является частью федеральных государственных образовательных стандартов. Оно «выражено в образовательном минимуме содержания образовательных программ (набор компетенций); требованиях к уровню подготовки выпускников образовательных организаций (совокупность сформированных компетенций)» [1, с. 170]. Поэтому образовательный процесс должен быть максимально направлен на освоение указанных в образовательных программах компетенций и создание условий для их формирования у будущих специалистов. Не исключением здесь являются и образовательные учреждения творческой направленности.

Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (изначально Рязанский филиал ГОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)»), а с 2011 года – Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)») был создан приказом Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации № 1455 от 24 октября 2008 г., Миссия филиала – сохранение и творческое продолжение традиций народного искусства Рязанского края на новом профессиональном художественном уровне.

С момента основания филиал ведет деятельность по четырем видам традиционного прикладного искусства: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, ювелирное искусство и художественная роспись ткани. Особое внимание уделяется изучению традиций прикладного искусства, сложившихся в регионе, их особенностям и современному состоянию. Художественная вышивка и художественное кружевоплетение всегда играли ведущую роль в народном костюме, комбинировались в предметах быта, органично дополняя друг друга и обогащая изделия

фактурой и колоритом. В этом смысле учебная и профессиональная деятельность как студентов, так и преподавателей филиала тесно сплетена с постоянной научно-исследовательской работой. Творческий процесс и научно-исследовательская деятельность неразрывно связаны в образовательном учреждении творческой направленности, поскольку студенты в ходе разработки художественно-графических проектов занимаются исследованиями, сочетая элементы репродуктивной и продуктивной работы. Поскольку традиции народных художественных промыслов являются фундаментом для создания художественных изделий необходимо четкое понимание значения исследовательской работы, глубокое знание истоков и исторических этапов развития того или иного вида традиционного прикладного искусства.

Все работы студентов создаются согласно учебным программам, написанным в соответствии с ФГОС, с учетом изучения местных народных традиционных промыслов. Документы, отражающие содержание образования (учебные и рабочие планы, основные образовательные программы и рабочие программы дисциплин и т.д.) составляются таким образом, чтобы обучающиеся могли осваивать все виды компетенций с учетом региональной направленности и места традиционного промысла в культуре России.

Рязанский филиал является частью структуры вуза, позволяющей реализовывать идею непрерывности профессионального образования (от дополнительного образования через среднее профессиональное к возможности получения высшего образования в сфере традиционного прикладного искусства). Преподавательский состав филиала – это коллектив талантливых и профессиональных педагогов и художников, интересующихся историческими и культурными истоками, являющихся Членами союза художников России, Союза художников народного искусства, кандидатами наук. Именно они несут ответственность за содержание образования в филиале, создание необходимой образовательной среды, позволяющей осуществлять компетентностный подход согласно федеральным государственным образовательным стандартам. Все это позволяет готовить высококвалифицированных специалистов в области традиционного прикладного искусства.

Поскольку областью профессиональной деятельности выпускников является «художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства» [3] все дисциплины учебного плана, включая общегуманитарные, ставят перед собой цели расширения и углубления знаний, умений, владений обучающихся, напрямую или косвенно соотносящихся с будущей их профессиональной деятельностью. Поэтому тематическое содержание дисциплин учитывает особенности выбранного студентами направления или вида традиционного прикладного искусства. Таким образом, формирование представления о будущей профессии, ее месте

в системе общекультурных ценностей, ее значимости, о способах самореализации формируются на всех этапах учебной деятельности.

Стоит отметить, что для творческих профессий особо важным является тесное взаимодействие учебной деятельности с творческой, научной и воспитательной. Обширная выставочная деятельность преподавателей и студентов Рязанского филиала говорит об активной творческой позиции, которая передается от педагогов к студентам. Выпускники филиала вступают в Союз художников России и Союз художников народного искусства. Преподаватели филиала ежегодно участвуют в 30-50 выставках регионального, областного и всероссийского, международного значения, а также конкурсах и фестивалях различного уровня (рис. 1).

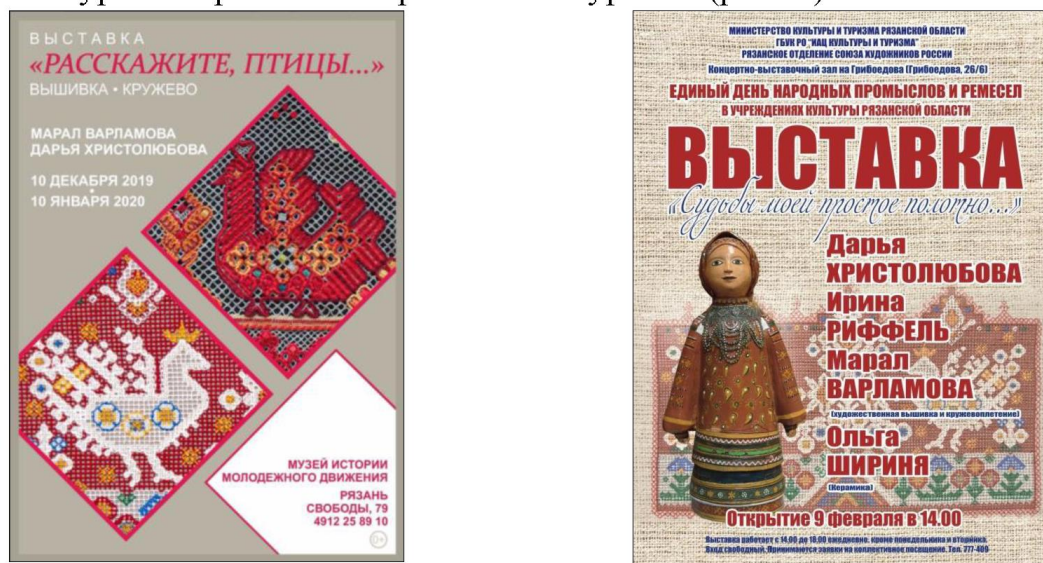

Рис. 1. Афиши выставок выпускниц и преподавателя Рязанского филиала ВШНИ

Художественные изделия, выполненные студентами Рязанского филиала, регулярно экспонируются на различных выставках регионального, всероссийского и международного уровня. Свидетельством этому являются призовые места, дипломы и благодарственные письма в конкурсах, фестивалях, творческих выставках и проектах. Среди них: Национальный фестиваль-конкурс «Есенинская Русь», фестиваль ремесел «Окские сезоны», проект «Art Fashion Day» (Москва), арт-перформанс «Шоу кружевниц» (Москва), международный фестиваль «Vita Lace» (Вологда) (рис. 2, 3).

Рис. 2. Фрагмент экспозиции с работами

Рис. 3. Награды студентов филиала в

студентов Рязанского филиала ВШНИ.
Выставка «Художественное кружевоплетение
и образование» (Вологда)

конкурс «Есенинская Русь»

Выставочная деятельность связана с научно-исследовательской для тех, кто получает образование в творческом вузе и естественным образом отражает содержание образования. Любая представленная на обсуждение общественности работа – это, с одной стороны, результат освоения профессиональных компетенций, их материальное воплощение, с другой – ступень, позволяющая через публичное представление и оценивание перейти на новый уровень освоения профессиональной деятельности.

Научная деятельность, включающая и научно-исследовательскую работу со студентами, раскрывает научные горизонты в сфере традиционного прикладного искусства. Студенты филиала под руководством преподавателей-кураторов ежегодно участвуют в традиционных научно-практических конференциях для студентов, аспирантов и молодых ученых, публикуют результаты своих исследований в журналах, сборниках и материалах конференций. Ежегодно преподаватели осуществляют научно-исследовательские работы, результаты которых публикуют в изданиях РИНЦ и ВАК. В 2017 г. Д.Ю. Христюковой, выпускницей Высшей школы народных искусств была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему: «Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона» [4], положения которой развивают и расширяют теоретические и практические знания по художественному кружевоплетению Рязанской области.

Известно, что учебники и учебные пособия являются важнейшим средством в организации учебного процесса будущих специалистов при подготовке по любой специальности или направлению. Благодаря проведенной обширной исследовательской работе впервые были разработаны учебные пособия по художественному кружевоплетению и художественной вышивке Рязанской области, которые отображают специфику исполнения изделий с учетом художественно-технологических особенностей данных видов традиционного прикладного искусства именно Рязанского региона. Среди них учебные пособия Д.Ю. Христюковой «Технология художественного кружевоплетения Рязанской области» [7], «Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское)» [5], «Совершенствование мастерства по художественному кружевоплетению. Многопарная сканая техника плетения» [6], методическое пособие «Традиционное прикладное искусство Рязанской области (художественное кружевоплетение)» [8] (рис. 4), а также готовится к выходу в свет учебное пособие С.Ю. Анисиной «Технология художественной вышивки Рязанского региона». В них раскрываются особенности технологии, специфика подбора колорита, композиции при разработке и исполнении изделий на проекте и в материале с учетом сложившихся традиций данных видов народного искусства.

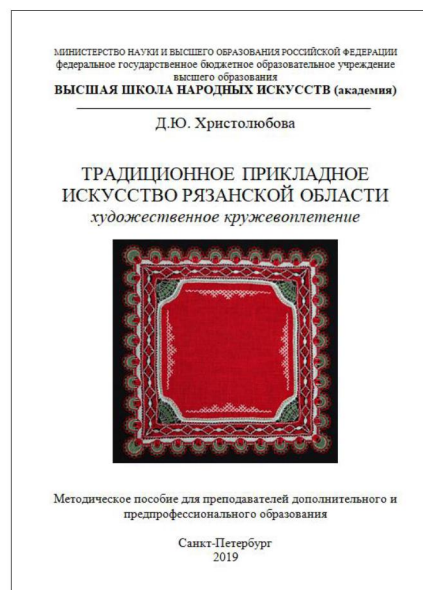
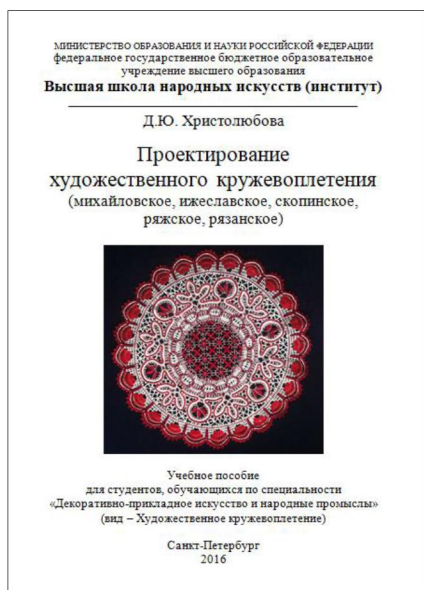

Рис. 4. Учебные пособия Д.Ю. Христолюбовой

Вышесказанное было бы невозможным без взаимодействия филиала с внешней средой: музеями, архивами и библиотеками Рязанской области, позволяющими находить уникальные исторические материалы, становящимися основой для учебной, научной и выставочной деятельности студентов и преподавателей филиала. Важна и роль предприятий, осуществляющих производство и реализацию художественной вышивки и кружева: «Труженица» г. Михайлова и «Кадомский вениз» пос. Кадом.

Ярким подтверждением успешности реализации программ, а соответственно и качества их внутреннего содержания, являются представляемые ежегодно выпускные квалификационные работы студентов Рязанского филиала Высшей школы народных искусств. Согласно отчетам председателей ГЭК они демонстрируют высокий уровень знания

художественно-технологических особенностей традиционного прикладного искусства Рязанской области, выражающихся в специфичном для каждой техники и вида народного искусства колористическом решении, применении сложных технологических приемов, мотивов и орнаментов, комбинировании различных техник.

Ранее художественное кружевоплетение и художественная вышивка Рязанского региона использовались в костюме, но только в качестве отделки – узкими прошивами, которые подчеркивали красоту одежды женщин. Например, ижеславское кружево применялось только в плоскостных изделиях, полотенцах и подзорах, но, благодаря разработкам курсовых и выпускных квалификационных работ студентов Рязанского филиала, появились первые объемные кружевные изделия.

Учитывая приобретенные в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ знания, выпускникам удастся создавать на основе традиционных художественно-технологических особенностей вышивки и кружевоплетения Рязанского региона выпускные квалификационные работы, сочетающие традиции и новаторские находки (колористические, композиционные и т.д.). Художественная ценность работ высоко отмечена председателем государственной экзаменационной комиссии, академиком Российской академии художеств М.А. Некрасовой; главным художником ЗАО «Труженица», Членом Союза художников России, Заслуженным художником России Т.Н. Пресновой; искусствоведом, заместителем директора по учету, хранению и реставрации фондов Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина, С.Н. Есениной (рис. 5).

Рис. 5. Защита выпускных квалификационных работ студентами Рязанского филиала

Невозможно не обратить внимание и на такой компонент образовательной деятельности филиала как духовно-нравственное развитие, которому способствует воспитательная деятельность, различные мероприятия. Мероприятия эти имеют различный характер и направлены на формирование профессиональных и творческих способностей, здорового образа жизни и патриотическое воспитание. Существуют в филиале традиционные, проходящие из года в год праздники, круглые столы,

конкурсы: одни из них посвящены государственным праздникам (1 сентября – День знаний, 8 марта – Международный женский день и т.д.), другие – постоянным традиционным мероприятиям вуза (Посвящение в студенты, Алые паруса ВШНИ), третьи – появляются по случаю (встречи с художниками, мастер-классы и т.д.). Мероприятия способствуют созданию творческой атмосферы. Преподаватели и студенты участвуют и в мероприятиях городского, регионального и федерального значения (рис. 6).

Рис. 6. Мастер-классы в единый день ремесел в Рязанском художественном музее

С рядом образовательных и культурных центров города у филиала сложились прочные дружественные отношения, позволяющие на условиях сотрудничества участвовать в традиционных и ежегодных праздниках, фестивалях, занятиях и акциях. В совокупности все это помогает делать содержание образования более полным, охватывать все стороны процесса воспитания и обучения.

Анализируя многогранность и многоаспектность понятия содержание образования, можно сделать вывод, что вся деятельность Рязанского филиала ВШНИ направлена на освоение общих и профессиональных компетенций, максимальную реализацию обучающихся в творческой сфере с учетом миссии, целей и задач образовательной организации: продвижения и популяризации традиционного прикладного искусства в современном мире как залога успешного будущего последующих поколений.

Литература

1. Каграманян К.А. Содержание образования и законы его построения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 4 (72). – С. 169-172.
2. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 №1389 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/ (дата обращения: 09.08.2020).

4. Христолюбова Д.Ю. Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона: дисс. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Христолюбова Дарья Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2017. – 221 с.

5. Христолюбова Д.Ю. Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижеславское, скопинское, рязанское). Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 37 с.

6. Христолюбова Д.Ю. Совершенствование мастерства по художественному кружевоплетению. Многопарная сканая техника плетения. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 44 с.

7. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской области. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 80 с.

8. Христолюбова Д.Ю. Традиционное прикладное искусство Рязанской области: художественное кружевоплетение. Методическое пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 65 с.

References

1. Kagramanyan K.A. Soderzhaniya obrazovaniya i zakony ego postroeniya // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. – 2016. – № 4 (72). – S. 169-172.

2. Приказ Минобrnауки России от 27.10.2014 №1389 Об utverzhdanii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam).

3. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v RF». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/ (data obrashcheniya: 09.08.2020).

4. Hristolyubova D.Yu. Osobennosti sodержaniya srednego professional'nogo obrazovaniya v oblasti hudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskogo regiona: diss. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Hristolyubova Dar'ya YUr'evna. – Sankt-Peterburg, 2017. – 221 s.

5. Hristolyubova D.Yu. Proektirovanie hudozhestvennogo kruzhevopleteniya (mihajlovskoe, izheslavskoe, skopinskoe, ryazhskoe, ryazankoe). Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti

«Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (vid – hudozhestvennoe kruzhevopletenie). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 37 s.

6. Hristolyubova D.Yu. Sovershenstvovanie masterstva po hudozhestvennomu kruzhevopleteniyu. Mnogoparnaya skanaya tekhnika pleteniya. Uchebnoe posobie. – Sankt-Peterburg: VSHNI (a), 2019. – 44 s.

7. Hristolyubova D.Yu. Tekhnologiya hudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskoj oblasti. Uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» (vid – hudozhestvennoe kruzhevopletenie). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 80 s.

8. Hristolyubova D.Yu. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo Ryazanskoj oblasti: hudozhestvennoe kruzhevopletenie. Metodicheskoe posobie. – Sankt-Peterburg: VSHNI (a), 2019. – 65 s.