

Александрова Н.М., профессор, доктор педагогических наук, директор 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

Aleksandrova N.M., professor, doctor of pedagogical sciences, head of the Research institute of traditional artistic crafts, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: profped@bk.ru

Закономерности профессиологической теории образования в области традиционных художественных промыслов

Regularities of the professional theory of education in the field of traditional artistic crafts

Аннотация. Определены: понятия «профессиологическая теория образования в области традиционных художественных промыслов», «закономерность профессиологической теории образования»; научные идеи, которые используются для характеристики профессиональной деятельности в конкретных видах традиционных художественных промыслов. Установлены и раскрыты на отдельных примерах закономерности профессиологической теории образования в области традиционных художественных промыслов, исходящие из идей интеграции и дифференциации, системности и развития регионально-исторических основ профессиональной деятельности.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, образование, теория, профессиология, ведущие идеи исследования, закономерности, интеграция, дифференциация, системность, развитие, профессиональная деятельность, регионально-исторические основания деятельности.

Abstract. The following concepts are defined: «professionological theory of education in the field of traditional artistic crafts», «regularity of the professionological theory of education»; scientific ideas that are used to characterize professional activity in specific types of traditional artistic crafts. The regularities of the professionological theory of education in the field of traditional arts and crafts, based on the ideas of integration and differentiation, systematization and development of the regional and historical foundations of professional activity, are established and disclosed on individual examples.

Key words: traditional artistic crafts, education, theory, physiology, leading research ideas, regularities, integration, differentiation, systematic approach, development, professional activity, regional and historical foundations of activity.

Под закономерностью в профессиональной педагогике понимают объективную повторяемость педагогических явлений, имеющую достоверность, реализуемую практикой [1, с. 6]. Именно закономерности

признаны в профессиональной педагогике в качестве основных положений ее теорий.

Профессиологическая теория образования в области традиционных художественных промыслов – это теория, строящаяся на профессиологическом подходе, исследующая развитие всех уровней профессионального образования (в том числе, среднего профессионального и трех уровней высшего образования – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в этой сфере с позиций интеграции профессиональной деятельности художников в различных видах традиционных художественных промыслов и профессионального образования, а именно, его содержания, процесса и результатов. Профессиологическая теория объясняет с точки зрения профессиональной деятельности профессиональную ориентацию и адаптацию, профессиональное становление, профессионально важные качества личности, взаимодействие социализации и профессионализации в профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов.

Практическая значимость закономерностей профессиологической теории образования в области конкретных традиционных художественных промыслов состоит в выявлении специфики профессиональной деятельности художников в каждом отдельном виде, их профессионально важных качеств и на этой основе выработке рекомендаций для разработки профессионально ориентированного содержания образования, его процесса и результатов.

Таким образом, закономерности профессиологии важны и с позиции развития теории, и с позиции практики профессионального образования в области конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Для выявления закономерностей необходимо установить методологические предпосылки или основы научного поиска. Такими предпосылками считаем научные идеи, которые использует профессиология как наука о профессиональной деятельности.

В результате проведенных профессиологических исследований в среднем профессиональном и высшем образовании по таким видам традиционных художественных промыслов как: холуйская лаковая миниатюрная живопись [3], федоскинская лаковая миниатюрная живопись [8], киришское художественное кружевоплетение [5], художественная вышивка [4; 5; 6; 7] и других ведущими идеями являются: интеграция и дифференциация, системность, развитие регионально-исторических основ профессиональной деятельности.

Процессы интеграции и дифференциации не только проявляются во всех профессиологических объектах, но и являются собой противоположные и практически параллельные процессы [2]. Они объединены в своем единстве противоположностей.

В связи с этим правомерно выделить закономерность: единство интеграции и дифференциации в профессиологии профессионального

образования в области традиционных художественных промыслов. Данное положение, как доказала практика, повторяемо и объективно.

Значение единства интеграции и дифференциации раскрывается в различных профессиологических объектах исследования: установлении ведущих и вспомогательных видов профессиональной деятельности в конкретном виде традиционных художественных промыслов, разработке профессиональных компетенций, процессах профессиональной ориентации и адаптации, формировании профессионально важных качеств личности художника.

Интеграционная составляющая присутствует в характеристике профессиональной деятельности по любому виду традиционных художественных промыслов. При этом интеграция осуществляется в нескольких направлениях: первое (предметно-результатирующее) – объединение предмета деятельности со средствами осуществления деятельности в целях получения конкретного результата; второе (процессное) – соединение действий, приемов, операций в единый вид деятельности. Для иллюстрации сказанного остановимся на выделенном в профессиологии профессионального образования в различных видах традиционных художественных промыслов художественно-технологическом виде деятельности. Рассмотрим художественно-технологический вид деятельности, осваиваемый студентами, специализирующимиися в области холуйской лаковой миниатюрной живописи. Процесс интеграции по первому и второму направлениям будет различным в связи с различиями в уровнях профессионального образования.

Сравним интеграционные процессы, характеризующие профессиональную деятельность, осваиваемую студентами среднего профессионального образования и студентами высшего образования, а именно, бакалавриата.

Остановимся на среднем профессиональном образовании. По первому направлению интеграции избирательно объединяются:

- предмет деятельности (подготовленные под роспись изделия – шкатулки, пластины-панно, баулы, пудреницы, чайницы и другое из папье-маше);
- средства художественно-технологической деятельности: материалы (сусальное золото, алюминий, лак ПФ-283 гуммиарабик, темперные краски на яичной эмульсии – белила титановые, кадмий лимонный, кадмий желтый, кадмий оранжевый, охра золотистая, кадмий красный, краплак красный, изумрудная зелень, окись хрома, ультрамарин, умбра натуральная, сажа газовая) и инструменты (бумага, карандаши простые с разной степенью твердости, нож для заточки карандашей, ластик, линейка, графья – иголка, вставленная в деревянный черенок, калька, пемза, баночки для красок, колонковые и беличьи кисти от № 0 до № 3, подстановка, емкость для воды, кусок ткани, палитра, клык медведя, волка или кабана, курант, мастихин и плита) [3, с. 42], используемые при создании художественных произведений.

При этом результатом художественно-технологической деятельности являются художественно оформленные лаковые изделия из папье-маше с простыми сюжетами и с сюжетами средней сложности (двух-трех фигурные композиции) в технике темперной живописи [3, с. 51].

Второе направление интеграции – процессное – объединяет в среднем профессиональном образовании всевозможные приемы, действия и операции, связанные с применением твореного металла, приготовления яичной эмульсии и красок на ее основе, построении композиции с несколькими фигурами в сочетании с изображением животных и пейзажей, копированием выполненных именитыми художниками произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Результаты изучения интеграционных процессов по первому направлению, характеризующих художественно-технологическую профессиональную деятельность выпускников-художников, получивших высшее образование – бакалавриат, привели к выводу о том, что средства деятельности, используемые выпускниками данного уровня образования, практически идентичны средствам, применяемым художниками со средним профессиональным образованием. В предметах же деятельности есть отличия, которые связаны с усложнением конструкций изделий из папье-маше, увеличением их размеров. Это объясняется освоением более сложной художественно-технологической деятельности, когда студенты самостоятельно проектируют и конструируют новые формы изделий.

В исследовании определено, что имеется резкое отличие результатов художественно-технологической деятельности у выпускников бакалавриата от выпускников среднего профессионального образования. Так, результат художественно-технологической деятельности выпускника бакалавриата – холуйская лаковая миниатюрная живопись со сложными многофигурными и многоклеймовыми композициями, выполненная по собственным художественным проектам и на изделии из папье-маше новой конструктивной формы, также созданной выпускником.

Интеграция, характеризующая художественно-технологическую деятельность выпускника бакалавриата по второму (процессному) направлению, объединяет: особенности действий и операций макетирования разнообразных конструктивных форм лаковых изделий из папье-маше; приемы и операции построения сложных тематических многоклеймовых и многофигурных композиций; приемы оформления конструктивных форм изделий из папье-маше холуйской лаковой миниатюрной живописью и орнаментом; действия и операции по созданию высокохудожественных произведений искусства с решением оригинальных художественных задач орнаментальной, многофигурной и многоклеймовой композиций.

Приведенный выше пример, а также профессиологические исследования в иных видах традиционных художественных промыслов, убедительно доказывают, что существенное отличие художественно-технологической деятельности художника-бакалавра от художника,

окончившего среднее профессиональное образование, состоит в увеличении сложности процесса выполнения этой деятельности.

Это на практике не всегда связано с усложнением материала или инструментов деятельности, а зависит, прежде всего от уровня сформированности самостоятельности в решении сложных конструкционных, композиционных, орнаментальных и колористических задач; умения генерировать новые идеи произведения; способности анализировать, сравнивать и выбирать лучшие художественно-технологические решения; умения проектировать и моделировать новые сюжеты для художественных произведений и новые формы изделия; высокого мастерства воплощения своих проектов в реальные произведения искусства.

Рассмотрев процесс интеграции в профессиональной деятельности, остановимся на его противоположности – дифференциации. Для этого используем также художественно-технологическую деятельность в холуйской лаковой миниатюрной живописи. В чем же выражается процесс дифференциации, т.е. разложения, разделения в художественно-технологической деятельности? Данный процесс проходит в нескольких направлениях. Например, в бакалавриате, когда студент осваивает самостоятельную творческую работу, художественно-технологическая деятельность разделена на поисковую, аналитико-синтезирующую, проектную и реализацию нового проекта в материале. Кроме этого в художественно-творческой деятельности не всегда используются при создании произведения искусства сразу все ее возможные предметы и средства. Этот факт также можно расценивать как дифференцированный выбор содержания деятельности. На уровне среднего профессионального образования дифференциация художественно-технологической деятельности более широко проявляется в выборочном применении ее предметов и средств; в разделении всего процесса выполнения живописи на этапы, последовательности выполнения действий и операций, связанных с исполнением пейзажа, животных, людей, орнамента.

Идеи системности в профессиологии образования в области конкретных видов традиционных художественных промыслов в настоящее время имеют широкое распространение.

Во-первых, в исследованиях среднего профессионального и высшего образования по художественному кружевоплетению, художественной вышивке, лаковой миниатюрной живописи (мстерской, палехской, холуйской, федоскинской), декоративной росписи по металлу (нижнетагильской, московскому письму), художественной резьбе по кости (холмогорской), богоявленской художественной резьбе по дереву и другим видам традиционных художественных промыслов виды деятельности выпускников и компетенции всегда рассматриваются как система.

Например, в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство выдвинута система задач

профессиональной деятельности, в которую входят: научно-исследовательские, художественно-творческие, проектные, исполнительские, организационно-управленческие, педагогические. Эти задачи являются компонентами системы, которую можно назвать профессиолого-образовательной, ввиду того, что фиксируются задачи профессиональной деятельности, имеющие ведущее для высшего образования значение. Именно эти задачи диктуют появление тех или иных компетенций при их разработке, а также разработке учебных дисциплин и практик.

Системное построение указанных выше задач профессиональной деятельности доказывается наличием связей между ними. Системообразующие связи раскрывают единство и целостность подготовки бакалавров в соответствии с задачами по видам профессиональной деятельности, которые образуют комплекс областей профессиональной деятельности, включающий: образование и науку, культуру и искусство, сервис и оказание услуг населению. Каждая из трех указанных областей профессиональной деятельности дифференцируется на отдельные ее составляющие. Например, область «культура и искусство» разделена на конкретные виды традиционного прикладного искусства, соотнесенные с регионально-историческими центрами традиционных народных художественных промыслов, изобразительное искусство и культурно-просветительскую и художественно-творческую деятельности [9].

Идеи системности универсальны по своим возможностям и наиболее полно раскрывают изучаемые учеными и преподавателями-исследователями системные объекты профессиологии в конкретных областях традиционных художественных промыслов. Тому пример разработка системной модели – профессионально-квалификационной характеристики художника-бакалавра федоскинской лаковой миниатюрной живописи, включающей в себя описание содержания художественно-творческой деятельности и образовательного процесса подготовки художника-бакалавра [8, с. 15].

На основании профессиологических исследований профессионального образования в конкретных областях традиционных художественных промыслов выделим следующую закономерность, базирующуюся на идеях системности: все профессиологические системы (области, виды и содержание профессиональной деятельности; профессиональная ориентация и становление профессионала-художника; развитие профессионально важных качеств преподавателей и студентов и др.) взаимосвязаны со всеми системными объектами, явлениями, а также уровнями профессионального образования в конкретных областях традиционных художественных промыслов.

Использование данной закономерности на практике означает разработку содержания учебных дисциплин, методов, средств, форм, оценивания и среды обучения, а также содержания и процесса воспитания на основе знания: областей, видов и содержания профессиональной деятельности, а также квалификаций в конкретном виде традиционных художественных промыслов;

направлений профессиональной ориентации и путей становления профессионала-художника; возможностей развития профессионально важных качеств студентов и преподавателей.

Идея развития регионально-исторических основ профессиональной деятельности в каждом конкретном виде традиционных художественных промыслов не только успешно реализуется в среднем профессиональном и высшем образовании в современное время, но и является одной из важнейших в контексте повышения качества изделий художественных промыслов.

На основании изучения художественно-творческих достижений художников и студентов среднего профессионального и высшего образования в выпускных квалификационных работах в различных регионально-исторических видах художественной вышивки, художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи на металле и других выявлена закономерность: существует взаимовлияние развития профессионального образования по конкретным видам традиционных художественных промыслов на развитие регионально-исторических основ профессиональной деятельности в каждом конкретном виде.

Примеров практической реализации данной зависимости множество. Одним из них является организация высшего образования (бакалавриат) по киришскому художественному кружевоплетению в Высшей школе народных искусств (академии), в результате чего выпускники вуза в выпускных квалификационных работах не только выполняют восстановленные технические элементы вышивки, но и: доказывают возможность создания новых сложных композиционных, колористических, художественно-технологических решений; самостоятельно разрабатывают и реализовывают в материале проекты больших объемных кружевных изделий (платьев, пелерин, накидок и др.), полностью выполненных в технике киришского художественного кружевоплетения. Необходимо отметить, что до этого времени киришское художественное кружевоплетение практически было утрачено в его центре бытования – Киришском районе Ленинградской области. Изделия малых форм (салфетки, подзоры, воротники, кружевные вставки), выполненные в киришской численной и сцепной техниками плетения и представленные в Киришском историко-краеведческом музее и Государственном Русском музее, являются однотонными.

Таким образом, выдвинутые в начале статьи ведущие идеи профессиологии профессионального образования в области традиционных художественных промыслов рассмотрены, сформулированы закономерности и приведены конкретные примеры их реализации на практике. Однако отметим, что указанные идеи не являются единственными, используются также идеи стандартизации, личностного профессионального роста, инновационности и другие.

Литература

1. Александрова Н.М. Методологические предпосылки создания закономерности профессиологии педагогического образования // Теория профессиологии педагогического образования: монография. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – С. 6-52.
2. Александрова Н.М. Профессиологический подход как фактор прогнозирования образования в области традиционного прикладного образования // Мир науки, культуры, образования. – № 3 (82), 2020. – С. 203-205.
3. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше; специальность 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна. – Санкт-Петербург, 2015. – 227 с.
4. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна. – Высшая школа народных искусств, 2013. – 185 с.
5. Лапина Ю.Е. Особенности содержания обучения технологии киришского художественного кружевоплетения как фактор развития этого вида искусства; специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Лапина Юлия Евгеньевна. – Высшая школа народных искусств, 2019. – 250 с.
6. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников – мастеров: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Носань Татьяна Михайловна; Высшая школа народных искусств (академия). – 2012. – 151 с.
7. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Сайфулина Елена Витальевна; Высшая школа народных искусств (институт) – 2014 – 30 с.
8. Салтанов М.А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Салтанов Михаил Алексеевич; Высшая школа народных искусств (институт) – 2020 – 22 с.

9. ФГОС специальности 54.03.05 Традиционное прикладное искусство [Электронный ресурс] <https://classinform.ru/fgos/54.03.05.html> (дата обращения: 02.02.2021).

References

1. Alexandrova N.M. Methodological prerequisites for the creation of regularities of the professiology of pedagogical education // Theory of professional education of pedagogical education: monograph. – St. Petersburg: Publishing house of the RSPU im. A.I. Herzen, 2013. – P. 6-52.
2. Alexandrova N.M. Professiological approach as a factor of predicting education in the field of traditional applied education // World of Science, Culture, Education. – No. 3 (82), 2020. – P. 203-205.
3. Besshaposnikova Yu. A. Artistic and technological content of higher education in Kholuy lacquer miniature painting on papier-mâché; specialty 13.00.08 – "Theory and methods of vocational education": dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences / Besshaposnikova Yulia Avengerovna. – St. Petersburg, 2015. – 227 p.
4. Kamneva S. Yu. Formation of design culture of students of higher professional school in the field of artistic embroidery; specialty 13.00.08 "Theory and methodology of vocational education": dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences / Kamneva Svetlana Yurievna. - Higher School of Folk Arts, 2013. –185 p.
5. Lapina Yu.E. Features of the content of teaching the technology of Kirish artistic lace-making as a factor in the development of this type of art; specialty 13.00.08 "Theory and methodology of vocational education": dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences / Lapina Yudiya Evgenievna. – Higher School of Folk Arts, 2019. – 250 p.
6. Nosan T.M. Content and methods of vocational training in the technology of artistic embroidery for future artists – masters: specialty 13.00.08 "Theory and methodology of vocational education": dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences / Nosan Tatiana Mikhailovna; Higher School of Folk Arts (Academy). – 2012. – 151 s.
7. Sayfulina E.V. Formation of the readiness of university students for professional innovative activity in the field of artistic embroidery, thesis abstract for the degree of candidate of pedagogical sciences / Saifulina Elena Vitalevna; Higher School of Folk Arts (Institute) – 2014. – 30 s.
8. Saltanov M.A. Education system of bachelors in the field of Fedoskino lacquer miniature painting: dissertation abstract for the degree of candidate of pedagogical sciences / Saltanov Mikhail Alekseevich; Higher School of Folk Arts (Institute) – 2020. – 22 s.
9. FSES specialty 54.03.05 Traditional applied art [Electronic resource] <https://classinform.ru/fgos/54.03.05.html> (date of treatment: 02.02.2021).