

Сайфулина Е.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки, ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.2, литер А, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Saifulina E.V., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic embroidery, Higher school of folk arts (academy), 191186, St.-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., Lit. A, e-mail: saifulinaelena@mail.ru

Современное состояние и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки
Current state and trends in the development of continuing higher education in the field of artistic embroidery

Аннотация. Основной темой научно-исследовательской работы кафедры является развитие многоступенчатой системы высшего профессионального образования в области художественной вышивки. В данной статье рассматриваются актуальные аспекты и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки. Представлен анализ содержания профессиональных дисциплин и выпускных квалификационных работ (уровень бакалавриата), основных направлений научно-исследовательской деятельности студентов, осваивающих программу магистратуры. Раскрыты условия для внедрения современных технологий на всех ступенях высшего образования.

Ключевые слова: непрерывное высшее образование, бакалавриат, магистратура, художественная вышивка.

Abstract. This article presents an analysis of the content of professional disciplines and final qualifying works of the bachelor's degree, the main directions of research activities of students mastering the master's program. The current aspects and trends of the development of continuing higher education in the field of art are considered

Keywords: continuing higher education, bachelor's degree, master's degree, art embroidery.

В статье речь идет о преемственной форме непрерывного обучения по специальности «художественная вышивка», поскольку специалисты из других областей, например, бакалавры медицины или юриспруденции, не способны к научно-исследовательской, инновационной, экспериментальной практической деятельности в области художественной вышивки.

В условиях динамично изменяющегося общества, сферах профессиональной художественно-творческой деятельности и сегментах рынка труда непрерывное образование становится неотъемлемым фактором их развития, в связи с чем выявляется необходимость выработки целостной структуры развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки. Также значимым является проблема влияния

программы бакалавриата или магистратуры на особенности карьерного старта молодых художников традиционного прикладного искусства, освоения ими определенных профессиональных компетенций.

Небольшое количество магистрантов, продолжающих свое обучение сразу после окончания бакалавриата, указывает на то, что первая ступень высшего образования решает проблему подготовки высококвалифицированных специалистов в области художественной вышивки, готовых к саморазвитию в творчестве и обладающих базовым диапазоном знаний, практических умений и навыков, но не настраивает их к дальнейшему образованию, возможной смене типов, приоритетов в профессиональной деятельности [3].

Нельзя отрицать, что в творческом труде для бакалавров традиционного прикладного искусства существует доля неопределенности и риска, реалии профессиональной жизни показывают, что сегодня важно не только качественно выполнять творческую работу, но и заниматься ее продвижением, выдерживать жесткую конкуренцию. Сформированных в бакалавриате профессиональных компетенций явно недостаточно для полноценного формирования конкурентоспособного специалиста, умеющего легко социализироваться на рынке труда.

В связи с этим выявлена необходимость для выпускников, освоивших только одну ступень высшего образования, регулярного пополнения и обновления знаний и профессиональных компетенций. Возникает сложный вопрос, как привлечь учащихся к освоению программы магистратуры? Вынужденное «возобновляемое» образование, перевести в непрерывное [4, 5].

Для обеспечения целостной структуры непрерывного высшего образования необходимо с первых курсов обучения создавать условия для развития системы ценностных профессиональных ориентаций. Самым обсуждаемым у студентов бакалавриата является вопрос о перспективах поступления в магистратуру, стоит ли проходить обучение по магистерской программе, потратив на это два года.

При мотивации студентов к дальнейшему непрерывному обновлению знаний и умений, важно донести, что это является ключевым вопросом успешного профессионального становления специалиста в области художественной вышивки.

В настоящее время обучение на бакалавриате практически инвариантно, поскольку нацелено на получение теоретических сведений и практических навыков по разработке проектов и выполнению учебных образцов по конкретным, определенным в программе обучения, традиционным видам художественной вышивки. Конечно, на практических заданиях по дисциплинам «Исполнительское мастерство», «Проектирование» можно задать новую форму изделия, например, заменить панно на воротник или декоративный носовой платок на вышитые карманы, но это будет первое и единственное изделие студента в этой технике вышивки, на котором он не отработает навыки с первого раза, не создаст уникальный, востребованный в

производстве проект. Широкое распространение искусства художественной вышивки, большое количество традиционных, региональных ее видов усложняют процесс обучения по профессиональным дисциплинам, переключая студента каждым учебным заданием на освоение новой технологии исполнения, погружая в особенности орнаментального, композиционного, стилистического решения.

Среди современных тенденций развития высшего образования в сфере творческих специальностей можно отметить активное внедрение компьютерных технологий, но что касается организации учебного процесса бакалавриата, личный педагогический опыт показал, что использовать современные компьютерные технологии в данной области практически невозможно, если только на некоторых этапах проектирования, например, при масштабировании отдельных орнаментальных элементов или при создании цветowych эскизов. Создать художественный проект изделия с вышивкой в графическом редакторе, возможно, но только имея навыки рисования определенных видов орнаментов (растительный, геометрический, анималистический), зная основные композиционные схемы, используемые в конкретных традиционных видах вышивки.

За последние годы уровень подготовки бакалавров повысился за счет внедрения инноваций. Особенно отчетливо это проявляется на заключительном этапе обучения в качестве выпускных квалификационных работах (далее – ВКР). Студенты, имея практический опыт, выполняют изделие с использованием новых тканей, нитей, ранее не применяемых в выбранной традиционной технике вышивки, разрабатывают новое орнаментальное или колористическое решение, что направленно на повышение эстетического, художественного уровня вышивки в изделии. Утвержденная научная тема ВКР сопровождается художественно-образной темой, на основе которой ведется разработка практической части ВКР, выполняется художественно-графический проект отдельного сложного изделия (коллекция изделий) традиционного прикладного искусства с художественной вышивкой, и отдельное сложное изделие в соответствии с художественно-графическим проектом. В итоге создается уникальное высокохудожественное авторское произведение, требующее для исполнения большого количества времени и затрат.

Бакалавр готов к основным видам своей профессиональной деятельности: художественной и проектной, но проектная деятельность, при трудоустройстве, требует переориентации на создание менее объемных, более простых в исполнении изделий или образцов для серийного производства, изготавливаемых в соответствии с требованиями, с которыми бакалавр практически не знаком. Выработанный авторский стиль сложно переориентировать под требования заказчика, для удовлетворения запросов которого необходима предварительная визуализация будущего изделия, что проще сделать в графическом редакторе, внести корректировки по желанию клиента.

Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства высокого профессионального уровня, деятельность которых будет соответствовать требованиям работодателя и современного потребителя, – новая цель, к которой будет стремиться модернизированная программа бакалавриата, что обеспечит практическую базу для студентов магистратуры по данному профилю.

Содержание обучения магистратуры рассчитано на адаптацию к изменяющимся условиям производства, науки и жизни, тем самым раскрывая новые возможности для студентов в принятии участия в научных исследованиях, освоении новых дисциплин, получении компетенций, которые востребованы на современном рынке труда, что, естественно, влияет на успех трудоустройства [7].

В настоящее время задачи подготовки в магистратуре сосредоточены на расширение знаний в сфере научной, практической экспериментальной и инновационной видах деятельности, посредством организации научно-исследовательской работы в процессе освоения профессиональных дисциплин.

В процессе обучения магистранты овладевают способностью и готовностью к проведению самостоятельных научных исследований. На основе анализа современного состояния рассматриваемой проблемы они должны разработать пути решения исследовательских задач, через освоение и внедрение новых технологий, инновационных конструктивных, технологических идеи и в рамках своего направления подготовки.

На первом этапе своего исследования магистранты выделяют систему понятий, являющуюся ключевой для раскрытия особенностей объекта исследования. Далее, выявляют и подробно описывают региональные, технологические и художественно-стилистические особенности одного из видов традиционной художественной вышивки, определенной темой магистерского исследования. Разрабатывают проект современного изделия и реализуют его в материале или выполняют этнографическую реконструкцию исторического образца для практического продвижения исследования. На основе анализа состояния существующего производства изделий с художественной вышивкой и тенденций моды разрабатывается перспективный проект серийного или единичного изделия для возможного внедрения в производственный процесс в целях продвижения и востребованности традиционной художественной вышивки. Данный проект может быть разработан или реализован не только вручную, но и с полным или частичным применением современных компьютерных технологий, компьютеровышивального оборудования.

Очевидно, что если основной задачей обучения в бакалавриате является накопление базовых знаний по специальности, то в магистратуре выдвигаются более высокие требования к самостоятельному освоению новых профессиональных знаний и проведению научных исследований.

Главное отличие магистерского образования от подготовки в бакалавриате заключается в достижении определенных производственно-творческих, практических результатов в одном из видов традиционной художественной вышивки. Поощряется и стимулируется выдвижение новаторских идей и методов решения научных и профессиональных проблем. Практически все лекционные и практические занятия посвящены как обсуждению магистрантами и преподавателями значимых тем для проводимого исследования, так и поиску новых идей.

В процессе научного исследования на тему «Технологические и художественно-стилистические направления развития искусства олонекского шитья в современной моде» магистрантом П. Уваровой были изучены понятия «технологичность» и «художественная стилистика» относительно традиционной художественной вышивки, проведён анализ исторических образцов и ассортимента изделий фабрики «Карельские узоры» в технике «олонекское шитьё», ассортимент которой базируется на домашнем текстиле, столовых принадлежностях, сувенирной продукции и сценических костюмах.

Было выявлено что вышивка изделий данного предприятия выполнена профессионально, в соответствии с традициями техники олонекского шитья, но дизайн изделий, цветовое решение, композиции рисунков устаревшие, а их «подача» не адаптированы под современного покупателя. Магистрантом был не только разработан и реализован воротник, декорированный олонекским шитьем с новыми орнаментальным и колористическим решением, но и подготовлена презентация изделия с современной подачей (рис 1, 2).

Магистерское образование подразумевает не только подготовку художников традиционного прикладного искусства высокого уровня, но и организацию самостоятельной научно-исследовательской деятельности магистрантов, которая предполагает получение новых навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. Например, магистерское исследование Н. Курило на тему «Совершенствование процесса проектирования и исполнения изделий с применением традиционных технологических приемов вышивки "Крестецкая строчка" на основе компьютерных технологий» проводилось на базе фабрики «ОАО Крестецкая строчка».

Рис. 1. Женский воротник, декорированный олонекским шитьем с использованием современных материалов

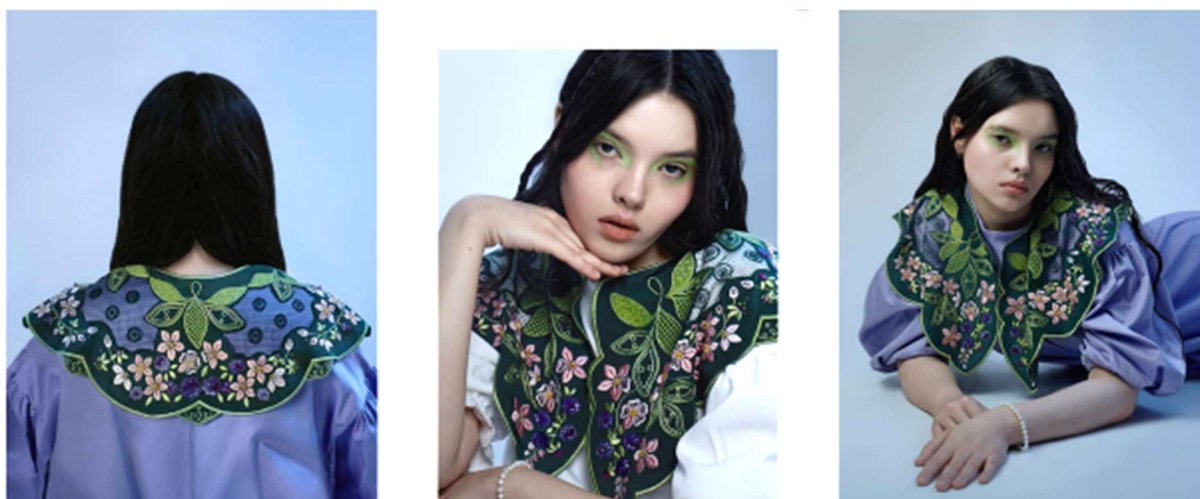

Рис. 2. Фотосессия выполненного элемента женской одежды – воротника

На основе анализа традиционного процесса проектирования изделий с крестецкой строчкой и непосредственно реализации проекта в материале была выявлена существенная проблема: модельер создает лекала изделия в конструкторской программе «Grafis», художник по вышивке рисует композицию на миллиметровой бумаге, при выполнении вышивки композиция вышивается примерно в утверждённой части изделия или перерабатывается на усмотрение мастеров-исполнителей, что, в свою очередь, требует серьезных конструкторских изменений, в итоге готовое изделие отличается от первоначальной задумки. Такая несогласованность действий различных исполнительных структур приводила к серьезным проблемам, особенно при работе с индивидуальными заказчиками. Магистранту было необходимо найти альтернативный компромиссный подход к проектированию и непосредственному созданию изделий, позволяющий гармонично сочетать художественные традиции и новаторство. Для достижения этой цели магистрантом, с помощью графических редакторов, были отрисованы все технологические приемы вышивки и переведены в векторное изображение (рис. 3).

Впервые на лекала изделий, выполненные в конструкторской программе «Grafis», в «CorelDraW» была разработана и размещена композиция вышивки, что в дальнейшем позволило повысить производительность и эффективность труда.

Обучение по магистерским программам в Академии осуществляется с 2016 года и с самого начала все проводимые исследования в области художественной вышивки были нацелены на определенное теоретическое и практическое значение для экономического и социального развития конкретных видов традиционной художественной вышивки. Также предоставление студентам свободы в выборе темы исследования, связанной с личным профессиональным интересом, ориентацией на выбор будущей профессии, является наиболее существенным признаком, отличающим магистерское образование от бакалаврского.

На основании изложенного можно заключить, что развитие способности проводить самостоятельные научные исследования – цель магистерского образования.

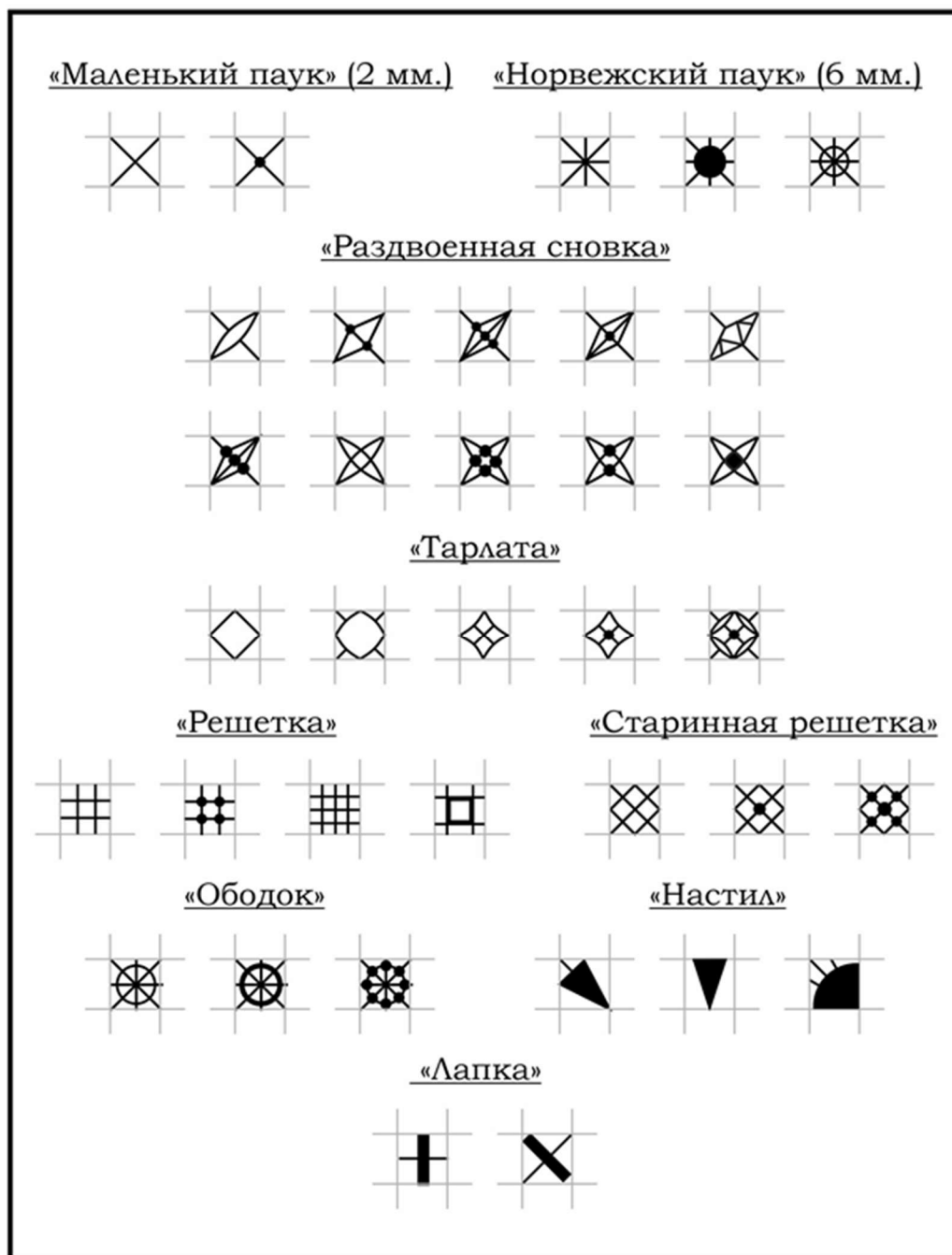

Рис. 3. Традиционные элементы вышивки «Крестецкая строчка», отрисованные в графическом редакторе

Качество организации непрерывного высшего образования, естественно, зависит от педагогического мастерства, используемых методов стимулирования и развития самостоятельности студентов, приобщения к интеллектуальному творчеству. Важно с первых курсов обучения в бакалавриате приобщать студентов к проведению самостоятельных научных исследований, к участию в студенческом научном обществе, открыто

демонстрировать этапы ведения магистерских исследований, контролировать и управлять процессом профессионального самоопределения.

Литература

1. Камнева С.Ю. Современное искусство художественной вышивки: основные тенденции // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2016. – № 4(19). – С. 8-15.
2. Камнева С.Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / [Место защиты: ФГБОУ ВО Высшая школа народных искусств (академия)]. Камнева Светлана Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 185 с.
3. Кулева М.И. Труд творческих работников России: структурные условия, профессиональные идентичности и карьеры: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Кулева Маргарита Игоревна; [Место защиты: Национальный исследовательский университет «Высшая школа Экономики»]. – Москва, 2019. – 87 с.
4. Педагогический терминологический словарь. – URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/580/ (дата обращения: 04.09.2022).
5. Педагогическая энциклопедия. – URL: <https://didacts.ru/termin/vozobnovljajemoe-obrazovanie.html> (дата обращения: 04.09.2022).
6. Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика: коллективная монография / Т.И. Бакланова, Е.В. Бабаева, В.К. Боткова и др.; под общей редакцией Г.И. Грибковой; Департамент образования города Москвы, Государственное автономное образовательное учреждение города Москвы «Московский городской педагогический университет», Институт культуры и искусств, Кафедра социально-культурной деятельности. – Москва: УЦ Перспектива, 2017. – 183 с.
7. Старикова Л.Д., Кротова Е.В., Недумова К.В. Ориентация студентов вуза на поступление в магистратуру // Евразийский союз ученых. – 2014. – № 8-4. – С. 59-61.

References

1. Kamneva S.YU. Sovremennoe iskusstvo hudozhestvennoj vyshivki: osnovnye tendencii // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2016. – № 4(19). – S. 8-15.
2. Kamneva S.YU. Formirovanie proektnoj kul'tury studentov vysshej professional'noj shkoly v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / [Mesto zashchity: FGBOU VO Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya)]. Kamneva Svetlana YUr'evna. – Sankt-Peterburg, 2013. – 185 s.
3. Kuleva M.I. Trud tvorcheskikh rabotnikov Rossii: strukturnye usloviya, professional'nye identichnosti i kar'ery: dissertaciya ... kandidata sociologicheskikh

nauk: 22.00.04 / Kuleva Margarita Igorevna; [Mesto zashchity: Nacional'nyj issledovatel'skij universitet «Vysshaya shkola Ekonomiki»]. – Moskva, 2019. – 87 s.

4. Pedagogicheskij terminologicheskij slovar'. – URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/580/ (data obrashcheniya: 04.09.2022).

5. Pedagogicheskaya enciklopediya. – URL: <https://didacts.ru/termin/vozobnovljaemoe-obrazovanie.html> (data obrashcheniya: 04.09.2022).

6. Sovremennye tendencii razvitiya social'no-kul'turnoj deyatel'nosti i hudozhestvennogo obrazovaniya: teoriya i praktika: kollektivnaya monografiya / T.I. Baklanova, E.V. Babaeva, V.K. Botkova i dr.; pod obshchej redakciej G.I. Gribkovej; Departament obrazovaniya goroda Moskvy, Gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie goroda Moskvy «Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet», Institut kul'tury i iskusstv, Kafedra social'no-kul'turnoj deyatel'nosti. – Moskva: UC Perspektiva, 2017. – 183 s.

7. Starikova L.D., Krotova E.V., Nedumova K.V. Orientaciya studentov vuza na postuplenie v magistraturu // Evrazijskij soyuz uchenyh. – 2014. – № 8-4. – S. 59-61.