

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

УДК 371.8

Ламанова Л.А., кандидат педагогических наук, директор Центра «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета, 162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5, e-mail: lalamanova@chsu.ru.

Lamanova L.A., PhD in Pedagogy, director of the center «House of scientific collaboration named after academician I.P. Bardin» of Cherepovets state university, 162602, Vologda region, Cherepovets, prospect Lunacharskogo, 5, e-mail: lalamanova@chsu.ru.

Никанова Т.Ю., научный руководитель Центра «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета, 162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5, e-mail: tiunikanova@chsu.ru

Nikanova T.Yu., scientific director of the center «House of scientific collaboration named after academician I.P. Bardin» of Cherepovets state university, 162602, Vologda region, Cherepovets, prospect Lunacharskogo, 5, e-mail: tiunikanova@chsu.ru

Павлова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования Череповецкого государственного университета, 162602, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5, e-mail: lvpavlova@chsu.ru

Pavlova L.V., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of professional and technological education of Cherepovets state university, 162602, Vologda region, Cherepovets, prospect Lunacharskogo, 5, e-mail: lvpavlova@chsu.ru

**Современные методы освоения традиционного прикладного искусства
Русского Севера в проектной образовательной и внеурочной
деятельности подростков и молодежи**

**Modern methods of mastering traditional applied art of the Russian North in
the project educational and extracurricular activity of adolescents and youth**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных методов освоения традиционного прикладного искусства Русского Севера в проектной деятельности, организуемой в рамках внеурочной и образовательной деятельности детей и молодежи. На примере педагогического опыта авторы представляют возможные идеи интеграции традиционного прикладного искусства и современных цифровых технологий.

В статье представлена положительная динамика показателей критериев творческих способностей учащихся по результатам проектной деятельности.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, внеурочная деятельность, образовательная деятельность, творческие способности, метод, проект, дизайн, цифровая среда, цифровые инструменты, прототип.

Abstract. The article is devoted to the consideration of modern methods of mastering traditional applied art of the Russian North in project activity organized within the framework of extracurricular and educational activities of children and youth. On the example of pedagogical experience, the authors present possible ideas for integrating traditional applied art and modern digital technologies. The article presents the positive dynamics of indicators of criteria for students' creative abilities based on the results of project activities.

Key words: traditional applied art, extracurricular activities, educational activities, creative skills, method, project, design, digital environment, digital tools, prototype.

В настоящее время востребована гармонично развитая личность, уважающая историю и культуру своей страны. Согласно национальной доктрине образования Российской Федерации, важная задача – «воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре» [3, с. 1]. Этот тезис отражен и в нормативном документе «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.» Главные ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом» [7, с. 1].

В новом Федеральном государственном стандарте образования в качестве научно-методологической основы применяется системно-деятельностный подход разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся [9, с. 34], реализуемый в проектной деятельности (п. 2.4, 2.6). Современные исследования (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.В. Пасечник, И.Н. Пономарева, В.А. Самкова, Т.И. Шамова и др.) отмечают важность проектной деятельности для развития учащихся, т.к. интеграция познавательной информации в работе над проектом меняет структуру занятий, отводя преподавателю роль помощника, консультанта, способствует проявлению их креативности.

В разное время ученые Л.С. Выготский, Б.М. Кедров, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, Я.А. Пономарев, Т. Рибо, П.К. Энгельмейер, П.М. Якобсон отмечали, что этапы проектной деятельности во многом совпадают с внутренним механизмом индивидуального творческого процесса.

По результатам исследований учеными выделяются следующие стадии процесса творчества:

1. рождение замысла;
2. выработка схемы или плана логики исследования;
3. конструктивное выполнение научной и практической задачи (умения, навыки, опыт). Важным критерием активности творческого процесса является, по мнению исследователя Я.А. Пономарева, критерий «общественной значимости» [6, с. 15]. Учитывать практическую и общественную значимость, а также внутренний механизм творческих процессов в работе над учебным проектом помогает современная внеурочная деятельность.

Реализация плана внеурочной деятельности может предусматривать использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры), обладающие необходимыми ресурсами [5, с. 3].

В отличие от аудиторных форм, внеурочная деятельность являясь частью образовательного пространства, предоставляет большие возможности для работы над межпредметными проектами, что создает условия для интеграции теоретического знания с практическим опытом, способствует творческой активности обучающихся, обеспечивая достижение метапредметных (личностных, коммуникативных и т.д.) результатов.

В рамках статьи рассмотрим возможности внеурочной деятельности в инновационных учреждениях дополнительного образования, каким является «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина». Это новаторские центры, созданные на базе вузов с целью объединения школьников, студентов, преподавателей, партнеров и экспертов предприятий в единое научно-технологичное сообщество. Работа структуры осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который реализуется под эгидой национального проекта «Образование». В таких центрах развития компетенций подростков и молодежи используется высокотехнологичное оборудование и формируется новая модель взаимодействия между ступенями высшего и общего образования, что позволяет расширить границы внеурочной и образовательной деятельности.

При планировании проектной деятельности в организации дополнительного образования учитывается индивидуальный внутренний механизм творческого процесса личности, определяются групповые педагогические условия, которые помогают при решении учебных проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения. Проектная деятельность позволяет на разных этапах использовать широкий спектр методов: словесный – беседы, рассказы, разъяснения; наглядно-иллюстративный – наблюдение, демонстрация артефактов, произведений искусства, демонстрация приемов и способов работы; метод выполнения по образцу – технология копирования композиции; методы стилизации при

работе с эскизами; диагностические методы (стартовая и итоговая диагностика); игровые методы – деловая игра, экскурсия, мастер-класс.

Рассмотренный нами учебный проект был реализован в Центре «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета. Проект рассчитан на старших школьников и максимально приближен к жизненным условиям, т.к. учитывался критерий «общественной значимости». Занятия проектной деятельностью проходят в форме деловой игры, поэтому приглашен эксперт, специалист. В основе проекта реальное предложение, которое поступило от агентства городского развития г. Череповца «Разработка эскизов росписи ярмарочных домиков». Это проект по оформлению городской среды было решено связать с народными промыслами Русского Севера – декоративными мотивами народной вологодской росписи.

Б.М. Неменский в работе «Мудрость красоты» отмечал: «В нашу жизнь как эстафета прошлого входят народные художественные промыслы. Это уже не собственно народное, крестьянское, а профессиональное декоративно-прикладное искусство» [4, с. 182]. Реализация проекта предполагала одновременное обращение к современному дизайну, и к традициям Русского Севера. На первом этапе участниками проекта были проанализированы литературные и музейные источники, аналоги для выполнения учебного дизайнерского проекта с целью выявления специфики различных орнаментов г. Череповца, и Вологодской области (декоративные росписи – гаютинская, грязовецкая, глубоковская, шекснинская золоченка, харовская, кичменгско-городецкая). Это потребовало определения цели и задач проекта, для чего обучающиеся использовали поисковый метод «мозгового штурма».

На всех этапах проекта педагоги использовали методы диагностики развития творческих способностей учащихся. Так, с первого занятия проводилось тестирование с целью выявления начального уровня развития творческих способностей для дальнейшего анализа динамики развития по критериям (беглость, гибкость, оригинальность идей).

В ходе «мозгового штурма» было решено из большого количества росписей Вологодского края выбрать те, цветовые гаммы, которых ассоциативно напоминают разные времена года. Это позволит менять декор на фасадах. По мнению участников дискуссии, кичменгско-городецкая роспись по колориту ассоциируется с весной, гаютинская роспись олицетворяла зиму, осень ассоциировалась с ярким колоритом шекснинской золоченки, а глубоковская роспись использована в качестве оформления в лета.

Совместно с педагогами участники проекта осуществляют дизайн-анализ. Этот этап проекта предполагает использование поисковых методов исследования, обсуждение результатов, выполнения зарисовок подлинных росписей, стилизацию элементов, определение характерной цветовой гаммы.

На этом этапе участники проекта используют различные источники, цифровые среды и инструменты, которые предоставляет Интернет и

специальная литература. На рисунке 1¹⁸ представлен фрагмент росписи из фондов Музея-усадьбы Гальских г. Череповца, элементы которой было решено частично использовать в декорировании ярмарочного домика (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент кичменско-городецкой росписи

Рис. 2. Макет ярмарочного домика с элементами вологодской кичменско-городецкой росписи

В педагогически смоделированном учебном процессе обучающиеся сталкиваются с определенными сложностями выполнения проекта, а именно: отсутствием возможности выполнения прототипа в материале, недостатком умений и навыков работа с художественным материалом, цифровыми средами и инструментами. Для решения проблемы применяется «проблемный метод» развития, который созвучен с методом «таксономии целей Блума», что позволяет планомерно организовать последующую деятельность.

Метод включает постановку целей от запоминания и воспроизведения изученного материала – до решения проблем. В ходе работы участникам необходимо переосмысливать имеющиеся знания, выстраивать их новые сочетания, включая создание нового [2, с. 4]. Это позволяет реализовать интеграцию направления «Арт-дизайн» с другими направлениями, относящимися к техническому

Рис. 3. Слайд с итоговыми прототипами, используемый на защите учебного проекта «Разработка эскизов росписи ярмарочных домиков»

¹⁸ Рис. 1-3. – фото соавтора статьи Л.В. Павловой.

творчеству. В ходе работы определяются конструктивные решения, такие как, выполнение прототипа вручную (макетирование), подготовка шаблонов росписей на плоттере, использование доступных графических редакторов, цифровых сред и инструментов для тиражирования в последующей реализации дизайнерского учебного проекта. Результатом является выполнение прототипов декоративного оформления для ярмарочных домиков, одобренного заказчиком (рис. 3).

В ходе итоговой устной беседы (этап рефлексия) учащиеся отмечали, что испытали:

- исследовательский интерес при изучении культурного наследия и выявлении оригинальной идентичности г. Череповца и Вологодского края с целью дальнейшего использования символики орнаментов в декорировании городской среды;

- познавательный интерес и удовлетворенность от постижения нового знания и его преломления для реализации проекта.

При оценке продукта проектной деятельности обучающиеся оценивали коллективный и личный результат. По их мнению, особенно удалась разработка эскизов декоративных съемных элементов с учетом традиций оформления русской избы. При разработке изображений ярмарочных домиков в электронном виде, на эскизах и прототипе все участники проекта отметили личный вклад в решении проблемы. Эта проектная внеурочная деятельность, реализуемая в Центре «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина», объединила участников, посещающих занятия по различным направлениям, включая дизайн и техническое творчество.

Рассмотрим результаты анализа динамики развития творческих способностей учащихся на этапах проектах. На первом этапе участникам было предложено пройти тест на определение «дивергентного (творческого) мышления», произведены первичные замеры уровня творческих способностей на основе тестов. Педагогами проанализирована динамика развития индивидуальных изобразительно-декоративных способностей и спланирована дальнейшая проектная работа.

Исследователь творческих способностей Д.Б. Богоявленская подчеркивала спонтанность характера творческого процесса и говорила о сложности «прогнозирования момента озарения и решения исходной проблемы» [1, с. 2]. Она указывала на особенность, связанную «с неопределенностью, сменой самого предмета, т.к. рожденная идея может не быть напрямую связана с решаемой проблемой» [1, с. 3]. Для определения уровня творческой активности обучающихся был использован психологический рисуночный тест Ф. Вильямса в модификации Е.Е. Туник «Тест дивергентного (творческого) мышления» или методика «Дорисуй фигуру» [8, с. 32]. Педагогами было разработано задание: «Создай композицию» на основе модификации «теста Ф. Вильямса». Данное задание использовалось в проекте «Декорирование пространственной среды» в 3-х вариантах, но к каждому варианту были даны различные темы на всех этапах диагностики. Использование однотипных заданий позволило оптимально

фиксировать изменения динамики творческих способностей личности. Для поддержания интереса учащихся к продолжению проектной деятельности экспериментальное задание подвергалось незначительному изменению-адаптации. Итак, на первом этапе задание носило название: «Дорисуй фигуру». Обучающиеся получали карточки с намеченными элементами и должны были продолжить рисунок элемента росписи. Оценивались критерии, которые представлены в таблице 1.

После проведения первого этапа было принято решение об использовании развивающего метода «Фокальные объекты». Метод был так же изменен – адаптирован к теме проекта. Для применения этого проектного метода была сделана таблица: 1-й столбец – названия росписей Вологодского края, 2-й – цветовая гамма (родственная, контрастная, сближенная и т. д.). Обучающиеся в случайном порядке соединяли названия росписей и название цветовой гаммы (например, роспись «Шекснинская золочёнка» выполнить в сближенной холодной цветовой гамме).

Таблица 1.

Сравнение динамики показателей критериев творческих способностей учащихся по результатам прохождения эксперимента на начальном и итоговом этапах

Этапы	Беглость	Гибкость	Оригинальность	Разработанность	Название
Начальный	Высокий-15% Средний-40% Низкий-45%	Высокий-5% Средний-35% Низкий-60%	Высокий-15% Средний-10% Низкий-75%	Средний-5% Низкий-95%	Низкий-100%
Итоговый	Высокий-75% Средний-25%	Высокий-65% Средний-35%	Высокий-65% Средний-35%	Высокий-75% Средний-10% Низкий-15%	Высокий-50% Средний-40% Низкий-10%

В ходе этапа были разработаны интересные эскизы-рисунки, которые могут стать основой для новых проектов. Отметим, что выполнение учебного проекта – важный педагогический эксперимент, оптимальный способ получения информации об уровне сформированности творческих способностей учащихся и успешности проводимой проектной деятельности. Амплитуда начального и итогового этапов отражают положительную динамику развития творческих способностей в целом. Педагоги определили положительное изменение уровня творческих способностей у обучающихся по следующим критериям (в работе над трансформацией дизайнерской идеи) – беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, «название для собственного эскиза») на начальном и итоговом этапах работы над проектом.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение современных методов для освоения традиционного прикладного искусства Русского Севера в проектной деятельности, организуемой в рамках внеурочной и

образовательной деятельности в Центре «Дом научной коллаборации им. академика И.П. Бардина» Череповецкого государственного университета, обеспечивает полноценное развитие личности учащихся, развивая их творческие способности.

Литература

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Д.Б. Богоявленская. – Москва: Академия, 2002. – 318 с. – ISBN 5-7695-0888-4.
2. Мурзагалиева А.Е. Сборник заданий и упражнений. Учебные цели согласно таксономии Блума / А.Е. Мурзагалиева, Б.М. Утегенова. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2015. – 54 с. – ISBN 978-601-7305-11-6.
3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. – URL: <https://studfile.net/preview/9417911/page:62/> (дата обращения: 16.09.2023).
4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания: книга для учителя / Б.М. Неменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Просвещение, 1987. – 253 с.
5. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования») Документ предоставлен КонсультантПлюс. – URL: <https://www.edu-lesnoy.ru/pismo-minprosveshheniya-rossii-ot-05-07-2022-№-tv-1290-03-o-napravlenii-metodicheskikh-rekomendaczij-vmeste-s-informaczionno-metodicheskim-pismom-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti/> (дата обращения: 18.09.2022).
6. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев; Академия наук СССР, Институт психологии. – Москва: Наука, 1976. – 302 с.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». – URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата обращения: 16.09.2023).
8. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса: практикум по психодиагностике / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 96 с. – ISBN 5-9268-0164-8.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт. – URL: https://fgosreestr.ru/educational_standard (дата обращения: 14.09.2023).

References

1. Bogoyavlenskaya D.B. Psixologiya tvorcheskix sposobnostej: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu i

special`nostyam psixologii / D.B. Bogoyavlenskaya. – Moskva: Akademiya, 2002. – 318 s. – ISBN 5-7695-0888-4.

2. Murzagalieva A.E. Sbornik zadaniy i uprazhnenij. Uchebny`e celi soglasno taksonomii Bluma / A.E. Murzagalieva, B.M. Utegenova. – Astana: AOO «Nazarbaev Intellektual`ny`e shkoly`» Centr pedagogicheskogo masterstva, 2015. – 54 s. – ISBN 978-601-7305-11-6.

3. Nacional`naya doktrina obrazovaniya v Rossijskoj Federacii. – URL: <https://studfile.net/preview/9417911/page:62/> (data obrashheniya: 16.09.2023).

4. Nemenskij B.M. Mudrost` krasoty`: o problemax e`steticheskogo vospitaniya: kniga dlya uchitelya / B.M. Nemenskij. – 2-e izd., pererab. i dop. – Moskva: Prosveshhenie, 1987. – 253 s.

5. Pis`mo Minprosveshheniya Rossii ot 05.07.2022 № TV-1290/03 «O napravlenii metodicheskix rekomendacij» (vmeste s «Informacionno-metodicheskim pis`mom ob organizacii vneurochnoj deyatel`nosti v ramkax realizacii obnoblenny`x federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov nachal`nogo obshhego i osnovnogo obshhego obrazovaniya») Dokument predostavljen Konsul`tantPlyus. – URL: <https://www.edu-lesnoy.ru/pismo-minprosveshheniya-rossii-ot-05-07-2022-№-tv-1290-03-o-napravlenii-metodicheskix-rekomendacij-vmeste-s-informacionno-metodicheskim-pismom-ob-organizacii-vneurochnoj-deyatelnosti/> (data obrashheniya: 18.09.2022).

6. Ponomarev Ya.A. Psixologiya tvorchestva / Ya.A. Ponomarev; Akademiya nauk CCCR, Institut psixologii. – Moskva: Nauka, 1976. – 302 s.

7. Rasporyazhenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 29 maya 2015 g. № 996-r «Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda». – URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (data obrashheniya: 16.09.2023).

8. Tunik E.E. Modificirovanny`e kreativny`e testy` Vil`yamsa. Sankt-Peterburg: Rech`, 2003. – 96 s. – ISBN 5-9268-0164-8.

9. Federal`ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel`ny`j standart. – URL: https://fgosreestr.ru/educational_standard (data obrashheniya: 14.09.2023).