

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, зам. директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Kashekova I.E., doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow union of artists, member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Комплементарно-семантический подход в образовании художников традиционного прикладного искусства Complementary semantic approach in the education of artists of traditional applied art

Аннотация. В статье рассматриваются возможности комплементарно-семантического подхода в среднем профессиональном и высшем образовании художников традиционного прикладного искусства. Раскрываются принципы, на которых реализуется комплементарно-семантический подход в образовании: взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства (идеи и образа); ресурсной тактики; междисциплинарной рекурсии; визуализации образа-знака; ассоциативных связей. Выявляются различия комплементарно-семантического подхода в общем, профессиональном (гуманитарном, техническом и т.д.) и профессиональном художественном образовании. Представлены примеры профессиональной направленности общеобразовательных дисциплин в образовании художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: подход в образовании, комплементарно-семантический подход, художники, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article discusses the possibilities of a complementary-semantic approach in the secondary and higher professional education of artists of traditional applied art. The principles on which the complementary-semantic approach in education is implemented are revealed: complementarity and mutual intersection of science and art (ideas and images); resource tactics; interdisciplinary recursion; visualization of the image-sign; association links. The differences in the complementary-semantic approach are revealed in general, professional (humanitarian, technical, etc.) and professional art education. The examples of the professional orientation of general education disciplines in the education of artists of traditional applied art are presented.

Keywords: approach in education, complementary-semantic approach, artists, traditional applied art.

Подходы в любой области знания и практической деятельности – в науке, технике, технологиях, политике, медицине, образовании и других сферах, определяют стратегии и программы их развития соответственно специфике актуальной культуры. В разные исторические периоды, в моменты значительных политических, мировоззренческих и социокультурных перемен, как правило, коренным образом меняются и подходы. Этот факт объясняется тем, что подход, являясь методологией и стратегией решения проблем, содержит совокупность идей, принципов, методов, соответствующих знаниям, технологическим возможностям, идеологии и вкусам эпохи.

В современном образовании разработано большое количество разнообразных подходов, предлагающих разные пути осуществления и развития педагогического процесса. В Базе данных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» приведено описание двадцати пяти наиболее распространенных подходов [5]. Среди них можно выделить наиболее востребованные в практике современного образования: аксиологический, деятельностный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный.

Большое количество подходов в образовании обуславливает характер их взаимоотношений: от поддержки и взаимодополнения до конкуренции. Какие-то подходы хорошо работают при сочетании их элементов, другие – находятся в состоянии противостояния.

Значимость и востребованность подходов в образовании, также, как и в других областях определяется объективными фактами, которые формируют новые потребности общества в современном мире (рис. 1):

- приоритет информации;
- ускоренный научно-технический прогресс;
- проблемы экологии;
- практицизм и прагматизм.

Анализ и обобщение объективных фактов, формирующих новое культурное общество, позволил выявить позиции, которые необходимо учитывать в образовании современного человека (рис. 2). К ним относятся: 1) стремление к интеграции; 2) приоритет визуальной информации над вербальной; 3) трансформация и кодирование информации.

Третий фактор, по мнению У.Дж.Т. Митчелла, возвращает человечество (на новом уровне) к мифологическому сознанию и восприятию мира [8]. Известно, что мифологическому сознанию свойствен приоритет визуального способа передачи информации над вербальным. Возможно, именно с этим напрямую связано усиление роли знака и символа в современной коммуникации.

Рис. 1. Объективные факты, которые формируют новые потребности общества в современном мире

Рис. 2. Особенности современной культуры, которые необходимо учитывать в образовании современного человека

Разработанный нами комплементарно-семантический подход в образовании [4; 5] использует элементы культурологического, аксиологического, интегрированного, деятельностного, лично-ориентированного и синергетического подходов и является ответом на вызовы времени. Он позволяет скоординировать содержание и методы обучения, а также ослабить противоречия, возникшие между реалиями современного мира и образованием; между внутренним психологическим пространством современного молодого человека и внешним образовательным пространством.

Комплементарно-семантический подход включает два сформировавшихся в науке понятия: «комплементарность» и «семантика».

Понятие «комплементарный» трактуется как дополняющий, «вспомогательный», «действующий совместно»; как «взаимодействие, порождающее новый смысл» или «взаимное соответствие». В педагогике «комплементарность» рассматривается как способ деятельности в целостном образовательном процессе, при котором отношения взаимодополняющей противоположности свойственны всем его элементам [9].

Ученые-педагоги, рассматривавшие комплементарный подход в образовании, определяли его как совокупность принципов, которые реализуясь в стратегии обучения и воспитания, трактуются с точки зрения интеграционных процессов в образовании. По мнению И.В. Галковской, основной характеристикой комплементарного подхода является комплексная образовательная система, компоненты которой, хорошо соответствуя, взаимодополняют друг друга [3].

Семантический подход в современном мире применяется во многих областях науки и культуры. Он востребован для исследований в силу своего очевидного удобства в математике, филологии, культурологии, информатике, социологии, истории, психологии и др. В педагогике семантический подход помогает понять сущность и закономерности природы, физических явлений, исторических событий, социальных основ жизни людей [4].

Американский математик и логик Р. Монтегю, рассматривая семантику слова, образа, информации, отмечал, что она проявляется не столько для обозначения предметов и явлений, сколько в инструментальности т.е. «семантика» представляет собой механизм, помогающий создавать новые слова, образы; по-новому трактовать плоды ассоциативного мышления [11].

Таким образом, комплементарно-семантический подход включает два функциональных уровня, представленных понятиями «**комплементарность**» и «**семантика**» (рис. 3).

Комплементарность обеспечивает взаимосвязь и взаимодополнение компонентов образовательного процесса, а семантический уровень раскрывает знаковую сущность получаемой информации, давая возможность ее вариативной трактовки с различных ракурсов художественно-выразительного образа [4].

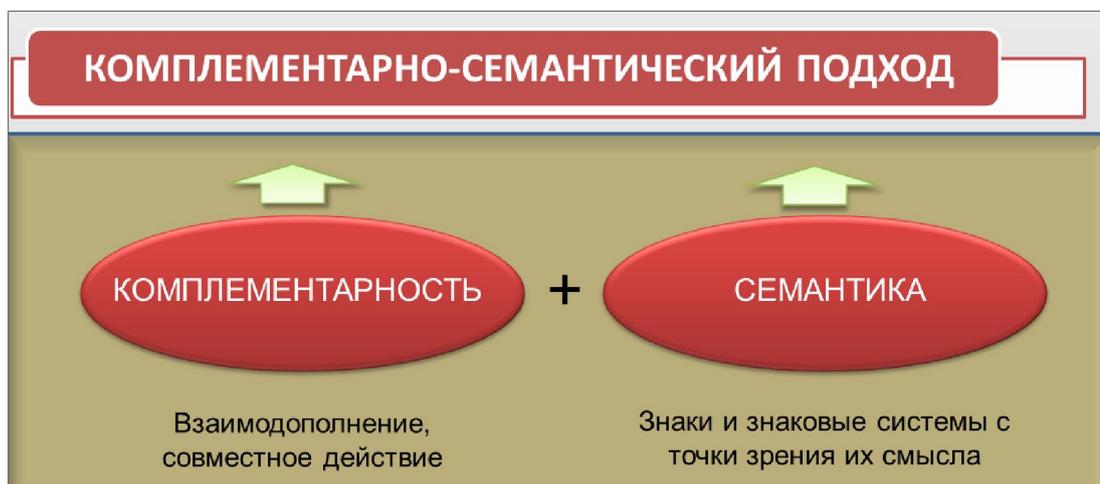

Рис. 3. Составляющие комплементарно-семантического подхода в образовании

Для образования важно, что комплементарно-семантический подход, опираясь на резервы ассоциативного мышления, облегчает «разворачивание» и обогащение визуальной информации новыми образами. Это качество определяет его эффективность в современном образовании, придавая особую значимость этому подходу, как в очных, так и в дистанционных формах обучения. «Педагогическому процессу, строящемуся на комплементарно-семантическом подходе свойственны: взаимодействие и взаимодополнение; оперирование знаками и символами; пространственное проектирование; рекурсивность наращивания нового знания; организующее значение ассоциативности и импровизации образов» [4, с. 44].

В профессиональном образовании включение в деятельность преподавателя и студента сильных сторон наиболее востребованных в практике педагогических подходов придает особую актуальность комплементарно-семантическому подходу, потому что:

- образовательный процесс проектируется исходя из закономерностей развития ценностного мира человека (аксиологический подход);
- в учебной и практической работе осваиваются и используются разнообразные способы деятельности (деятельностный подход);
- индивидуальные особенности личности обучающегося служат опорой и основанием его саморазвития (личностно-ориентированный подход);
- понимание открытости процесса образования, его нелинейного осмысления, актуализирует способность к самоорганизации (синергетический подход) и рекурсии [2];
- педагогические явления строятся как организованные взаимосвязи между множеством компонентов (системный подход);
- в содержание образования включается фундаментальный образовательный объект, что позволяет студентам приобрести навыки междисциплинарной деятельности (метапредметный подход).

Комплементарно-семантический подход в образовании реализуется на принципах: взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства (идеи

и образа); ресурсной тактики; междисциплинарной рекурсии; визуализации образа-знака; ассоциативных связей.

Построение образовательного процесса на **принципе взаимодополнения и взаимопересечения науки и искусства (идеи и образа)** способствует преодолению несоответствия между целостностью культуры и ее фрагментарным представлением в разных учебных дисциплинах; отчуждения молодежи от культурной традиции, отдаленности содержания общеобразовательных дисциплин от профессиональной направленности образования в колледже и вузе.

Базовым положением **ресурсной тактики** служит знание педагогом существующих ресурсов: способностей и мотивации студента; собственной квалификации и способностей; степени материальной оснащенности учебного процесса; временного диапазона; традиций культуры региона и т.д. Принцип ресурсности создаст условия для разработки тактики построения практико-ориентированной модели интегрированного учебного процесса, опираясь на сильные стороны группы студентов. Проведение ресурсного анализа будущего занятия, поможет педагогу заполнить пробелы в ресурсах, и даст импульс к формированию будущих возможностей и способностей.

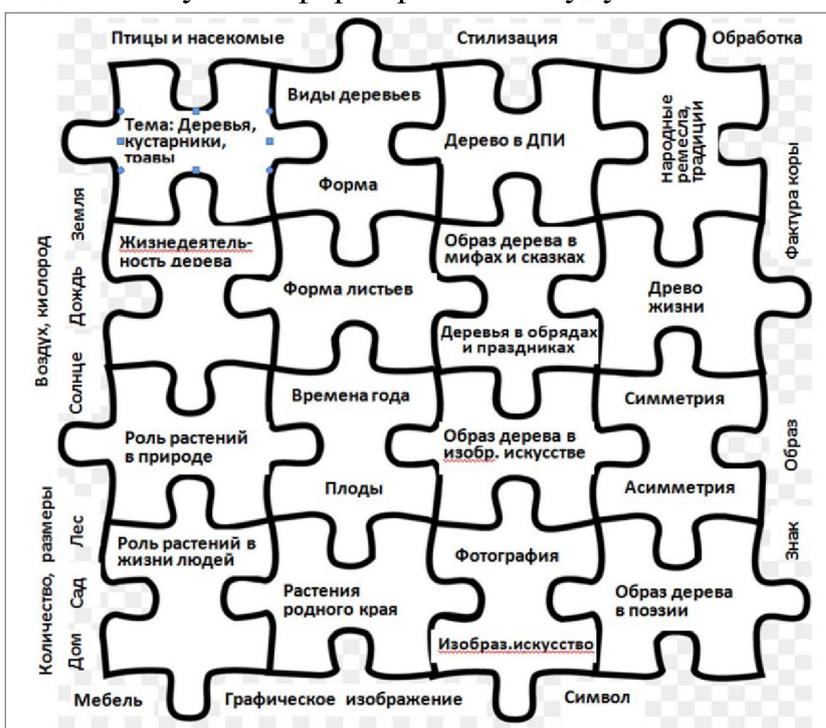

Рис. 4. Модель работы принципа рекурсии в образовательном процессе, построенном на комплементарно-семантическом подходе

соединяясь дополняют друг друга и создают нужную картинку, можно понять, как растет и усложняется представление человека о предмете, явлении, событии, способе деятельности по мере получения новых знаний и навыков (рис. 4).

Принцип междисциплинарной рекурсии основывается на том, что рекурсия, будучи стержневым понятием теории алгоритмов, формирует систему, способную копировать саму себя, непрестанно расти и усложняться. Процесс роста происходит организованно внутри самого объекта или процесса благодаря постоянному взаимодействию подсистем. Если представить комплементарность в виде пазлов, которые,

соединяясь дополняют друг друга и создают нужную картинку, можно понять, как растет и усложняется представление человека о предмете, явлении, событии, способе деятельности по мере получения новых знаний и навыков (рис. 4).

Таким образом, каждое новое знание и каждый новый способ деятельности становится ключом к следующему знанию, при этом наращивание происходит не линейно, в одном направлении, а пространственно. И здесь раскрываются новые возможности: каждое новое знание может дополняться «с разных сторон», т.е. рассматриваться с точки зрения разных наук и искусств; многократное наращивание новых «пазлов» может изменить исходную систему до неузнаваемости.

Визуализация образа-знака чрезвычайно важна для современного человека, а особенно для художника. Суть этого принципа базируется на мысли выдающегося российского философа, филолога-классика, эстетика, культуролога, мифолога, семиотика, математика А.Ф. Лосева: «...В “образе” нет ровно ничего такого, чего не было бы в “идее”, ... и достаточно только созерцания самого “образа”..., чтобы тем самым схватить уже и “идею”» [7]. Любая идея, хотя бы в общих чертах, может быть представлена в образной форме. Поскольку зрительный образ в современной культуре (в быту, в промышленности, в науке, в политике) играет определяющую роль, а визуальность стала нормой обыденной жизни, это положение звучит сегодня особенно актуально.

Оперирование образами свойственно для ассоциативного мышления или «мышления по аналогии» [6]. Педагог с помощью **ассоциативных связей** может акцентировать внимание студентов на значимых элементах, подчеркивать их в учебной информации.

Рассмотренные принципы организации учебного процесса обеспечивают связь наук и искусств в обучении и помогут преодолеть:

- несоответствие между целостностью культуры и ее фрагментарным представлением в разных учебных дисциплинах;
- отчуждение молодежи от культурных традиций, не развитость эмоционально-ценностного отношения к миру;
- несоразмерность объема информации и форм ее реализации возможностям обучающихся, отдаленности от жизни, будущей профессии и личного опыта студента.

Таким образом, построение образовательного процесса на принципах комплементарно-семантического подхода в школе, ссузе или вузе любого направления (при обучении и «физиков», и «лириков») предполагает введение понятия «образ» и методов искусства в преподавание каждой изучаемой студентами дисциплины [4]. Однако в образовательной организации художественного направления, особенно, связанной с областью традиционного прикладного искусства, с освоением художественных промыслов эта связь может рассматриваться как непрерывный процесс обогащения знаний и навыков между общеобразовательными и специальными дисциплинами (рис. 5). Искусство привносит в образование «нехудожественных» образовательных организаций когнитивные факторы (гибкость, оригинальность, способность к совершенствованию) [10], влияющие на мышление человека, на дивергентную продуктивность и

делающие процесс познания творческим. В художественных вузах ситуация меняется. Искусство априори оказывает влияние на студента при обучении профессиональным дисциплинам и помогает развивать качества, выделенные американским психологом Дж. П. Гилфордом, автором модели структуры интеллекта. Однако количество учебных часов и «значимость» общеобразовательных дисциплин в таком вузе значительно уступает дисциплинам профессиональной направленности, что снижает развитие кругозора и общего интеллекта обучающихся. Понимая это, преподаватели общеобразовательных дисциплин стремятся осуществлять профессиональную направленность в обучении студентов.

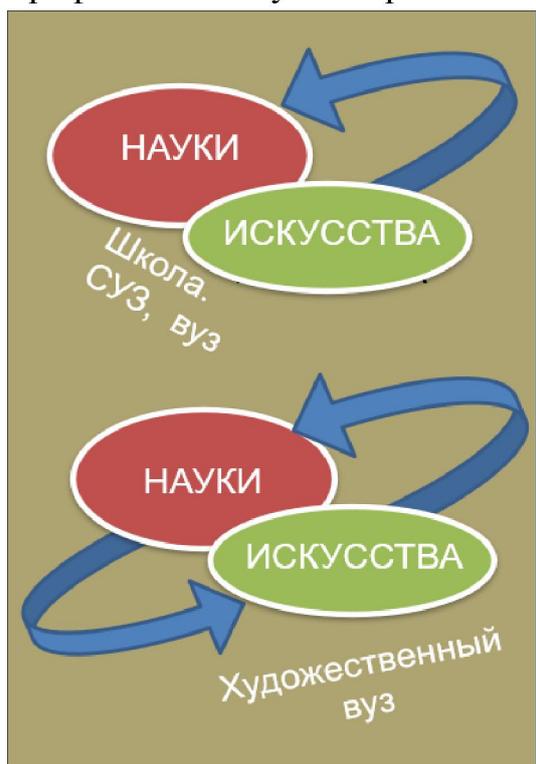

Рис. 5. Различие во взаимосвязи науки и искусства в учебном процессе школы – суза – вуза нехудожественной и художественной направленности

Намечая в самом общем виде возможности взаимосвязи общеобразовательных дисциплин с художественными в традиционном прикладном искусстве, отметим векторы, по которым может двигаться преподаватель:

Литература, русский язык. Языковые первоэлементы: композиция, тема, сюжет, содержание, мотив, ритм, интонация. Описание природы, архитектуры, костюмов, мебели, характеристики героев. Литературный образ. Анализ характера и осмысление поступков героя, раскрывающиеся через образы окружающих его вещей. Единство духовной и материальной культуры эпохи. Сюжеты мифов, былин и народных сказок. Художественные средства, которые авторы используют для эмоционального воздействия на читателя (сравнения, эпитеты, метафоры) можно соотносить с темами, сюжетами и

художественным языком живописи.

История. Исторические события, закономерности хода истории, исторические художественные стили, особенности этнических и национальных культур. Анализ характера и осмысление поступков героя, смысл подвига в историческом процессе. Единство духовной и материальной культуры эпохи. Монументы и памятники полководцам, общественным деятелям, героям. Символика монументов. Культурные коды. Знаки и символы в истории.

Естествознание. Законы природы, строение природных форм. Строение человека, животного, растений. Симметрия и асимметрия в природе. Биоритмы. Образы растений, птиц и животных в мифологических

представлениях древних, их обожествление и изображение. Ритм – одна из форм существования материи.

Свойства света и цвета в живописи, масса и сила тяжести в архитектуре и скульптуре. Отражение и преломление предметов в воде в живописи и графике.

И. Ньютон об аналогии цвета и музыки. И.В. Гете. Учение о цвете. Нильс Бор о языке и образах искусства. Образы физических явлений и их использование в передаче содержания произведения искусства. В. Кандинский о свойствах цветов.

Перспектива пространства, разнообразие ландшафта, природных явлений, общность и уникальность пейзажей одной географической полосы. Влияние природных условий на традиционный быт человека: жилье, одежду, орудия труда и предметы быта.

Образы Земли, рек, гор, морей. Мифологические представления древних и персонификация. Образы природы и природных явлений.

Образы этнического декоративно-прикладного искусства.

Математика. Красота математических решений. Часть и целое. Понятие симметрии. Математические расчеты в построении композиции картины, передаче перспективы и отражений, в скульптуре, архитектурном сооружении. Золотое сечение. Геометрические фигуры и геометрические тела. Мера и гармония. Ритмы. Масштаб. Образы традиционного прикладного искусства, построенные на симметрии-асимметрии, ритме, тождественности форм.

Образы архитектуры и их характер, переданный пропорциональными отношениями. Образ пространства в живописи и графике.

Интересный опыт представляют занятия по литературе и русскому языку в двух филиалах Высшей школы народных искусств (академии): Институте традиционных прикладных искусств (Москва) и Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи (Московская область, Федоскино).

В ИТПИ И.Э. Агапова, формируя профессиональную лексику у будущих художников традиционных художественных промыслов, вводит задания на ассоциативное восприятие, опираясь на субъективный опыт студентов [1]. Студенты выполняют задания, в которых требуется использование сравнения, метафор, эпитетов при описании природы, погодных условий, времен года, характера человека или животного. Таким образом, преподаватель формирует необходимые художнику качества: ассоциативное мышление, художественное восприятие и эмоционально-ценностное отношение к миру (рис. 6).

Рис. 6. Профессиональная направленность обучения русскому языку в ИТПИ (Москва). Преподаватель И.Э. Агапова

В своем педагогическом опыте И.Э. Агапова использует рассказы о художниках, теоретические разработки самих художников. Например, из теории о цвете В.В. Кандинского: «С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже наименее звучащая, звучит, поэтому и сильнее, и точнее» было выведено предположение о причине использования, в общем-то непопулярного в русском народном искусстве, черного цвета в жостовских и нижнетагильских подносах, в федоскинской, палехской, мстёрской лаковой миниатюрной живописи и др. промыслов в качестве фона: черный фон придает яркость и выразительность полихромной росписи.

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи М.В. Ермакова использует различные подходы к раскрытию понятия профессиональной направленности: через личность студента, процесс обучения, содержание дисциплин². Ее концептуальная позиция основана на том, что для становления художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи в профессиональном образовании важно дать ему не только узкопрофессиональные знания, но и помочь включить эти знания в сферу его мировоззрения, которое невозможно без широкого культурного кругозора. Единство обеспечивается опорой на художественно-образную

² См. Ермакова М.В. Реализация принципа профессиональной направленности в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2.

выразительность языка литературы и декоративной живописи, на терминологический аппарат и на ценностные критерии восприятия. При изучении литературы особое внимание уделяется региональным традициям в тематике (сюжеты устного народного творчества и литературных произведений), в жанрах (портрет, сюжетная композиция, пейзаж, натюрморт) и в стилистике изображений.

Таким образом, комплементарно-семантический подход в образовании художников традиционного прикладного искусства позволяет за счет взаимосвязи и взаимодополнения науки и искусства, идеи и образа обеспечить профессиональную направленность занятий по общеобразовательным дисциплинам и понимание, что между научной и художественной деятельностью не существует явного противоречия. При построении учебного процесса на принципах комплементарно-семантического подхода наука и искусство способны дополнять друг друга. Процесс создания оригинального продукта в научной и в художественно-творческой деятельности проходит одинаковые этапы: наблюдение окружающего мира – возникновение идеи – поиск и сбор информации – анализ, собранных материалов – сравнение и обобщение – оценивание новизны, значимости, целесообразности для воплощения идеи – отбор материалов, которые соотносятся с идеей – интерпретация в соответствии с замыслом и создание нового продукта (рис. 7).

Рис. 7. Этапы создания оригинального продукта в научной и в художественно-творческой деятельности

Литература

1. Агапова И.Э. Формирование профессиональной лексики будущих художников традиционного прикладного искусства. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4. – С. 85-92. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-13.pdf (дата обращения: 16.05.2022).

2. Анисимов А.В. Информатика. Творчество. Рекурсия. – Киев: Наукова думка, 1988. – 224 с.
3. Галковская И.В. Дополнительность как ведущий принцип процесса становления комплементарных образовательных систем // Вестник ОГУ. – 2005. – № 4. Приложение: Гуманитарные науки. – С. 98-103.
4. Кашекова И.Э., Медкова Е.С., Пирязева Е.Н. Каждый предмет преподавать как искусство: комплементарно-семантический подход в образовании. Монография / И.Э. Кашекова, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. – 330 с.
5. Классификация подходов в образовании. / И.Э. Кашекова, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева. / РИДы Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020621252. – 2020.
6. Личутин А.В. Онтология рекурсивных структур: диссертация кандидата философских наук: 09.00.01 Онтология и теория познания / Личутин Артем Вячеславович. – Архангельск, 2006. – 207 с.
7. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – Москва: АСТ, 2021. – 448 с.
8. Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. / Пер. В. Дрозд. – Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. – 240 с.
9. Юзефовичус Т.А. Идея комплементарности в педагогике // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. – 2015. – № 2. – С. 39-46.
10. Guilford J.P. Three faces of intellect // American Psychologist. 1959. – № 14. – P. 469-479.
11. Montague R. The proper treatment of quantification in ordinary English // Approaches to Natural Language: Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics / Editors J. Hintikka, J. Moravcsik, and P. Suppes. – Dordrecht: Reidel. – 1973. – P. 221-242.

References

1. Agapova I.E. Formirovanie professional'noj leksiki budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva. // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4. – S. 85-92. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-13.pdf (data obrashcheniya: 16.05.2022).
2. Anisimov A.V. Informatika. Tvorchestvo. Rekursiya. – Kiev: Naukova dumka, 1988. – 224 s.
3. Galkovskaya I.V. Dopolnitel'nost' kak vedushchij princip processa stanovleniya komplementarnyh obrazovatel'nyh sistem // Vestnik OGU. – 2005. – № 4. Prilozhenie: Gumanitarnye nauki. – S. 98-103.
4. Kashekova I.E., Medkova E.S., Piryazeva E.N. Kazhdyj predmet prepodavat' kak iskusstvo: komplementarno-semanticheskij podhod v obrazovanii. Monografiya / I.E. Kashekova, E.S. Medkova, E.N. Piryazeva. – Moskva: FGBNU «IHOiK RAO», 2021. – 330 s.

5. Klassifikaciya podhodov v obrazovanii. / I.E. Kashekova, E.S. Medkova, E.N. Piryazeva. / RIDy Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2020621252. – 2020.
6. Lichutin A.V. Ontologiya rekursivnyh struktur: dissertaciya kandidata filosofskih nauk: 09.00.01 Ontologiya i teoriya poznaniya / Lichutin Artem Vyacheslavovich. – Arhangel'sk, 2006. – 207 s.
7. Losev A.F. Dialektika mifa. – Moskva: AST, 2021. – 448 s.
8. Mitchell U. Dzh. T. Ikonologiya. Obraz. Tekst. Ideologiya. / Per. V. Drozd. – Ekaterinburg: Kabinetnyj uchenyj, 2017. – 240 s.
9. YUzefavichus T.A. Ideya komplementarnosti v pedagogike // Vestnik MGOU. Seriya: Pedagogika. – 2015. – № 2. – S. 39-46.
10. Guilford J.P. Three faces of intellect // American Psychologist. 1959. – № 14. – P. 469-479.
11. Montague R. The proper treatment of quantification in ordinary English // Approaches to Natural Language: Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics / Editors J. Hintikka, J. Moravcsik, and P. Suppes. – Dordrecht: Reidel. – 1973. – P. 221-242.