

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

УДК 37.02:745

*Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор
Научно-исследовательского института традиционных художественных
промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»,
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail:
profped@bk.ru*

*Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of
the Research institute of traditional artistic crafts of the «Higher school of folk arts
(academy)», 191186, St. Petersburg, emb. Griboedov Canal, 2, lit., e-mail:
profped@bk.ru*

Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства

A set of integrative methodological approaches to professional education in the field of traditional applied art

Аннотация. Статья посвящена выявлению функциональных возможностей интегративного подхода к объектам профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Представлена сущность процесса интеграции как процесса создания группы видов профессиональной деятельности, условий отбора содержания обучения конкретным дисциплинам и практикам. Раскрыто содержание требований, которые регулируют разно уровневые и многофакторные процессы интеграции в профессиональном образовании сферы традиционного прикладного искусства. Определен комплекс интегративных подходов и дана характеристика каждого из них.

Abstract. The article is devoted to identifying the functionality of an integrative approach to the objects of vocational education in the field of traditional applied art. The essence of the integration process is presented as the process of creating a group of types of professional activities, conditions for selecting the content of training in specific disciplines and practices. The content of the requirements that regulate different level and multifactor integration processes in professional education in the field of traditional applied art is revealed. A set of integrative approaches is defined and characteristics of each of them are given.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, профессиональное образование, интеграция, интегративная методология, требования, комплекс.

Key words: traditional applied art, professional education, integration, integrative methodology, requirements, complex.

Интеграция как перспективная тенденция развития профессионального образования была выявлена еще в 1997 г. академиком Российской академии образования А.П. Беляевой. Именно ей принадлежат слова: «Тенденция интеграции, так же, как и гуманизации, пронизывает все категории и сферы образовательного процесса» [4, с. 16]. В течение более двадцати лет интеграция прочно вошла в профессиональную педагогику как ведущая идея, широко реализуемая в создании содержания и процесса профессионального образования всех уровней.

Интеграция является одной из основных идей, воплощаемой в профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов уже нескольких лет [2, 5, 8, 10]. С ее помощью созданы дидактические модули обучения общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам в среднем профессиональном и высшем образовании, систематизирован процесс проектирования содержания обучения декоративному рисунку при обучении бакалавров, определены этапы формирования профессионального мастерства при подготовке художников-ювелиров и многое другое.

Как показывают теоретические работы ученых в области профессионального образования, с конца XX века интегративный методологический подход применяется в профессионалистических, дидактических, методических исследованиях. Причем охватывает своим влиянием не только создание закономерностей и принципов профессионального образования [1], но и разработку новых групп профессий и специальностей [9], модернизацию содержания образования по уровням интеграции (межнаучный, междисциплинарный (межпредметный), внутридисциплинарный) [3] и др.

Интегративный подход подтверждает свой методологический статус как всеобщий, влияющий на развитие всех объектов и систем профессионального образования. Обратимся к фактам, это подтверждающим, а именно к научным достижениям в подготовке художников традиционного прикладного искусства по конкретным видам этого искусства, что осуществлено в Высшей школе народных искусств (академии) и ее восьми филиалах. Данное учебное заведение подготавливает специалистов с высшим и средним профессиональным образованием по более 22 видам традиционного прикладного искусства в местах их возникновения и развития, например, богородской художественной резьбы по дереву в п. Богородском Московской области или мастерской лаковой миниатюрной живописи в п. Мстера Владимирской области. Переход к высшему образованию в начале 2000-х гг. в области традиционного прикладного искусства в этом учебном заведении позволил организовать в нем системные методологические научные исследования в рамках научно-педагогической школы «Теория и практика непрерывного профессионального образования в

сфере традиционного прикладного искусства» академика Российской академии образования В.Ф. Максимович, которые до настоящего времени являются единственными методологическими достижениями в педагогической сфере традиционного прикладного искусства.

Как доказано на практике, интегративный подход благодаря изучению процесса интеграции применительно к педагогическим объектам обеспечивает образование комплексов и систем. Так, интеграцией образованы системы содержания обучения мастерству в ювелирном искусстве (Чуракова М.В.), художественном кружевоплетении (Ю.Е. Лапина, Е.А. Лапшина, Д.Ю. Христолюбова), художественной вышивке (Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань), лаковой миниатюрной живописи (Ю.А. Бесшапошникова, М.Н. Мочалова, И.В. Поселенова, М.А. Салтанов). Кроме этого созданы системы обучения академическому, декоративному рисунку, академической и декоративной живописи (Н.Г. Кузнецов, Ю.И. Кривоzubова, М.О. Ломакин, П.Е. Серов) и пластической анатомии (А.Л. Уткин), которые встроены в общие дидактические системы подготовки художников.

Эти достижения оказались возможны потому, что интеграция в профессиональном образовании области традиционного прикладного искусства установлена как:

- процесс создания группы видов профессиональной деятельности выпускников направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»;

- условия отбора знаний, умений, навыков и компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся на конкретном уровне образования (бакалавриат, специалитет, магистратура);

- условия отбора содержания обучения конкретным дисциплинам («Исполнительское мастерство», «Проектирование», «Композиция», «Декоративный рисунок» и др.), практикам;

- процесс разработки дидактических комплексов, часто включающих учебную программу по дисциплине, учебник, учебное пособие, практикум, наглядные материалы.

Нужно отметить, что применение именно интегративного подхода позволило не только изучить, но создать и реализовать сложный системный объект, которым является профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства. Сложность заключается в наличии в профессиональном образовании нескольких уровней и влиянии на него сразу множества факторов. Среди них отметим: низкую востребованность высокопрофессиональной деятельности выпускников из-за малочисленности предприятий традиционных художественных промыслов, выпускающих высокохудожественные изделия, что также тормозит развитие производственной практики студентов; отсутствие на рынке труда высококвалифицированных педагогических кадров, способных осуществлять педагогическую деятельность по специальным профессиональным дисциплинам, связанным с конкретным видом искусства; полностью

самостоятельную разработку преподавателями дидактического обеспечения учебного процесса по конкретным видам (профилям) традиционного прикладного искусства, например, учебников, ввиду их полного отсутствия. Перечисленные выше факторы не являются исчерпывающими, но доказывают сложность условий развития профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. К сожалению эти факты не получили достаточно обоснованной научной интерпретации в рамках методологии. Пояснением к этому является следующее: содержание категорий многоуровневости и многопрофильности применительно к процессу профессионального образования в традиционном прикладном искусстве выступает в более широком, охватывающем многие науки, значении. Этим значением может быть содержание требований, которые бы регулировали сразу несколько разноуровневых и многофакторных процессов. К числу их отнесем:

- взаимообусловленность и преемственность среднего профессионального и высшего образования;
- интеграцию различных видов деятельности (например, моделирование и изготовление изделий с художественной вышивкой) и их представление в содержании образования;
- дифференциацию содержания образования в зависимости от уровня сложности высокохудожественной квалифицированной деятельности;
- индивидуальность профессионального становления художника;
- обновление практических работ и заданий для студентов на базе тенденций развития традиционного прикладного искусства.

Научное исследование этих явлений определило тот факт, что интегративный подход не только широко применяем, но и многомерен, т. е. по сути представляет комплекс подходов. Эти подходы раскрывают уровни интеграции (например, используемые для создания содержания образования) и объединяют направленность их действия.

В нашем исследовании было определено, что в настоящее время комплекс интегрированных подходов состоит из регионально-исторического, художественно-технологического, интегративно-модульного, инвариантно-вариативного, практико-ориентированного, междисциплинарного подходов. Остановимся на них подробнее.

Согласно регионально-историческому подходу, содержание образования в области конкретного традиционного прикладного искусства исходит из сущности его регионально-исторических корней, охватывающих исторический период становления и развития искусства, и социальные, природные, культурные традиции региона, где данный вид искусства возник. Подход широко применим к разработке содержания обучения по профессионально направленным дисциплинам в среднем профессиональном [10] и высшем образовании [5].

Художественно-технологический подход устанавливает взаимосвязь между художественной и технологической видами деятельности художников в различных видах традиционного прикладного искусства. Тем самым

подход доказывает совместимость этих видов деятельности в их практическом освоении обучающимися на любых уровнях образования, а именно, среднем профессиональном [11] и высшем образовании [5].

Интегративно-модульный подход обеспечивает интеграцию содержания и процесса обучения при одновременном построении целостных дидактических единиц – модулей, которые впоследствии внедряются в систему подготовки художников как этапы формирования мастерства [10].

Инвариантно-вариативный подход применяется для построения содержания обучения, когда оно состоит из учебной информации общего (инвариантная часть) и специального (вариативная часть) назначения или же для студентов всего курса (инвариантная часть) и групп студентов, осваивающих конкретный вид (профиль) традиционного прикладного искусства. Подход успешно использован при обучении декоративному рисунку [8] и правовому обеспечению профессиональной деятельности [6].

Так, установлены и раскрыты два блока содержания правового обучения будущих художников традиционного прикладного искусства в высшем образовании. Первый блок – инвариантный, включающий информацию о правовых нормах, которые обеспечивают правовое сопровождение деятельности художников по различным видам искусства; второй блок – вариативный, имеющий особенную правовую информацию, целенаправленную на сферу только традиционных художественных промыслов и тем самым участвующий в профессиональном росте будущих художников [6].

Во многих научных работах преподавателей Высшей школы народных искусств раскрыт еще один интегративный подход – практико-ориентированный [5-8, 10, 11]. Сущность применения данного подхода в профессиональном образовании – ориентация обучения и воспитания на успешное освоение знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессиональной деятельностью за счет большого объема практических занятий. Это является важнейшим и руководящим научным положением организации учебно-воспитательного процесса в области традиционного прикладного искусства. Освоение мастерства художественного кружевоплетения, художественной вышивки, лаковой миниатюрной живописи, художественной резьбы по кости и дереву, декоративной росписи по металлу и ткани, художественной росписи по эмали и других видов традиционного прикладного искусства осуществляется при активном включении практико-ориентированного подхода, результатом чего являются разработка и внедрение практико-ориентированных дисциплин профессиональных циклов и модулей, а также сформированность умений и навыков на высочайшем художественно-технологическом уровне. Так, возрождение киришского художественного кружевоплетения стало возможным только благодаря введению этого вида искусства в обучение в Высшей школе народных искусств (академии) при осуществлении практико-ориентированного учебного процесса, позволившего не только восстановить художественную технологию, орнаменты, но и реализовать новые

композиционные решения, эстетические возможности данного вида кружевоплетения.

Практико-ориентированный подход применяется к формированию содержания правового образования бакалавров и утверждает, что обеспечение активной мотивации к изучению права посредством проведения аудиторных и внеаудиторных практических занятий приводит к развитию правовой компетентности в области традиционного прикладного искусства.

Широкое распространение получил междисциплинарный подход к изучению и разработке содержания и процесса обучения и воспитания в области традиционного прикладного искусства. Сущность применения междисциплинарного подхода состоит в раскрытии связей между различными дисциплинами и темами дисциплин в целях интеграции содержания образования и разработки его преемственности, что приводит к повышению эффективности и качества обучения.

Сказанное подтверждается многочисленными исследованиями дидактики образования в области художественного кружевоплетения, художественной вышивки, косторезного и ювелирного искусства, лаковой миниатюрной живописи, проведенными в Высшей школе народных искусств (академии). Например, в научном исследовании содержания формирования профессионального мастерства художников-ювелиров установлена и раскрыта связь между осваиваемыми понятиями учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, при этом проведен анализ содержания всех тем исследуемых дисциплин. Большая по объему работа позволила выявить интегративные связи междисциплинарного уровня, которые обеспечили логику изучения учебной информации в системе подготовки художников с приростом новых знаний в различных дисциплинах без их дублирования и открытие возможностей для создания модулей содержания обучения.

Представленные выше интегративные подходы, конечно, не являются единственными в их комплексном объединении. Их количество обязательно будет пополняться в соответствии с результатами новых научных методологических исследований в образовательной области традиционного прикладного искусства и всеобщей тенденцией к интеграции образования, общества, науки.

Комплекс интегративных подходов подтверждает открытие в настоящее время интегративной методологии профессионального образования в области традиционного прикладного искусства и предлагает один из путей ее развития.

Литература

1. Александрова Н.М. Методологические предпосылки создания закономерностей профессиональной педагогики педагогического образования / Н.М. Александрова // Теория профессиональной педагогики педагогического образования: монография; под научной редакцией Н.М. Александровой. – Санкт-

Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – С. 6-13. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

2. Александрова Н.М. Особенности проектирования дидактических модулей для обеспечения профессионального образования в области конкретных видов традиционного прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 85-95. – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-85-95. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-13.pdf (дата обращения: 11.11.2023).

3. Андреева Н.Д. Методологические основы подготовки магистра экологического образования в педагогическом университете / Н.Д. Андреева // Биологическое и экологическое образование: методология, теория, методика, практика: сборник материалов XI Международного методологического семинара 21-24 ноября 2011 г., Вып. 10, Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург: ТЕССА, 2011. – С. 14-18. – ISBN: 978-5-94086-025-7.

4. Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования / А.П. Беляева. – Санкт-Петербург: ИПТО РАО, 1997. – 225 с.

5. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в области 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; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 227 с.

6. Еракина Е.А. Особенности формирования и реализации содержания правового обеспечения профессиональной деятельности будущих бакалавров традиционных художественных промыслов / Н.Н. Михайлова, Е.А. Еракина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4 (39). – С. 93-106. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-93-106. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-14.pdf. (дата обращения: 25.11.2023).

7. Лапина Ю.Е. Возрождение киришского кружевоплетения как основа развития высшего профессионального образования / Ю.Е. Лапина // Вопросы культурологии. – 2013. – № 8 – С. 73-76.

8. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров традиционного прикладного искусства: монография / М.О. Ломакин. – Санкт-Петербург: ВШНИ. – 152 с. – ISBN 978-5-906697-89-9.

9. Мелехин В.А. Интеграция профессий агропромышленного профиля и создание профессии социально-интегративного типа / В.А. Мелехин // Дидактическая система профессионального образования по интегрированной группе профессий в агропромышленных учреждениях; под редакцией А.П. Беляевой. – Санкт-Петербург: Государственное научное учреждение Институт профессионально-технического образования РАО, 2002. – С. 50-79. – ISBN 5-902064-07-4.

10. Чуракова М.В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Чуракова Марина Владимировна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 237 с.

11. Швецова О.В. Современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки / О.В. Швецова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 3. – С. 158-164. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164 — URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (дата обращения: 25.11.2023).

References

1. Aleksandrova N.M. Metodologicheskie predposylki sozdaniya zakonomernostej professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya / N.M. Aleksandrova // Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya: monografiya; pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg: RGPU im. A.I. Gercena, 2013. – S. 6-13. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

2. Aleksandrova N.M. Osobennosti proektirovaniya didakticheskix modulej dlya obespecheniya professional'nogo obrazovaniya v oblasti konkretnyx vidov tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2. – S. 85-95. – DOI:10.24412/2619-1504-2022-2-85-95. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-13.pdf (data obrashheniya: 11.11.2023).

3. Andreeva N.D. Metodologicheskie osnovy podgotovki magistra e'kologicheskogo obrazovaniya v pedagogicheskom universitete / N.D. Andreeva // Biologicheskoe i e'kologicheskoe obrazovanie: metodologiya, teoriya, metodika, praktika: sbornik materialov XI Mezhdunarodnogo metodologicheskogo seminaru 21-24 noyabrya 2011 g., Vy'p. 10, Sankt-Peterburg. – Sankt-Peterburg: TESSA, 2011. – S. 14-18. – ISBN: 978-5-94086-025-7.

4. Belyaeva A.P. Integrativno-modul'naya pedagogicheskaya sistema professional'nogo obrazovaniya / A.P. Belyaeva. – Sankt-Peterburg: IPTO RAO, 1997. – 225 s.

5. Besshaposhnikova Yu.A. Xudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy'sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap'e-mashe; special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Besshaposhnikova Yuliya Avengerovna; Vy'sshaya shkola narodnyx iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – 227 s.

6. Erakina E.A. Osobennosti formirovaniya i realizacii sodержaniya pravovogo obespecheniya professional'noj deyatel'nosti budushhix bakalavrov tradicionnyx xudozhestvennyx promyslov / N.N. Mixajlova, E.A. Erakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4 (39). – S. 93-106. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-93-106. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-14.pdf. (data obrashheniya: 25.11.2023).

7. Lapina Yu.E. Vozrozhdenie kirishskogo kruzhevopleteniya kak osnova razvitiya vy`sshego professional`nogo obrazovaniya / Yu.E. Lapina // Voprosy` kul`turologii. – 2013. – № 8 – S. 73-76.
8. Lomakin M.O. Dekorativny`j risunok v podgotovke bakalavrov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: monografiya / M.O. Lomakin. – Sankt-Peterburg: VShNI. – 152 s. – ISBN 978-5-906697-89-9.
9. Melexin V.A. Integraciya professij agropromy`shlennogo profilya i sozdanie professii social`no-integrativnogo tipa / V.A. Melexin // Didakticheskaya sistema professional`nogo obrazovaniya po integrirovannoj grupe professij v agropromy`shlenny`x uchrezhdeniyax; pod redakciej A.P. Belyaevoj. – Sankt-Peterburg: Gosudarstvennoe nauchnoe uchrezhdenie Institut professional`no-technicheskogo obrazovaniya RAO, 2002. – S. 50-79. – ISBN 5-902064-07-4.
10. Churakova M.V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 237 s.
11. Shveczova O.V. Sovremennoe sodержanie obucheniya ispolnitel`skomu masterstvu v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / O.V. Shveczova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 3. – S. 158-164. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164 — URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (data obrashheniya: 25.11.2023).