

В этом номере журнала «Декоративно-прикладное искусство и образование» редакция начинает публикацию программы учебной дисциплины «Теория и история традиционного прикладного искусства», разработанной преподавателем ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (Санкт-Петербург) И.И. Куракиной.

Традиционное прикладное искусство – неотъемлемая, системообразующая часть национальной культуры. Сохранение и развитие традиционного прикладного искусства, – исторический, культурный и гражданский долг каждого, составляющая государственной политики. Курс теории и истории традиционного прикладного искусства – базовый компонент теоретической подготовки будущих художников, т.к. именно он является инструментом мотивации к подлинному традиционному прикладному искусству, воспитания бережного и осознанного отношения к его видам, традициям.

Совокупность этих факторов обуславливает ведущую роль курса в становлении личности и профессиональной культуры будущего художника. Таким образом, материалы впервые публикуемой программы базового интегративного курса теории и истории традиционного прикладного искусства с некоторыми корректировками может быть использована не только в профильном высшем образовании, но и в среднем профессиональном образовании

Куракина И.И., ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», старший преподаватель кафедры истории искусств. ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., senior lecturer of the Department of art history DEPARTMENT, "graduate school of folk arts (Academy)". ladybug90@yandex.ru

Интегративный курс теории и истории традиционного прикладного искусства – компонент базовой теоретической подготовки будущих художников в профильном высшем образовании

The integrative course of theory and history of traditional applied art is a component of basic theoretical training of future artists in specialized higher education

Аннотация. Статья посвящена анализу места и значения интегративного курса теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании будущих художников. Автор выявляет сущностные особенности разработанного содержания курса, формулирует его цель и задачи, определяет роль в процессе формирования профессиональной культуры, сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов. Представлена краткая характеристика программы дисциплины – ее конструктора, информационного наполнения разделов, форм и методов работы со студентами.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, традиционные художественные промыслы, теория и история традиционного прикладного искусства, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the place and importance of the integrative course of theory and history of traditional applied art in the profile higher education of future artists. The author reveals the essential features of the developed content of the course, formulates its purpose and objectives, determines the role in the process of formation of professional culture, preservation and development of traditional folk arts and crafts. A brief description of the discipline program – its structure, information content sections, forms and methods of work with students.

Keywords: traditional applied art, traditional arts and crafts, theory and history of traditional applied art, General cultural competences, professional competences.

Сохранение и развитие видов традиционного прикладного искусства – художественной вышивки и художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи и художественной резьбы по кости, декоративной росписи по металлу и по дереву и др. – находится в прямой зависимости от качества профессионального образования, освоения содержания специальных практических и теоретических дисциплин, ориентированных на изучение памятников традиционного прикладного искусства [4-6]. В Высшей школе народных искусств (академии), осуществляющей профильную подготовку художников по конкретным видам традиционного прикладного искусства, в практическом обучении реализованы требования, предъявляемые к компетентному специалисту.

Следуя лучшим традициям отечественной педагогической науки и практики современное образование исходит из того, что «точкой роста» образовательной программы вуза становятся не только профессиональные практические курсы, но и теоретические, расширяющие кругозор, формирующие профессиональную и общую культуру, творческий потенциал будущего художника, мотивирующие к собственной художественно-творческой и научно-исследовательской работе. Один из них – курс, содержание которого связано с освоением теории и истории традиционного прикладного искусства.

Цель освоения содержания курса – формирование понимания духовной сущности традиционного прикладного искусства, осознания его важной частью национальной художественной культуры; воспитание способности и мотивации к постижению, сохранению и развитию традиций. Достижение цели осуществляется посредством формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с художественно-творческой и научно-исследовательской деятельностью в области теории и истории традиционного прикладного искусства.

Освоение методики искусствоведческого анализа, умений дать характеристику художественно-стилистическим и технико-технологическим особенностям произведений конкретных видов традиционного прикладного искусства в соответствии с особенностями их регионально-исторического развития, создание собственных «текстов культуры», развитие кросс-культурной направленности художественно-творческой деятельности – задачи, решаемые в процессе изучения курса.

Создание подлинных произведений традиционного прикладного искусства всегда основано на сочетании глубоких знаний в области исполнительского мастерства конкретного вида и его корней, истоков, духовной сущности. В этой логике одна из ключевых задач курса – воспитание уважительного и бережного отношения к традиционному прикладному искусству – важной составляющей национальной художественной культуры.

Сущностными особенностями разработанного содержания курса являются:

- учет специфики всех исторически сформировавшихся региональных видов традиционного прикладного искусства с позиций регионально-исторического, художественно-технологического, конструктивного, колористического, эстетического походов;
- сочетание теоретических аудиторных занятий и практических внеаудиторных занятий на экспозициях профильных музеев;
- погружение в ходе выездных практик в культурный ландшафт для получения опыта творческого диалога с художниками и музеями центров традиционного прикладного искусства – носителями традиций этого вида искусства.

Курс теории и истории традиционного прикладного искусства в образовательной практике Высшей школы народных искусств представлен одноименной дисциплиной и его содержание воплощено в рабочей программе дисциплины. Конструктор рабочей программы включает: перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы; место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата; объем дисциплины и виды учебной работы; содержание дисциплины (разделы дисциплин и виды занятий; содержание разделов дисциплины; практические занятия); учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; формы внеаудиторной самостоятельной работы; методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; методические рекомендации по организации изучения

дисциплины; перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине; материально-техническое обеспечение дисциплины.

Существенным условием реализации освоения базового интегративного курса теории и истории традиционного прикладного искусства является его преподавание в первый год обучения – период, когда необходимо сформировать целостное представление о сущности традиционного прикладного искусства и каждого его вида.

При разработке содержания курса учитывался различный начальный тезаурус знаний, умений и опыта целевой аудитории: часть студентов имеет среднее полное образование; часть – начальное / среднее профессиональное образование, что обусловило необходимость создания разноуровневого методического аппарата.

Авторская программа учебного курса теории и истории традиционного прикладного искусства органично и непротиворечиво интегрирует теорию, историческую перспективу и современные проблемы этой области искусства. В качестве ведущих понятий, составляющих методологическую основу разработки содержания, взяты системообразующие категории теории народного искусства М.А. Некрасовой: универсальность, традиция и оригинальность, индивидуальное и общее, канон, школа, национально-региональный характер, формы бытования [7].

Каждый из трех разделов программы состоит из тем, освоение которых включает лекционные и практические занятия, самостоятельную работу студентов. Охарактеризуем структуру программы и темы курса.

Первый раздел «Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства» – посвящен анализу народного искусства – важнейшей части национальной художественной культуры. В качестве основы отбора методов работы со студентами учитывается приоритет исследовательской деятельности и общедидактические принципы – научности, систематичности и последовательности.

На основании определенного профильно-профессионального понятийного аппарата – «народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы» происходит формирование основного базового тезауруса студентов. Умение оперировать понятиями, четкое представление о ключевых категориях традиционного прикладного искусства – залог понимания его глубинных сущностных процессов, ключ к самостоятельному анализу тенденций традиционной художественной культуры.

В рамках первого теоретического раздела дана история формирования научных представлений о народном искусстве как важнейшей части культуры в XX в.: основополагающие исследования В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко. Ведущая роль в процессе развития исследований в области традиционных народных художественных промыслов связана с деятельностью Научно-исследовательского института

художественной промышленности и его сотрудников – В.А. Барадулина, Т.М. Разиной, заложивших основы понимания специфики, сущности народного и традиционного прикладного искусства.

Особое значение для формирования целостного представления у студентов о традиционных народных художественных промыслах имеют исследования М.А. Некрасовой, разработавшей теорию народного искусства и выявившей его специфические особенности, духовную сущность и идейно-нравственное содержание.

Содержание тем раскрывается на лекциях, дополняется практическими занятиями и самостоятельной работой студентов, в рамках которых происходит изучение фрагментов научных исследований ученых. Работа с текстами структурирована алгоритмами вопросов и завершается дискуссией, в ходе которой происходит развитие функциональной грамотности – навыков академического чтения с дальнейшим изложением основных положений теории ученых, их представлением перед аудиторией. Освоение первого раздела курса ориентировано на формирование общекультурных и универсальных компетенций – способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения задач; способности к самоорганизации и самообразованию; опыта научно-исследовательской деятельности.

Второй раздел «История развития традиционных народных художественных промыслов России» – раскрывает исторические и художественно-стилистические особенности произведений традиционных народных художественных промыслов. Раздел начинается введением, посвященным обзору, анализу географии центров традиционных народных художественных промыслов, что позволяет наиболее очевидно продемонстрировать регионально-историческую обусловленность каждого конкретного вида традиционного прикладного искусства.

Раздел состоит из модулей: художественная вышивка, художественное кружевоплетение, художественное ткачество, художественное ковроткачество, художественная роспись ткани, художественная резьба по кости, художественная обработка металла (ювелирное искусство), лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись по металлу, декоративная роспись по дереву, художественная резьба по дереву, художественная керамика, художественная игрушка. Большая их часть посвящена видам традиционного прикладного искусства; при этом также анализируются и «примитивные» виды традиционных народных художественных промыслов – художественная игрушка, художественное ткачество, которые также обладают глубокими исторически сформировавшимися традициями и значимы для осознания специфики формирования и развития традиционных народных художественных промыслов как части народного искусства в целом.

В каждом модуле вычленены регионально-исторические варианты видов традиционного прикладного искусства: в художественном

кружевоплетении – вологодское, киришское, елецкое, вятское и т.д.; в художественной резьбе по кости – холмогорская, якутская, тобольская, чукотская; в ювелирном искусстве – ростовская финифть, великоустюжское чернение по серебру и т.д.

Содержание каждой темы строится по матрице. Сначала анализируется круг основных исследований, посвященных данной теме; излагается краткий обзор исторических этапов развития вида традиционного прикладного искусства, объясняется его регионально-историческая обусловленность, анализируется современное состояние, проблемы и перспективы (регионально-исторический подход); дается общая характеристика используемых материалов, техник и технологий (художественно-технологический, конструктивный подходы); раскрывается художественное своеобразие произведений – мотивы и орнаментальные формы, колорит, композиционные приемы (колористический, эстетический подходы).

Лекционные занятия каждой темы дополнены практическими занятиями, как аудиторными, так и на экспозициях профильных музеев, в чем находит воплощение общедидактический принцип сознательности и активности. Например, в рамках практических занятий по теме «Федоскинская лаковая миниатюрная живопись» студентам предлагается самостоятельно подготовить исследование, посвященное эволюции одного из сюжетов: изображение сцены катания на тройке или чаепития, свидания или русской сказки. Такое задание ориентирует на формирование опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности, выявление взаимосвязи этапов исторического развития вида традиционного прикладного искусства и изменений в его художественном языке, стилистике создаваемых произведений. Таким образом, в рамках его выполнения происходит развитие профессиональных компетенций, учитывающих специфику традиционного прикладного искусства – способности понимать связь традиционного прикладного искусства и его видов с социальной и культурной жизнью общества; оценивать степень влияния других видов искусства на развитие видов традиционного прикладного искусства; выявлять тенденции и проблемы традиционного прикладного искусства на современном этапе.

В рамках внеаудиторных практических занятий существенную роль играет технология образовательных путешествий – самостоятельных исследований в музейном пространстве, структурированных маршрутными листами, которые задают основные направления работы.

Формирование и развитие опыта научно-исследовательской деятельности происходит в неразрывной связи с приобретением и совершенствованием опыта художественно-творческой деятельности, что достигается благодаря использованию специального принципа отбора содержания – моделированию теоретического курса, ориентированного на реализацию художественно-творческого процесса, результатом которого является создание высокохудожественных собственно-творческих

произведений искусства. Этот принцип находит воплощение как в практических заданиях самого курса (например, по итогам изучения темы «Мстерская лаковая миниатюрная живопись» студентам предлагается разработать проект броши с «юринским» орнаментом), так и в дальнейшей собственной художественно-творческой деятельности на проектировании, исполнительском мастерстве и т.д.; выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

Содержание тем второго раздела, специальным образом разработанный комплекс практических заданий – выполнение искусствоведческого анализа произведений, образовательные путешествия на экспозициях профильных музеев, практические художественно-творческие задания – ориентирует на формирование профессиональных компетенций, связанных с приобретением навыков осуществлять научные исследования в области традиционного прикладного искусства; свободно ориентироваться в специальной научной литературе по профилю деятельности; владеть специальной терминологией в области традиционного прикладного искусства; анализировать регионально-исторические художественно-технологические, колористические, конструктивные, эстетические особенности произведений каждого вида традиционного прикладного искусства при осознании общего контекста возникновения, возрождения, сохранения и развития традиционного прикладного искусства в целом и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте.

Третий раздел программы – «Традиционное прикладное искусство – часть культуры» – обобщающий и подводящий итог изучению. В нем аккумулируется материал двух предыдущих разделов, в каждой из тем, которых происходил анализ духовного содержания, эстетических особенностей произведений; выявление современных проблем и перспектив развития каждого вида традиционного прикладного искусства. Освоение содержания этого раздела окончательно формирует такие компетенции, как способность предлагать варианты решений проблем, прогнозировать перспективы развития традиционного прикладного искусства; использовать приобретенные знания и опыт для популяризации видов и центров традиционного прикладного искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию; разрабатывать комплекс мер по выявлению, сохранению центров традиционного прикладного искусства.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине организована посредством выполнения заданий учебно-наглядного пособия «Теория и история традиционного прикладного искусства» [2, 3].

Сущностной особенностью программы, процедуры оценивания качества освоения содержания дисциплины является введение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен – процедура оценивания результатов обучающегося в условиях,

максимально приближенных к условиям реальной профессиональной деятельности; инновационная форма организации практического обучения. В отличие от традиционного экзамена, демонстрационный экзамен может проходить в течение нескольких дней с целью представления уровня сформированности профессиональных компетенций в реальных условиях труда [1, 8]. Таким образом, ключевой особенностью демонстрационного экзамена в рамках освоения теории и истории традиционного прикладного искусства является не привычная форма подготовки ответов на заранее известные вопросы (как в случае билетной формы), а демонстрация уровня сформированных компетенций в процессе выполнения конкретного задания «здесь и сейчас».

В процедуру демонстрационного экзамена включено выполнение заданий:

- Раскрытие положений одной из теоретических работ ведущего исследователя народного искусства с опорой на тексты (В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.).

В процессе выполнения задания студенты имеют право использовать тексты научных исследований, с тем, чтобы наиболее полно охарактеризовать теорию ученого и подтвердить ее цитатами из текстов. Существенным элементом выполнения задания является аргументированная оценка актуальности представляемых работ в контексте культуры XXI века, современной теории и истории традиционного прикладного искусства.

- Искусствоведческий анализ конкретного произведения традиционного прикладного искусства (изображение представляется в виде иллюстрации).

При выполнении задания необходимо определить вид традиционного прикладного искусства, регион бытования, охарактеризовать исторические этапы его развития и проанализировать произведение: датировать, указать автора, описать регионально-исторические художественно-технологические, конструктивные, колористические особенности, а также интерпретировать идею автора, описать эстетическое впечатление, которое данное изделие производит, раскрыть его духовное содержание, аргументировать собственное мнение.

В процессе выполнения первого и второго заданий оценивается уровень сформированности компетенций. Его показателями являются: владение материалом темы; адекватность интерпретации положений теории исследователя традиционного прикладного искусства (задание 1); глубина раскрытия художественного образа произведения традиционного прикладного искусства (задание 2); полнота, логичность, аргументированность изложения материала; понимание задаваемых дополнительных вопросов, способность грамотного построения ответа на заданные вопросы; культура речи (словарный запас, связность изложения).

Выделим три основных фактора новизны авторской программы учебной дисциплины «Теория и история традиционного прикладного искусства».

- Содержание разработанной концептуально программы курса базируется на анализе исследований ведущих искусствоведов (А.В. Бакушинского, В.М. Василенко, В.М. Вишневской, В.С. Воронова, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной и др.) и научно-педагогической школы В.Ф. Максимович (Ю.А. Бесшапошниковой, В.Ю. Борисовой, П.В. Гусевой, Д.С. Дронова, С.Ю. Камневой, Е.А. Лапшиной, Т.Е. Лончинской, В.Ф. Максимович, А.А. Николаевой, Т.М. Носань, О.В. Озеровой, Е.В. Сайфулиной, О.В. Федотовой, Д.Ю. Христолюбовой, И.Э. Агаповой, И.А. Безиной, Е.И. Васильевой, Н.Г. Кузнецова, М.О. Ломакина, Ю.С. Салтановой, П.Е. Серова и др.). Основополагающая методологическая основа, «точка роста» программы и структурирования материала – теория народного искусства М.А. Некрасовой.

- В содержании объединены два основных направления, освоение которых значимо для подготовки высококонкурентоспособных профессионалов: с одной стороны, детальный анализ регионально-исторических, технико-технологических, художественно-стилистических и эстетических особенностей каждого вида традиционного прикладного искусства способствует осознанию студентами специфики и роли каждого, с другой – единство знаний и представлений о различных видах традиционного прикладного искусства с целью формирования их целостного восприятия как неотъемлемой части национальной культуры.

- Особенность программы – организация самостоятельной практической и внеаудиторной работы студентов. Значимым компонентом программы является погружение в ходе выездных практик в культурный ландшафт – географическую локацию, признанную в качестве объекта культурного наследия человечества – исторических региональных центров традиционного прикладного искусства: Федоскино, Холуй, Мстера, Рязань, Богородское, Сергиев-Посад. В процессе практики студенты работают в музейных собраниях с конкретными произведениями традиционного прикладного искусства; общаются с ведущими художниками; исследуют историю становления и особенности профессионального образования в центре; дают оценку современному состоянию существующих предприятий; осуществляют экспертные заключения на работы по авторским проектам студентов филиалов.

Некомпенсируемые результаты учебной практики – получение опыта творческого диалога с художниками и музеями центров традиционного прикладного искусства – носителями традиций этого вида искусства; совершенствование опыта художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности, что значительно расширяет спектр возможностей дальнейшей самореализации. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов организована посредством выполнения заданий

творческого продуктивного характера, направленных на создание проектов произведений в различных видах традиционного прикладного искусства, что способствует реализации кросс-культурной направленности.

Таким образом, был осуществлен процесс трансформации рабочей программы из формального документа, в реальный инструмент эффективного освоения содержания дисциплины, который дал возможность студенту использовать его и при подготовке к занятиям, и при выполнении внеаудиторных заданий, и при «ликвидации» пробелов в знаниях, допущенных в силу объективных причин.

Совокупность проанализированных особенностей содержания и программы учебной дисциплины теории и истории традиционного прикладного искусства дает основания позиционировать ее как инструмент оптимизации подготовки студентов в области традиционного прикладного искусства.

Материалы рабочей программы дисциплины «Теория и история традиционного прикладного искусства» будут опубликованы в следующих номерах журнала.

Литература

1. Демонстрационный экзамен – новый формат демонстрации достижений учащихся в системе дополнительного образования детей // Ресурсный научно-методический центр непрерывного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prodod.ru/novosti_rnmts_no/demonstracionniy_ekzamen

2. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 160 с.

3. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 162 с.

4. Максимович В.Ф. Преимущество профессионального образования в народных художественных промыслах как основа качества обучения [Электронный ресурс] / В.Ф. Максимович // Педагогика искусства. Сетевой электронный научный журнал – 2012. – № 2 – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/maksimovich_12_june.pdf

5. Максимович В.Ф. Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения [Электронный ресурс] / В.Ф. Максимович // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2011. – № 1. – Режим доступа: <http://dpio.ru/arxiv/v1/v1.htm>.

6. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства //

Научный диалог. – 2016. – №12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 13.06.2017).

7. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

8. Сидоренко, Н.Ю. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: государственная итоговая аттестация нового формата [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сидоренко // «Про_ДОД»: информационной методический журнал. – Режим доступа: <http://prodod.moscow/2016/12/02/worldskills/>

Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства

Гагина О.Е., заведующей сектором художественного и эстетического воспитания отдела по работе с детьми и учащейся молодежью Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Gagina O.E., the manager of the sector of art and esthetic education of department of work with children and the studying youth State Vladimiro-Suzdalsky historical and architectural and art memorial estate.

gagina@vladmuseum.ru

Традиционные искусства в музее (из опыта работы студии художественного и эстетического воспитания детского музейного центра)

Traditional art museum (from the experience of studio art and aesthetic education of the children's museum center)

Аннотация. Статья посвящена роли традиционных искусств в культурно-образовательной деятельности музея и роли музея в пропаганде народных искусств и формировании исторической памяти молодежи. Рассматривается метод артпогружения в практике работы с традиционными искусствами и ремеслами в студии художественного и эстетического воспитания Детского музейного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Ключевые слова: Владимиро-Суздальский музей-заповедник, традиционные искусства, культурно-образовательная деятельность

Abstract. The article focuses on the role of traditional arts in the cultural and educational activities of the museum and the museum role in the promotion of folk arts and the formation of the historical memory of the youth. The author tells about the method artpogruzheniya in the practice of traditional arts and crafts in studio art and aesthetic education of the Children's museum center of Vladimir-Suzdal Museum-Reserve.