

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Шапкин В.В., доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: vshapkin@mail.ru

Shapkin V.V., Doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research Institute of traditional artistic crafts, Higher School of Folk Arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: vshapkin@mail.ru

Применение принципов художественно-творческой деятельности в профессиональном образовании будущих художников традиционных художественных промыслов **Application of the principles of art and creative activities in the professional education of future artists of traditional artistic crafts**

Аннотация. Переосмыслена сущность общедидактических принципов в контексте художественного образования, сформулированы специфические принципы художественной педагогики, определена их направляющая роль при подготовке художников традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: художественное образование, общедидактические принципы, принципы художественной дидактики, подготовка художников традиционных художественных промыслов.

Abstract. The essence of general didactic principles in the context of art education is reinterpreted, specific principles of art pedagogy are formulated, and their guiding role in the training of traditional artistic crafts artists is determined.

Key words: art education, general didactic principles, principles of artistic didactics, training of artists of traditional artistic crafts.

Образование регламентируется и управляется требованиями к организации образовательного процесса, содержанию образования, используемым технологиям обучения. Достижение заданных целей образования обеспечивается при соблюдении научно обоснованных дидактических принципов, составляющих каркас научной теории обучения – дидактики.

Принципы общей дидактики разрабатывались параллельно с развитием педагогики как науки, поэтому в большей части они сложились как эмпирическое обобщение всего того, что наработала повседневная практика обучения. С каждым новым поколением, в каждой эпохе и историческом периоде функции образования, его содержание, структура и технология образовательного процесса преобразуются, переосмысляются в

изменяющемся социальном контексте, диктуя потребность в динамичном развитии, обогащении теории образования. В этих условиях переосмысливается содержание и понимание всех общедидактических принципов. Иными словами, сохраняется ядро общих дидактических принципов, которое дополняется выявленными при научном обобщении результатов инновационной практики специфическими принципами.

Прежде чем перейти к анализу сущности специфических дидактических принципов художественной педагогики, сформулируем в обобщенном виде итоговый перечень общедидактических принципов, составляющих ядро современной теории обучения.

Сложившийся в научной педагогической литературе подход предлагает выделение в качестве основополагающих, общепризнанных «следующих принципов: сознательности и активности; наглядности; систематичности и последовательности; прочности; научности; доступности; связи теории с практикой, принцип развивающего и воспитывающего характера обучения» [7, с. 16].

Можно отметить дополнительные дидактические принципы, регулирующие образовательный процесс в профессиональном художественном образовании, составляющие ядро художественной педагогики. Предварительно выделим принципы, специфичные для профессионального образования в целом. К последним относятся:

- принцип индивидуализации, требующий акцентуации на проблеме формирования профессионально важных личностных качеств, необходимых представителям той или иной профессии;
- принцип единства содержательной и процессуальной сторон обучения;
- принцип сочетания различных форм обучения в зависимости от задач, содержания и методов обучения;
- принцип системности в реализации проектных и организационных решений.

Последний из названных принципов больше относится к категории принципов, регламентирующих разработку программ развития объектов образовательной среды.

Обозначим один из важных подходов к обоснованию специфических принципов профессионального образования в области традиционных художественных промыслов. Речь идет о необходимости учета принципов художественно-творческой деятельности в образовательном процессе подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов. Это связано с тем, что конечным итогом профессионального образования таких специалистов является формирование компетенций, определяющих успешность художественно-творческой деятельности выпускников.

Художественно-творческой деятельности присущи те же общие черты, как и любой другой продуктивной человеческой *деятельности*. В то же

время, художественная деятельность, как отмечает А.М. Новиков, имеет и свои ярко выраженные специфические *особенности*:

1. «Наличие у субъекта деятельности специфических способностей.
2. *Синкретизм* (нерасчлененность, интегративность) художественной деятельности;
3. *Личностный тип отражения*. В искусстве художественные произведения, выполненные мастером, сугубо персонифицированы» [6, с. 87].

При этом, художественно-творческая деятельность «определяется как высшая форма универсально понимаемой креативности, имманентно присущая всем уровням иерархии бытия, способствующая самосохранению и воспроизведению сущего посредством качественных трансформаций их структур» [9, с. 554]. Творчество рассматривается как «...деятельность человека, созидаящая новые объекты и качества, схемы поведения и общения, новые образы и знания» [4, с. 446].

Как отмечает М.С. Каган, «...общим законом художественного творчества следует считать диалектическую связь (т.е. противоречивое единство) рациональности и спонтанности, продуманных решений и озарений, рассчитанного и неожиданного» [3, с. 294].

При рассмотрении художественной деятельности в рамках объективированной триады – реальность, художник и создаваемый им художественный образ – выделяются два основных принципа, лежащие в основе художественно-творческой деятельности:

- принцип единства художественного отражения и выражения (художник отражает реальность, выражая при этом себя);
- принцип единства отражения и преобразования (отражая реальность, художник одновременно преобразует ее).

Точкой опоры для дальнейшего проведения исследований в области теории образования с позиций поиска дидактических принципов в специальных областях педагогики служат выявленные, научно обоснованные и успешно реализуемые в повседневной практике художественного образования инновационные принципы: целостности, образности, ассоциативности, импровизационности, художественного вкуса, диалогичности, вживаемости.

Принцип целостности основывается на том, что первоначальное восприятие всегда целостно; целостность характеризует психофизиологическую особенность человеческого восприятия; обучение выстраивается в направлении от целостного – через дифференциацию – и снова к целому на новом уровне осмысления и понимания. Наконец, целостностью обладает любое высокохудожественное произведение искусства.

Принцип образности заключается в том, что в художественных образах и драматургических линиях их взаимодействия автор выражает свое миропонимание, воззрение на мир, главную идею произведения. Образность

свойственна не только искусству, но и науке – когда терема или формула имеют свой «образный аналог». Например, строение атома представляют в виде вращающихся вокруг солнца планет солнечной системы.

Принцип ассоциативности, очень важный в художественной дидактике, порождается глубиной смысла художественного отражения автором окружающей действительности, особенностями психологических механизмов восприятия и богатством художественной культуры личности [8].

Принцип импровизационности выведен из существа искусства, его природы. Импровизационность а priori присуща искусству, является формой его бытования и атрибутом всех видов художественно-творческой деятельности личности: восприятия, исполнения, интерпретации. Данный принцип проявляется на разных уровнях: как способ существования и развития конкретной области искусства, как форма бытования художественной традиции, как стиль общения педагога и обучающегося в процессе обучения художественному мастерству, как способ «взрачивания» творческой индивидуальности и самореализации в художественном творчестве.

Одним из отличительных признаков художественной дидактики и методологии гуманитарного познания является феномен диалогичности. *Диалогичность* понимается как «особая настроенность личности, ее «открытость», способность «услышать» и «ответить», осознание внутренней сопричастности окружающему миру, возможность войти в «сотворчество понимающих» [2, с. 3] Опора на принцип диалогичности раскрывает для личности потенциал искусства как всеобщего способа освоения духовно-ценностных основ бытия, формы поиска самого себя в мире добра, истины, красоты способа самоопределения и самоосуществления» [5, с. 61].

К настоящему времени серьезная работа проведена в осмыслении дидактических принципов применительно к педагогике искусства, в частности, в области музыкального и художественного образования [10]. При этом среди современных принципов педагогики искусства называют следующие дидактические принципы:

1. Опора на интерес.
2. Преподавание искусства как эстетического явления.
3. Сочетание художественного восприятия и практической деятельности.
4. Рациональное сочетания индивидуальной и коллективной форм деятельности.
5. Интеграция предметов искусств между собой и другими учебными предметами.

При этом педагогика искусства рассматривается широкоформатно, как наука о специфике преподавания предметов искусства; наука, рассматривающая общую педагогику с позиций законов искусства; наука, изучающая возможности обучения и воспитания человека, которые заложены в самом искусстве. Сказанное дает серьезный повод задуматься о том, каково

действие общедидактических принципов и специфических принципов художественного образования при подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов. Сложность предстоящей работы заключается не только в том, чтобы содержательно наполнить эти принципы с учетом специфики обучения традиционным художественным промыслам, но и в том, чтобы при этом учесть и сохранить уникальность традиций обучения исполнительскому мастерству в каждом из них.

Особого внимания заслуживает воспитательный потенциал принципов художественной дидактики. Ведь дидактика всегда рассматривалась шире, чем процесс обучения. В ней обязательно «присутствует» вторая составляющая процесса образования – воспитание. И.Ф. Гербарт называл дидактику «целостной и непротиворечивой теорией воспитывающего обучения» [1]. В связи с этим необходимо параллельно с поиском специфических принципов художественной дидактики раскрывать их значение в формировании духовно-нравственных качеств и свойств личности, системы ее мировоззрения. Этот вопрос может быть обозначен как значимая научная проблема.

Литература

1. Гербарт И.Ф. «Школа жизни». – URL: <https://potencial-school.ru/didaktika-gerbarta.html> (дата обращения: 06.04.2021).
2. Давыдова Г.А. Концепция творчества в работах М. Бахтина // М.М. Бахтин как философ / Отв. ред. Л.А. Гоготшвили, П.С. Гуревич. – Москва: Наука, 1992. – 256 с.
3. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис» 1996. – 416 с.
4. Кемеров В.Е. Творчество // Социальная философия: Словарь / Сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. – Москва, 2003. – С. 440.
5. Лисунова Л.М. Диалог истины, добра и красоты в творчестве М.М. Бахтина / Л.М. Лисунова // Философия М.М. Бахтина и этика современного мира. Сб. науч. статей. – Ижевск: Изд-во Мордов.ун-та, 1992. – С.34-39.
6. Новиков А.М. Методология художественной деятельности / А.М. Новиков. – Москва: Эгвес, 2008. – 72 с.
7. Самакаева М.Ю. Дидактические принципы и методы обучения на дисциплинах художественного цикла в общеобразовательной школе: учебное пособие по дисциплине «Методика обучения и воспитания в художественном образовании» для студентов направления 44.03.01 – Педагогическое образование: профиль – Художественное образование / М.Ю. Самакаева. – Екатеринбург: Уральский гос. педагогический ун-т, 2015. – 70 с.
8. Селичева И.Р., Яневич Е.С. К проблеме формирования ассоциативного мышления учащихся в сфере дополнительного образования / И.Р. Селичева, Е.С. Яневич // Известия ВГПУ. – 2017. – № 3 (270). – С.15-18.

9. Столович Л.Н. Творчество // Философский словарь. – Москва, 2000. – С. 554.

10. Школяр Л.В. Концептуальные подходы к современному художественному образованию (Институту художественного образования 85 лет) // Педагогика искусства. – 2014. – №4. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine> (дата обращения: 04.04.2021).

References

1. Gerbart I.F. «SHkola zhizni». – URL: <https://potencial-school.ru/didaktika-gerbarta.html> (data obrashcheniya: 06.04.2021).

2. Davydova G.A. Konceptiya tvorchestva v rabotah M. Bahtina // M.M. Bahtin kak filosof / Otv. red. L.A. Gogotishvili, P.S. Gurevich. – Moskva: Nauka, 1992. – 256 s.

3. Kagan M.S. Filosofiya kul'tury / M.S. Kagan. – Sankt-Peterburg: TOO TK «Petropolis» 1996. – 416 s.

4. Kemerov V.E. Tvorchestvo // Social'naya filosofiya: Slovar' / Sost. i red. V.E. Kemerov, T.X. Kerimov. – Moskva, 2003. – S. 440.

5. Lisunova L.M. Dialog istiny, dobra i krasoty v tvorchestve M.M. Bahtina / L.M. Lisunova // Filosofiya M.M. Bahtina i etika sovremennogo mira. Sb. nauch. statej. – Izhevsk: Izd-vo Mordov.un-ta, 1992. – S.34-39.

6. Novikov A.M. Metodologiya hudozhestvennoj deyatel'nosti / A.M. Novikov. – Moskva: Egves, 2008. – 72 s.

7. Samakaeva M.YU. Didakticheskie principy i metody obucheniya na disciplinah hudozhestvennogo cikla v obshcheobrazovatel'noj shkole: uchebnoe posobie po discipline «Metodika obucheniya i vospitaniya v hudozhestvennom obrazovanii» dlya studentov napravleniya 44.03.01 – Pedagogicheskoe obrazovanie: profil' – Hudozhestvennoe obrazovanie / M.YU. Samakaeva. – Ekaterinburg: Ural'skij gos. pedagogicheskij un-t, 2015. – 70 s.

8. Selicheva I.R., YAnevich E.S. K probleme formirovaniya associativnogo myshleniya uchaschihsya v sfere dopolnitel'nogo obrazovaniya / I.R. Selicheva, E.S. YAnevich // Izvestiya VGPU. – 2017. – № 3 (270). – S.15-18.

9. Stolovich L.N. Tvorchestvo // Filosofskij slovar'. – Moskva, 2000. – S. 554.

10. SHkolyar L.V. Konceptual'nye podhody k sovremennomu hudozhestvennomu obrazovaniyu (Institutu hudozhestvennogo obrazovaniya 85 let) // Pedagogika iskusstva. – 2014. – №4. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine> (data obrashcheniya: 04.04.2021).