

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

Актуальные вопросы профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства: новый опыт

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

Амургазин К.Ж., доктор педагогических наук, профессор, преподаватель, Омский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Омск ул. М. Никифорова д. 5., e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Amirgazin K. Zh., doctor of pedagogical sciences, professor, tacher, Omsk branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, M. Nikiforova street, 5., e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Инновационное развитие образовательного комплекса «Высшая школа народных искусств (академия)» Innovative development of the educational complex «Higher school of folk arts (academy)»

Аннотация. В статье обсуждается роль Высшей школы народных искусств (академии) – уникального вуза, осуществляющего подготовку высококвалифицированных художников по 22 видам традиционного прикладного искусства России, в реализации стратегии развития традиционных художественных промыслов. Анализируются факторы, способствующие инновационному развитию Академии. Приводятся результаты анкетирования студентов и преподавателей вуза. Через систему открытых вопросов анкеты сформировано видение респондентами направления и пути развития Академии.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, Высшая школа народных искусств, анкетирование студентов и преподавателей, мнение респондентов о стратегии развития образовательного учреждения.

Abstract. The article discusses the role of the Higher school of folk arts (academy) – the only specialized network educational institution preparing personnel of artists in the field of traditional applied art, in the implementation of the strategy of the development of folk art crafts in Russia. The factors

contributing/constraining the innovative development of the Academy are analyzed. Through the system of open questions of the questionnaire, the respondents' vision of the direction and path of the Academy's development was formed.

Keywords: traditional applied art, folk crafts, Higher school of folk arts, survey of students and teachers, opinion of respondents on the strategy of development of educational institution.

Традиционные художественные промыслы России сегодня являются одной из фундаментальных основ культурного генофонда страны, национальной идентичности, исторической памяти, противостоящих размыванию национально-культурных скреп государства. В эпоху глобализации и цифровизации становится актуальной потребность в научном обеспечении государственной стратегии развития народных художественных промыслов в России, направленной на создание единого художественно-образовательного пространства, основанного на общности взглядов на историю, пути возрождения, сохранения и развития традиционных художественных промыслов через организацию многоуровневой системы непрерывного образования непосредственно в региональных исторических центрах бытования каждого вида художественных промыслов [4].

Таким идеологическим центром единения заявила себя Высшая школа народных искусств (академия). Академия выступает в качестве важнейшего фактора сохранения и развития традиционных художественных промыслов [1].

Результаты исследований, проведенных Академией за последние годы, показали, что образование в сфере традиционного прикладного искусства представляет собой важнейшие условия реализации духовно-воспитательных задач в отношении современного поколения молодежи. В основе этого лежит художественно-педагогический потенциал традиционного прикладного искусства [2]. В условиях интенсивного роста тенденций цивилизационного характера чрезвычайно возрастает роль традиционного искусства, как стабилизирующего основания культурной жизнедеятельности человека, способного выступить основой сохранения национальной идентичности в стремительно меняющемся современном мире. Вместе с тем, происходящие изменения оказывают влияние на характер развития самого традиционного прикладного искусства. Важным составляющим этого процесса является повышение уровня обученности бакалавров и магистров, способных концептуально обеспечить как процесс реализации инновационных разработок, так и сохранения уникальности и традиционности художественных промыслов.

Говоря о инновационном развитии Академии, отметим, что одной из ключевых характеристик является конкурентоспособность, конкурентоустойчивость вуза [5]. Конкурентоустойчивость является интегративной результативной характеристикой воздействия всех

действующих факторов устойчивости вуза и определяет его конкурентную позицию на рынке образовательных услуг.

Понятно, что устойчивость вуза, в том числе и его конкурентоустойчивость, определяются комплексом внешних по отношению к вузу и внутренних факторов. Выделим наиболее важные из них. *Внешние факторы* устойчивости: уровень развития экономики страны и ее инновационная направленность, задающие качественный и количественный спрос на специалистов сферы традиционных художественных промыслов; *Внутренние факторы* устойчивости вуза: 1) ориентированность на выявление потребностей заказчиков портфеля образовательных услуг и их удовлетворение; 2) мониторинг рынка высшего образования.

В настоящее время важным трендом модернизации профессионального образования является инновационная деятельность образовательных учреждений, активизация инновационного потенциала вузовской науки [6]. Инновационная стратегия вуза – это совокупность решений, ориентированных на долгосрочное сохранение имеющихся конкурентных преимуществ, а также развитие дополнительных возможностей, которые обеспечивают достаточный уровень устойчивости развития организации [3].

Инновационный потенциал вуза, как отмечают специалисты, – это сложная категория, характеризующая способность системы к трансформации и развитию [7, 9]. Он «отражает уровень существующих ресурсных возможностей и степень результативности процесса, становится фактором перехода системы в новое, более совершенное состояние» [8, с. 196].

Выразим комплекс факторов внешней и внутренней среды, которые выступают детерминантами инновационной активности Академии, в виде таблицы показателей SWOT-анализа (табл. 1).

Показатели SWOT- анализа внешних и внутренних факторов развития Академии

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	
<i>СИЛА</i>	<i>СЛАБОСТЬ</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Наличие высококвалифицированных преподавателей и научных работников, их 100% оостепененность; • Реально функционирующий и развивающийся университетский научно-образовательный комплекс Академии в единстве головного вуза и филиалов; • Создана и успешно функционирует система непрерывного профессионального образования (программы среднего профессионального образования – программы высшего образования, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру – программы дополнительного профессионального образования); • Наличие сложившегося управленческого ядра в лице руководства Академии, руководителей филиалов и кафедр; • Профильность и разноуровневость основных профессиональных образовательных программ по 22 видам традиционных художественных промыслов; • Наличие собственной научно-педагогической школы • Углубленное преподавание фундаментальных наук гуманитарного профиля: философии, истории искусства и др., учитывающее профиль подготовки студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов; • Наличие разработанных учебно-методических комплексов по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам; • Благоприятные отношения внутривузовского коллектива • 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно активное владение преподавателями и студентами иностранным языком; • Нарушенные связи профессионального образования с системой предприятий традиционных художественных промыслов в виду их почти полного отсутствия – следствие развала предприятий традиционных художественных промыслов в постсоветский период.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ	
ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
<ul style="list-style-type: none"> • Академия – единственный в стране вуз, осуществляющий научно-образовательную деятельность в сфере традиционных художественных промыслов; • Достаточно широкая география структурных подразделений Академии. В структуре Академии 9 филиалов, 5 из которых реализуют основные профессиональные образовательные программы высшего образования; • Наличие международных связей, включающих межуниверситетские соглашения, дающих возможность организации выставок творческих работ преподавателей и студентов Академии в ведущих музеях Европы и культурных центрах, а также ее участия в реализации международных грантов и проектов. • Возможности привлечения новых инвестиционных ресурсов 	<ul style="list-style-type: none"> • Низкий уровень материального достатка в семьях потенциальных абитуриентов, что затрудняет прием на коммерческой основе; • Отсутствие бюджетного финансирования научных исследований;

В рамках подготовки программы развития Высшей школы народных искусств (академии) на период до 2025 года НИИ традиционных художественных промыслов провел анкетирование студентов головного вуза и его филиалов и преподавателей Высшей школы народных искусств. В анкетировании приняли участие 312 студентов и 67 преподавателей. В числе студентов-респондентов 228 студентов филиалов и 84 студента головного вуза. Исследователи ставили задачу – выяснить, какие основные факторы затрудняют качественную реализацию основных образовательных программ по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, какие технологии обучения являются предпочтительными для студентов, испытывают ли преподаватели трудности с реализацией инновационных технологий обучения и какие направления и пути развития Академии видят респонденты.

Задачей анкетирования авторы ставили выявление позиции респондентов по перспективам развития Академии. Развернутое мнение по этому вопросу высказали половина опрошенных преподавателей и 43% студентов. Отметим наиболее значимые, с нашей точки зрения, предложения каждой из категорий респондентов.

Предложения преподавателей:

- создание научно-образовательного кластера с производственно-торговой базой;

- организация производственных, музейных, образовательных миницентров как учебно-производственной базы практического обучения студентов;
- создание при Академии структурного подразделения «Издательский дом литературы по традиционным художественным промыслам России»;
- создание на базе Академии отраслевого центра компетенций, включающего Центр независимой оценки квалификаций и Центр повышения квалификации специалистов предприятий традиционных художественных промыслов;
- создание на базе Академии некоммерческого партнерства в поддержку российских традиционных художественных промыслов и содействия интеграции традиционных художественных промыслов и индустрии туризма.

Более половины высказанных предложений выходят за рамки профессионально-образовательных функций Академии и направлены на повышение ее роли в сохранении и развитии всей отрасли традиционных художественных промыслов, затрагивая институциональные основы ее функционирования.

Предложения студентов:

- открытие новых филиалов Академии в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов;
- организация в структуре Академии малых предприятий-инкубаторов по видам художественных промыслов;
- разработка в сюжетных композициях новых образов (например, космос);
- внедрение в учебную программу курс применения 3D-компьютерных технологий при разработке проектов художественных изделий;
- использование современных медиа-технологий по продвижению бренда Академии и узнаваемых брендов российских традиционных художественных промыслов.

Как показывают результаты проведенного исследования, респонденты очень заинтересованно относятся к перспективам развития Высшей школы народных искусств (академии), объективно оценивая ее заслуги в сохранении и развитии национального традиционного прикладного искусства, создании образовательной инфраструктуры для подготовки высокопрофессиональных художников в этой области.

В заключении назовем приоритетные направления развития Высшей школы народных искусств (академии), которые определяются ключевыми векторами современной образовательной и культурной политики. Они включают:

- возрождение, сохранение и развитие традиционных художественных промыслов России (художественно-творческое, образовательно-научное и выставочное направление деятельности вуза);
- образовательно-производственный кластер – Высшую школу народных искусств (академию) и все филиалы, лаборатории, художественно-творческие мастерские и студенческое научное объединение, работающие в данной сфере, а также уникальный государственный и единственный в мире Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама;
- развитие и поддержку традиционной национальной культуры в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов посредством подготовки художников конкретного вида традиционных художественных промыслов из числа местного населения, путем создания филиалов Академии в этих центрах. Это способствует закреплению выпускников вуза из числа местной молодежи в местах своего постоянного проживания, что обеспечивает устойчивое развитие этих территорий – уникальных центров русских традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Высшая школа народных искусств (академия) – гарант сохранения и развития национальных традиционных художественных промыслов: коллективная монография /под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 178 с.: ил.
2. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования: коллективная монография / под общей ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 142 с.
3. Жукова Т.В. Экономическая устойчивость российских вузов // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 6. – С.62-68.
4. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. – 2016. – № 12. – С. 387-400.
5. Мохначев С.А. Теоретико-методологические основы управления конкурентоустойчивостью высшего учебного заведения. Автореферат диссертации доктора экономических наук: 08.00.05 / Сергей Анатольевич Мохначев. – Екатеринбург, 2010.
6. Никитин В.А., Белоусов И.В. Сущность понятия «инновационный вуз» // Экономика и управление. – 2011. – № 5. – С. 135–137.
7. Ракутько С.Ю. Методический подход к формированию инновационного потенциала как необходимому условию интеграции вуза в национальную инновационную систему: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / Светлана Юрьевна Ракутько. – Владивосток, 2012. – 143 с.

8. Скворцова И.В., Федорец О.В. Методические подходы к исследованию и оценке инновационного потенциала вуза // Научно-техн. ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. – 2012. – №5 (156). Экономические науки. – С. 194-200.

9. Степанян Т.М. Системный подход к оценке инновационного потенциала высшего учебного заведения // Проблемы современной экономики: материалы VI Междунар. науч. конференции (г. Казань, август 2017 г.). – Казань: Молодой ученый, 2017. – С. 105-107. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12839/> (дата обращения: 19.11.2021).

References

1. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya) – garant sohraneniya i razvitiya nacional'nyh tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: kollektivnaya monografiya /pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2019. – 178 s.: il.

2. Vysshaya shkola narodnyh iskusstv: innovacionnaya model' nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya: kollektivnaya monografiya / pod obshchej red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 142 s.

3. ZHukova T.V. Ekonomicheskaya ustojchivost' rossijskih vuzov // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. – 2008. – № 6. – S.62-68.

4. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12. – S. 387-400.

5. Mohnachev S.A. Teoretiko-metodologicheskie osnovy upravleniya konkurentoustojchivost'yu vysshego uchebnogo zavedeniya. Avtoreferat dissertacii doktora ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / Sergej Anatol'evich Mohnachev. – Ekaterinburg, 2010.

6. Nikitin V.A., Belousov I.V. Sushchnost' ponyatiya «innovacionnyj vuz» // Ekonomika i upravlenie. – 2011. – № 5. – S. 135–137.

7. Rakut'ko S.YU. Metodicheskij podhod k formirovaniyu innovacionnogo potenciala kak neobhodimomu usloviyu integracii vuza v nacional'nyyu innovacionnyyu sistemu: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.05 / Svetlana YUr'evna Rakut'ko. – Vladivostok, 2012. – 143 s.

8. Skvorcova I.V., Fedorec O.V. Metodicheskie podhody k issledovaniyu i ocenke innovacionnogo potenciala vuza // Nauchno-tekhn. vedomosti Sankt-Peterburgskogo gos. politekhn. un-ta. – 2012. – № 5 (156). Ekonomicheskie nauki. – S. 194-200.

9. Stepanyan T.M. Sistemnyj podhod k ocenke innovacionnogo potenciala vysshego uchebnogo zavedeniya // Problemy sovremennoj ekonomiki: materialy VI Mezhdunar. nauch. konferencii (g. Kazan', avgust 2017 g.). – Kazan': Molodoy uchenyj, 2017. – S. 105-107. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12839/> (data obrashcheniya: 19.11.2021).